

МГК 12

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Лариса

Николаевна

2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

направление подготовки / специальность

44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

«Музыкальное и театральное искусство»

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области театрального искусства» является содействие становлению специальной профессиональной компетентности бакалавра по направлению «театральное искусство» на основе овладения опытом проектирования и организации целостного художественно-педагогического процесса в области театральной педагогики и театрального искусства в целом.

Задачи:

- воспитание в студенте способности выстроить зоны восприятия, сделать их заразительными для зрителей, вовлекаемых в процесс сопереживания;
- овладение студентами необходимым набором навыков для проведения репетиций с применением технологии режиссёрского показа;
- активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление, пластическое видение;
- воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- воспитание в студенте организаторских способностей;
- развитие фантазии и творческого воображения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области театрального искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения	ПК-1.1. Демонстрирует знания особенностей педагогического общения и профессиональной рефлексии ПК-1.2. Применяет успешные технологии взаимодействия в профессиональном коллективе и решения педагогических конфликтов ПК-1.3. Целесообразно выбирает и использует методы педагогического общения с обучающимися и их родителями.	Знать: методы и формы деятельности, приемы вовлечения обучающихся в деятельность. Уметь: планировать, организовывать и проводить программы, проекты и мероприятия; вовлекать обучающихся в подготовку, организацию и проведение мероприятий; Владеть: методами, формами и приемами организации деятельности с учетом их возрастных, физических и индивидуальных особенностей.	Отчет по практической подготовке

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует знание современных методов и технологий воспитания. ПК-2.2. Способен проектировать воспитательную среду с учетом возрастных особенностей обучающихся. ПК-2.3. Способен осуществлять системную и целенаправленную воспитательную деятельность средствами преподаваемого учебного предмета.	Знать: способы выявления интересов и культурных потребностей различных слоев населения. Уметь: планировать, организовывать и проводить массовые мероприятия с учетом их возрастных, физических и индивидуальных особенностей. Владеть: навыками использования при проведении массовых мероприятий обоснованных форм, методов и способов организации деятельности.	Отчет по практической подготовке
ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.	ПК-3.1. Разрабатывает и реализует основные и дополнительные образовательные программы по своей дисциплине с учетом современных методов и технологий. ПК-3.2. Применяет современные информационные технологии в урочной и внеурочной деятельности сопровождения образовательного процесса. ПК-3.3. Применяет современные методики в организации воспитательного процесса.	Знает современные методики в организации воспитательного процесса. Умеет разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные образовательные программы по своей дисциплине с учетом современных методов и технологий. Владеет современными методиками в организации воспитательного процесса.	Отчет по практической подготовке
ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения различными средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-4.1. Формулирует личностные, предметные и метапредметные результаты обучения по своему учебному предмету. ПК-4.2. Применяет современные методы формирования развивающей образовательной среды. ПК-4.3. Создает педагогические условия для формирования развивающей образовательной среды.	Знает современные методы формирования развивающей образовательной среды. Умеет формулировать личностные, предметные и метапредметные результаты обучения по своему учебному предмету. Владеет методами формирования развивающей образовательной среды.	Отчет по практической подготовке
ПК-5. Способен к обеспечению	ПК-5.1. Демонстрирует знание здоровьесберегающих	Умеет демонстрировать знание	Отчет по практической подготовке

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности	образовательных технологий ПК-5.2. Мотивирует участников образовательного процесса к сбережению нравственного и физического здоровья. ПК-5.3. Осуществляет отбор методов и технологий обучения, направленных на охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности	здоровьесберегающих образовательных технологий Знает участников образовательного процесса к сбережению нравственного и физического здоровья. Владеет методами и технологиями обучения, направленных на охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности	
ПК-6. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов	ПК-6.1. Способен формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий. ПК-6.2. Демонстрирует знание содержания образовательных программ по своей дисциплине ПК-6.3. Способен проектировать образовательные программы различных уровней и элементы образовательных программ в своей предметной области.	Знает структуру и содержание учебных программ по специальности Умеет разрабатывать программу занятий по учебным дисциплинам в системе дополнительного образования детей Владеет алгоритмом проектирования образовательных программ в своей предметной области	Отчет по практической подготовке
ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по преподаваемым учебным предметам	ПК-7.1. Совместно с обучающимися определяет индивидуальный образовательный маршрут. ПК-7.2. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной образовательной траектории. особенностей обучающихся. ПК-7.3. Владеет методами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в своей предметной области с учетом образовательных потребностей обучающихся.	Знает методы определения индивидуального образовательного маршрута. Умеет определять содержание и требования к результатам индивидуальной образовательной траектории. Владеет методами составления индивидуальных образовательных маршрутов с учетом образовательных потребностей обучающихся.	Отчет по практической подготовке
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и	ПК-8.1. Определяет собственные профессиональные потребности и дефициты, в том числе в предметной	Знает собственные профессиональные потребности и дефициты, в том числе в предметной	Отчет по практической подготовке

личностного развития	области. ПК-8.2. Способен проектировать индивидуальный образовательный маршрут, направленный на обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства и личностного развития. ПК-8.3. Способен к самообразованию в рамках своей предметной области посредством применения современных образовательных технологий.	области. Умеет проектировать индивидуальный образовательный маршрут, направленный на обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства и личностного развития. Владеет методами самообразования в рамках своей предметной области посредством применения современных образовательных технологий.	

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (форма обучения – очная)

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1.	Раздел I. Введение в курс методики театрального обучения и воспитания Тема 1. Содержательные аспекты театра как вида искусства. Тема 2. Исторические аспекты театрального обучения и воспитания. Тема 3. Театральное искусство в современном социокультурном образовательном процессе.	V	1-6	6	6			12	Рейтинг-контроль №1

2.	Тема 4. Цели и задачи методики обучения и воспитания. Тема 5. Ребенок как субъект методики театрального образования. Тема 6. Структура и развитие актёрских способностей детей. Тема 7. Виды театральной деятельности: методика ее организации.	V	7-12	6	6			12	Рейтинг-контроль №2
3.	Раздел II. Основы методики преподавания театра Тема 1. Содержание театрального образования. Тема 2. Понятия, функции и специфика методов, методик и технологий театрального образования. Тема 3. Общепедагогические методы преподавания театра. Тема 4. Специальные и инновационные методы театрального образования. Тема 5. Театральное воспитание детей дошкольного возраста.	V	13-18	6	6			12	Рейтинг-контроль №3
Всего за V семестр:				18	18			36	Зачет с оценкой
4.	Раздел III. Методика преподавания театра в начальной школе Тема 1. Основы эстетического воспитания в начальной школе.	VI	1-6	6	6			3	Рейтинг-контроль №1
5.	Тема 2. Организация учебного процесса на уроках театра в младших классах. Тема 3. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время.	VI	7-12	6	6			3	Рейтинг-контроль №2
6.	Тема 4. Характеристика и анализ программ по театру для школ общеобразовательного типа (1-4 классы).	VI	13-18	6	6			3	Рейтинг-контроль №3
Всего за VI семестр:				18	18			9	Экзамен 27 ч.
Наличие в дисциплине КП/КР									КР
Итого по дисциплине				36	36			45	Зачет с оценкой (V сем.) Экзамен (VI сем.) 27 ч., КР

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (форма обучения – заочная)

**Тематический план
форма обучения – заочная**

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	Самостоятельно	Формы текущего контроля успеваемости,

				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1.	Раздел I. Введение в курс методики театрального обучения и воспитания Тема 1. Содержательные аспекты театра как вида искусства. Тема 2. Исторические аспекты театрального обучения и воспитания. Тема 3. Театральное искусство в современном социокультурном образовательном процессе.	VII	20	2	2			20	Рейтинг-контроль №1
2.	Тема 4. Цели и задачи методики обучения и воспитания. Тема 5. Ребенок как субъект методики театрального образования.	VII	21	2	2			20	Рейтинг-контроль №2
3.	Тема 6. Структура и развитие актёрских способностей детей. Тема 7. Виды театральной деятельности: методика ее организации.	VII	22	2	2			20	Рейтинг-контроль №3
Всего за VII семестр:				6	6			60	Зачет
4.	Раздел II. Основы методики преподавания театра Тема 1. Содержание театрального образования. Тема 2. Понятия, функции и специфика методов, методик и технологий театрального образования.	VIII	18	1	3			11	Рейтинг-контроль №1
5.	Тема 3. Общепедагогические методы преподавания театра. Тема 4. Специальные и инновационные методы театрального образования.	VIII	19	1	3			11	Рейтинг-контроль №2
6.	Тема 5. Театральное воспитание детей дошкольного возраста.	VIII	20	2	2			11	Рейтинг-контроль №3
Всего за VIII семестр:				4	8			33	Экзамен 27 ч.
7.	Раздел III. Методика преподавания театра в начальной школе Тема 1. Основы эстетического воспитания в начальной школе.	IX	20	1	3			11	Рейтинг-контроль №1
8.	Тема 2. Организация учебного процесса на уроках театра в младших классах. Тема 3. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время.	IX	21	1	3			11	Рейтинг-контроль №2

9.	Тема 4. Характеристика и анализ программ по театру для школ общеобразовательного типа (1-4 классы).	IX	22	2	2			11	Рейтинг-контроль №3
Всего за IX семестр:				4	8			33	Экзамен 27 ч.
Наличие в дисциплине КП/КР									КР
Итого по дисциплине				14	22			126	Зачет (VII сем.) Экзамен (VIII, IX сем.) 54 ч., КР

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Форма обучения – очная и заочная

Раздел I. Введение в курс методики обучения и воспитания

Тема 1. Содержательные аспекты театра как вида искусства

Содержание темы.

Раскрытие понятия «театр» как вида искусства. Театр - как синтетический вид искусства.

Тема 2. Исторические аспекты театрального обучения и воспитания

Содержание темы.

Отношение к искусству в различные исторические эпохи.

Тема 3. Театральное искусство в современном социокультурном образовательном процессе

Содержание темы.

Первоочередные задачи театрального образования на современном этапе.

Тема 4. Цель, задачи и методики обучения и воспитания

Содержание темы.

Связь курса с философскими, общенаучными, специально-научными и театральными дисциплинами. Сущность понятий «методика», «театральное образование».

Тема 5. Ребенок как субъект методики театрального образования

Содержание темы.

Организация содержания и процесса театрального образования с учетом возрастных особенностей учащихся. Мотивация учебной и театральной деятельности ребенка.

Ведущая роль эмоционально-эстетической активности ребенка.

Тема 6. Структура и развитие актёрских способностей детей

Содержание темы.

Театральное искусство и его ведущие компоненты.

Тема 7. Виды театрально-сценической деятельности: методика ее организации

Содержание темы.

Виды театрально-сценической деятельности учащихся как способы активного творческого приобщения детей к театральному искусству. Взаимосвязь театра и развития эстетического вкуса учащихся.

Раздел II. Основы методики преподавания театра

Тема 1. Содержание театрального образования

Содержание темы.

Сущность, специфика, комплексная направленность на физическое, эмоционально-чувственное, интеллектуальное, психологическое и духовное развитие личности.

Характеристика элементов содержания театрального образования.

Тема 2. Понятия, функции и специфика методов, методик и технологий театрального образования

Содержание темы.

Понятие метода: в широком смысле слова как совокупности педагогических способов, направленных на решение задач и освоение содержания театрального образования; в узком смысле как приема, направленного на освоение театроведческих знаний, умений, навыков.

Тема 3. Общепедагогические методы преподавания театра

Содержание темы.

Общепедагогические методы преподавания театра: по источнику знаний (словесные, наглядные, практические, работа с литературой, видеометод); по назначению (приобретение знаний, формирование умений и навыков, применение знаний, творческой деятельности, закрепление приобретенных знаний, проверка ЗУН).

Тема 4. Специальные и инновационные методы театрального образования

Содержание темы.

Специальные и инновационные методы театрального образования: метод наблюдения за людьми, метод убеждения и увлечения театром, метод импровизации (Б. Асафьев); метод сопереживания (Н. Ветлугина, Д. Кабалевский, А. Мелик-Пашаев).

Тема 5. Театральное воспитание детей дошкольного возраста

Содержание темы.

Цели и задачи театрального воспитания детей дошкольного возраста. Возрастные особенности театрального развития ребенка.

Раздел III. Методика преподавания театра в начальной школе

Тема 1. Основы театрального воспитания в начальной школе

Содержание темы.

Театральное воспитание младших школьников (из истории вопроса). Театр в процессе комплексного взаимодействия искусств. Содержание театрального воспитания в начальной школе.

Тема 2. Организация учебного процесса на уроках театра в младших классах

Содержание темы.

Организация театральной деятельности учащихся на уроке театра. Виды театральной деятельности младших школьников.

Тема 3. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время

Содержание темы.

Организация внеклассных и внешкольных театральных мероприятий.

Тема 4. Характеристика и анализ программ по театру для школ общеобразовательного типа (1-4 классы).

Содержание темы.

Особенности театрально-сценической работы с учащимися 1-4 классов. Знания, умения, навыки, получаемые учащимися в процессе обучения.

Содержание практических занятий по дисциплине

Форма обучения – очная и заочная

Раздел I. Введение в курс методики обучения и воспитания

Тема 1. Содержательные аспекты театра как вида искусства

Содержание практических занятий.

Специфические черты театрального искусства.

Функции театрального искусства как основные ориентиры в воспитании, обучении, развитии. Коммуникативная, эстетическая, этическая, каноническая, познавательно-просветительская, личностно-преобразующая функции искусства.

Тема 2. Исторические аспекты театрального обучения и воспитания

Содержание практических занятий.

Театр как универсальное и приоритетное средство воспитания.

Тема 3. Театральное искусство в современном социокультурном образовательном процессе

Содержание практических занятий.

Личность режиссёра-педагога. Обогащение эмоциональной сферы за счет усвоения духовных ценностей, в том числе искусства. Арттерапевтическое воздействие театра.

Тема 4. Цель, задачи и методики обучения и воспитания

Содержание практических занятий.

Театральное образование как единство обучения, воспитания и развития. Методика театрального образования как совокупность форм, видов, методов и средств, направленных на достижение цели, задач, на усвоение учащимися личностно-значимого, художественно и эстетически направленного содержания театрального образования. Урок театра – урок искусства.

Тема 5. Ребенок как субъект методики театрального образования

Содержание практических занятий.

Особенности «психологического облика» учащихся начальной школы: сопряжение индивидуального и социального опыта детей в процессе уроков театра. Важная роль художественно-игровых форм общения с театром.

Организация содержания и процесса театрального образования в основной школе с учетом возрастных особенностей подростков.

Тема 6. Структура и развитие актёрских способностей детей

Содержание практических занятий.

Понятия – «одаренность», «талант», «гений» человека. Понятие «органичность». Михаил Чехов и его «психологический жест».

Тема 7. Виды театрально-сценической деятельности: методика ее организации

Содержание практических занятий.

Понятие о театральной деятельности как процессе. Восприятие театра – основа всех видов деятельности. Специфика театрального восприятия. Эмоциональная отзывчивость при восприятии театра и ее связь с нравственными переживаниями.

Раздел II. Основы методики преподавания театра

Тема 1. Содержание театрального образования

Содержание практических занятий.

Осуществление деятельности школьников на уроках театрального искусства как художественной по содержанию и учебной по форме.

Интегративный подход к преподаванию театра в опоре на интеграцию художественно-гуманитарных дисциплин и региональный компонент содержания гуманитарного образования «Человек и искусство».

Проблематизация содержания театрального образования как способ приобщения ребенка к искусству, отвечающий природе самого искусства и природе самого ребенка (генетически заложенная в нем готовность к опережению уровня своего развития).

Тема 2. Понятия, функции и специфика методов, методик и технологий театрального образования

Содержание практических занятий.

Специфика методов и средств театрального образования, их направленность на развитие личности и творческих способностей учащихся.

Различные классификации методов театрального образования. Характеристика методов по их связи с основными задачами театрального образования.

Тема 3. Общепедагогические методы преподавания театра

Содержание практических занятий.

Общепедагогические методы преподавания театра: по характеру познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, эвристический,

исследовательский); по дидактическим целям (методы, способствующие первичному усвоению материала, закреплению и совершенствованию приобретенных знаний (методы сравнения, обобщения, конструирования, планирования, исследовательские методы и т.д.). *Общепедагогические технологии в театральном образовании: личностно-ориентированные, проблемные и развивающие.*

Тема 4. Специальные и инновационные методы театрального образования

Содержание практических занятий.

Специальные и инновационные методы театрального образования: метод действенного анализа (К.С. Станиславский); метод «психологического жеста» (М. Чехов), метод биомеханики (В. Мейерхольд), метод представления (Е. Вахтангов); метод режиссёрского этюда (А. Эфрос); метод переживания и атмосферы (Е. Товстоногов).

Тема 5. Театральное воспитание детей дошкольного возраста

Содержание практических занятий.

Содержание, виды и формы театральной деятельности детей дошкольного возраста. Виды и формы театральной деятельности. Театральный репертуар.

Раздел III. Методика преподавания театра в начальной школе

Тема 1. Основы театрального воспитания в начальной школе

Содержание практических занятий.

Формы и средства организации театрального образовательного процесса. Особенности театрально-сценической работы с учащимися в начальной школе. Знания, умения, навыки, получаемые учащимися в процессе обучения. Развитие театральных способностей у детей младшего школьного возраста.

Тема 2. Организация учебного процесса на уроках театра в младших классах

Содержание практических занятий.

Творчество младших школьников на уроках театра. Планирование уроков театра и воспитательной работы с младшими школьниками. Диагностика театрального обучения.

Тема 3. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время

Содержание практических занятий.

Театральное самообразование младших школьников. Интегрированные уроки театра.

Тема 4. Характеристика и анализ программ по театру для школ общеобразовательного типа (1-4 классы).

Содержание практических занятий.

Планирование театрально-воспитательной работы со школьниками 1-4 классов. Организация внеклассных и внешкольных театральных мероприятий. Театральное самообразование школьников. Интегрированные уроки театра.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Форма обучения - очная

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

V семестр

Рейтинг-контроль № 1

1. Функции театрального искусства и возможности их реализации в театральном образовании.
2. Исторический аспект развития театрального образования.

3. В какой иерархии вы выстроили бы задачи театрального образования, конкретизирующие его цель?

Рейтинг-контроль № 2

1. Методика как наука на современном этапе развития театрального образования.
2. Охарактеризуйте творческие проявления ребенка в разных видах театральной деятельности.
3. Особенности эмпатии и пути ее проявления и развития на уроках театра?

Рейтинг-контроль № 3

1. В чем проявляется актёрская одаренность ребенка?
2. Охарактеризуйте круг театральных приёмов, умений и навыков, приобретаемых учащимися в процессе театрального образования.
3. В чем находит свое проявление креативность ребенка в процессе общения с театральным искусством?

VI семестр

Рейтинг-контроль №1

1. В чем заключается специфика применения общедидактических методов в театральном образовании?
2. Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к театральному искусству.
3. Охарактеризуйте различные категории знаний о театральном искусстве в театральном образовании.

Рейтинг-контроль №2

1. Методологический подход к восприятию образа на уроках театра в общеобразовательной школе.
2. Раскройте содержание метода эмоциональной драматургии на театральных занятиях.
3. В чем проявляется взаимосвязь, общее и различное в театральных умениях и навыках?

Рейтинг-контроль №3

1. Представить аннотацию программы по уроку театра (на выбор студента).
2. Смоделировать фрагмент урока, в котором продемонстрирована театрально-сценическая деятельность учащихся.
3. Разработать и представить сценарий внеурочного театрального мероприятия. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент интегрированного урока театра.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет с оценкой).

V семестр.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Функции театрального искусства.
2. Место и роль театрального образования в системе художественного, эстетического, нравственного воспитания учащихся.
3. Исторические аспекты театрального воспитания.
4. Цели и задачи театрального образования в современном образовательном процессе.
5. Методика и методология: их единство и различие.
6. Сущность понятий «методика», «театральное образование».
7. Основные функции методики и их содержательное значение.
8. Характеристика урока театра как урока искусства.
9. Раскройте содержание театральной культуры школьников.
10. Организация процесса театрального образования в начальной школе.
11. Каковы психофизиологические основы театрального воспитания младших школьников?

12. Организация процесса театрального образования подростков.
13. В чем проявляется актёрская одаренность ребенка?
14. Ребенок как субъект методики театрального воспитания.
15. Назовите виды театрально-сценической деятельности детей.
16. Органичность и ее содержательные компоненты.
17. Актёрские способности. Структура актёрских способностей.
18. Зрительское восприятие. Структура зрительского восприятия.
19. Каковы особенности восприятия театрального образа младшими школьниками.

VI семестр.

Вопросы к экзамену

1. Театрально-эстетическое воспитание младших школьников (из истории проблемы).
2. Основные направления театрального образования на современном этапе.
3. Содержание театрального обучения и воспитание в начальной школе.
4. Урок театра как основная форма театрального воспитания младшего школьника.
5. Методы театрального воспитания.
6. Основные театральные способности детей младшего школьного возраста: особенности их развития.
7. Виды театральной деятельности младших школьников на уроках театра: особенности организации.
8. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время.
9. Особенности театральной работы с учащимися 1 класса.
10. Особенности театральной работы с учащимися 2 класса.
11. Особенности театральной работы с учащимися 3 класса.
12. Особенности театральной работы с учащимися 4 класса.
13. Организация внеклассных и внешкольных театрализованных мероприятий.
14. Актёрское развитие учащихся: виды контроля, системы оценивания для учащихся начальной школы.
15. Театральное самообразование школьников: организация, средства и методы.
16. Интегрированные уроки театра: содержание, цели, виды и формы интеграции.
17. Планирование урока театра.

Примерные темы рефератов

1. Воспитательная роль урока театра в образовательном пространстве.
2. Искусствотерапия на уроках театра.
3. Театральная деятельность учителя как способ развития творческих способностей.
4. Характеристика культурно-творческой деятельности школьника.
5. Взаимосвязь методов театрального образования с его задачами.
6. Интонационный анализ как метод исследования истории театрального образования.
7. Методологическая культура учителя театра как условие творческого сотрудничества на уроках театра учителя и учащихся.
8. Принципы художественной дидактики – основа урока театра как урока искусства.
9. Театральная культура школьника как цель театрального образования.
10. Сущность эмоционально-ценностного отношения к театральному искусству.

Примерная тематика курсовой работы

1. Методологическая культура учителя театра как условие творческого сотрудничества на уроках театра учителя и учащихся.
2. Методологический подход к восприятию образа на уроках театра в общеобразовательной школе.
3. Принципы художественной дидактики – основа урока театра как урока искусства.
4. Методика как наука на современном этапе развития театрального образования.
5. Специфика профессии «учитель театра в общеобразовательной школе».
6. Интонационный анализ как метод исследования истории театрального образования.
7. Методическое творчество на современном этапе.
8. Методологическая основа актёрско-стилевого развития младших школьников.
9. Театральное искусство как основа духовного и физического развития учащихся.
10. Роль музыки в театральном образовании школьников.
11. Роль русского фольклора в театральном образовании в развитии национальных и патриотических чувств учащихся.
12. Особенности внеурочной театральной деятельности школьников.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная составляющая профессиональной подготовки и предполагает следующие формы: практические и творческие задания, направленные на совершенствование исполнительского уровня, чтение рекомендуемой литературы, составление устной аннотации к изучаемым произведениям.

V семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Какие основания имеются для того, чтобы считать преподавание театра и педагогикой и искусством?
2. Как понимается Вами термин «Театральное образование»?
3. Какие задачи курса Вы считаете наиболее значимыми и почему?
4. Видите ли Вы особое значение предмета «Театр» в учреждениях общеобразовательного типа? (Если «да», то в чем?)
5. В чем Вы видите общее и особенное в младшем и подростковом возрасте учащихся с позиции театрального образования?
6. Считаете ли Вы правомерным называть учителя театра деятелем художественной культуры? (Если «да», то почему?)
7. Выдающийся актёр, режиссёр-педагог М. Чехов. Охарактеризуйте его основные идеи.

VI семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Основные задачи кружковой театрально-эстетической работы.
2. Каковы пути стимулирования театрального самообразования школьников?
3. Развитие опыта творческой деятельности режиссёра-педагога.
4. Органичность как качество режиссёра-педагога.
5. Разработайте и представьте план-конспект урока в 1 классе.
6. Разработайте и представьте план-конспект урока в 2 классе.
7. Разработайте и представьте план-конспект урока в 3 классе.
8. Разработайте и представьте план-конспект урока в 4 классе.

Форма обучения - заочная

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

VII семестр

Рейтинг-контроль № 1

1. Раскройте связь методики театрального образования с другими науками и дисциплинами.
2. Охарактеризуйте театральную культуру школьника как цель театрального образования.
3. Определите функции театрального искусства и возможности их реализации в театральном образовании.

Рейтинг-контроль № 2

1. Охарактеризуйте творческие проявления ребенка в разных видах театральной деятельности.
2. Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к театральному искусству.
3. Охарактеризуйте различные категории знаний о театральном искусстве в театральном образовании.

Рейтинг-контроль № 3

1. Охарактеризуйте круг театральных приёмов, умений и навыков, приобретаемых учащимися в процессе театрального образования.
2. Охарактеризуйте специальные и инновационные методы театрального образования.
3. Раскройте содержание метода эмоциональной драматургии на театральных занятиях.

VIII семестр

Рейтинг-контроль № 1

1. Исторический аспект развития театрального образования.
2. Воспитательная роль урока театра в образовательном пространстве.
3. Театральная деятельность учителя как способ развития творческих способностей.

Рейтинг контроль № 2

1. Интонационный анализ как метод исследования истории театрального образования.
2. Методологическая культура учителя театра как условие творческого сотрудничества на уроках театра учителя и учащихся.
3. Принципы художественной дидактики – основа урока театра как урока искусства.

Рейтинг-контроль № 3

1. Специфика профессии «учитель театра в общеобразовательной школе».
2. Методическое творчество на современном этапе.
3. Методологическая основа актёрско-стилевого развития младших школьников.

IX семестр

Рейтинг-контроль № 1

1. Представить аннотацию программы по уроку театра (на выбор студента).
2. Охарактеризуйте уровень имеющихся актёрских способностей учащихся, с которыми вы проходили педагогическую практику (1-6 недели семестра), наметьте конкретные пути их развития.
3. Смоделируйте фрагмент урока, в котором продемонстрирована театральнo-сценическая деятельность учащихся.

Рейтинг контроль № 2

1. Разработайте и представьте план-конспект урока-концерта.
2. Разработайте и представьте сценарий внеурочного мероприятия.
3. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент интегрированного урока театра.

Рейтинг-контроль № 3

1. Составьте план-конспект урока программе Ю.Б. Алиева (выбор темы самостоятелен).
2. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя метод ретроспективы.
3. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя метод сравнения.

Разработайте наглядный, раздаточный материал к уроку (выбор тем и программ самостоятелен).

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины *(экзамен, зачет)*.

VII семестр

Вопросы к зачету

1. Функции театрального искусства.
2. Место и роль театрального образования в системе художественного, эстетического, нравственного воспитания учащихся.
3. Исторические аспекты театрального воспитания.
4. Цели и задачи театрального образования в современном образовательном процессе.
5. Методика и методология: их единство и различие.
6. Сущность понятий «методика», «театральное образование».
7. Основные функции методики и их содержательное значение.
8. Характеристика урока театра как урока искусства.
9. Раскройте содержание театральной культуры школьников.
10. Организация процесса театрального образования в начальной школе.
11. Каковы психофизиологические основы театрального воспитания младших школьников?
12. Организация процесса театрального образования подростков.
13. В чем проявляется актёрская одаренность ребенка?
14. Ребенок как субъект методики театрального воспитания.
15. Назовите виды театрально-сценической деятельности детей.
16. Органичность и ее содержательные компоненты.
17. Актёрские способности. Структура актёрских способностей.
18. Зрительское восприятие. Структура зрительского восприятия.
19. Каковы особенности восприятия театрального образа младшими школьниками.
20. Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к театральному искусству.
21. Назовите особенности внеурочной театральной деятельности школьников.

VIII семестр

Вопросы к экзамену

1. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 5 класса.
2. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 6 класса.
3. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 7 класса.
4. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 8 класса.
5. Театрально-сценическое образование в старших классах.
6. Организация театрально-сценической деятельности учащихся.
7. Организация внеклассных и внешкольных театрализованных мероприятий.
8. Эстетическое развитие учащихся: виды контроля, системы оценивания для учащихся средней школы.
9. Театральное самообразование школьников: организация, средства и методы.
10. Интегрированные уроки театра: содержание, цели, виды и формы интеграции.

11. Художественно-педагогическая деятельность режиссёра-педагога: содержание, виды, компоненты.
12. Содержание методологической культуры режиссёра-педагога.
13. Система дополнительного образования: характеристика, содержание, формы, специфика, учреждения.
14. Детская филармония: содержание и организация работы.
15. Детский театральный коллектив: содержание и организация работы.
16. Детская театральная студия: содержание и организация работы.
17. Детские театральные школы и детские школы искусств: основные направления работы, содержание и организация учебного процесса.
18. Детский музыкальный театр: содержание, организация работы.
19. Театральный фестиваль, конкурс: характеристика, цели и задачи.

IX семестр.

Вопросы к экзамену

1. Театрально-эстетическое воспитание младших школьников (из истории проблемы).
2. Основные направления театрального образования на современном этапе.
3. Содержание театрального обучения и воспитание в начальной школе.
4. Урок театра как основная форма театрального воспитания младшего школьника.
5. Методы театрального воспитания.
6. Основные театральные способности детей младшего школьного возраста: особенности их развития.
7. Виды театральной деятельности младших школьников на уроках театра: особенности организации.
8. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время.
9. Особенности театральной работы с учащимися 1 класса.
10. Особенности театральной работы с учащимися 2 класса.
11. Особенности театральной работы с учащимися 3 класса.
12. Особенности театральной работы с учащимися 4 класса.
13. Организация внеклассных и внешкольных театрализованных мероприятий.
14. Актёрское развитие учащихся: виды контроля, системы оценивания для учащихся начальной школы.
15. Театральное самообразование школьников: организация, средства и методы.
16. Интегрированные уроки театра: содержание, цели, виды и формы интеграции.
17. Планирование урока театра.

Примерные темы рефератов

1. Воспитательная роль урока театра в образовательном пространстве.
2. Искусствотерапия на уроках театра.
3. Театральная деятельность учителя как способ развития творческих способностей.
4. Характеристика культурно-творческой деятельности школьника.
5. Взаимосвязь методов театрального образования с его задачами.
6. Интонационный анализ как метод исследования истории театрального образования.
7. Методологическая культура учителя театра как условие творческого сотрудничества на уроках театра учителя и учащихся.
8. Принципы художественной дидактики – основа урока театра как урока искусства.
9. Театральная культура школьника как цель театрального образования.

10. Сущность эмоционально-ценностного отношения к театральному искусству.

Примерная тематика курсовой работы

1. Методологическая культура учителя театра как условие творческого сотрудничества на уроках театра учителя и учащихся.
2. Методологический подход к восприятию образа на уроках театра в общеобразовательной школе.
3. Принципы художественной дидактики – основа урока театра как урока искусства.
4. Методика как наука на современном этапе развития театрального образования.
5. Специфика профессии «учитель театра в общеобразовательной школе».
6. Интонационный анализ как метод исследования истории театрального образования.
7. Методическое творчество на современном этапе.
8. Методологическая основа актёрско-стилевого развития младших школьников.
9. Театральное искусство как основа духовного и физического развития учащихся.
10. Роль музыки в театральном образовании школьников.
11. Роль русского фольклора в театральном образовании в развитии национальных и патриотических чувств учащихся.
12. Особенности внеурочной театральной деятельности школьников.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная составляющая профессиональной подготовки и предполагает следующие формы: практические и творческие задания, направленные на совершенствование исполнительского уровня, чтение рекомендуемой литературы, составление устной аннотации к изучаемым произведениям.

VII семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Какие основания имеются для того, чтобы считать преподавание театра и педагогикой и искусством?
2. Как понимается Вами термин «Театральное образование»?
3. Какие задачи курса Вы считаете наиболее значимыми и почему?
4. Видите ли Вы особое значение предмета «Театр» в учреждениях общеобразовательного типа? (Если «да», то в чем?)
5. В чем Вы видите общее и особенное в младшем и подростковом возрасте учащихся с позиции театрального образования?
6. Считаете ли Вы правомерным называть учителя театра деятелем художественной культуры? (Если «да», то почему?)
7. Выдающийся актёр, режиссёр-педагог М. Чехов. Охарактеризуйте его основные идеи.

VIII семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Раскройте содержание видов театрально-сценической деятельности младших школьников.
2. Творчество младших школьников на уроках театра.
3. Диагностика актёрских способностей младших школьников.
4. Особенности театрального воспитания детей младшего школьного возраста.
5. Развитие восприятия разностилевой музыки учащихся старших классов.
6. Интегрированные уроки как средство развития познавательных процессов.

7. Основные задачи кружковой театрально-эстетической работы.

IX семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Раскройте сущность регионального подхода в театральном образовании.
2. Каковы пути стимулирования театрального самообразования школьников?
3. Каковы на Ваш взгляд критерии оценки на уроке театра и при итоговой аттестации учащихся начальной школы?
4. Сценическое мышление режиссёра-педагога как проявление художественной стороны профессионального мышления.
5. Развитие опыта творческой деятельности режиссёра-педагога.
6. Органичность как качество режиссёра-педагога.
7. Разработайте и представьте план-конспект урока в 1 классе.
8. Разработайте и представьте план-конспект урока в 2 классе.
9. Разработайте и представьте план-конспект урока в 3 классе.
10. Разработайте и представьте план-конспект урока в 4 классе.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Актуальные вопросы искусствознания: музыка – личность – культура: Сб. статей по материалам XI Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов в рамках всероссийского фестиваля науки [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова) — 232 с.	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.pdf
2. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. –СПб.: Лань, Планета музыки – 456 с.	2016	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf
Дополнительная литература		
1. Грачева Л.В. Психотехника актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. Дан. –СПб.: Лань, Планета музыки	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf

6.2. Периодические издания

1. Божерянов, И.Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 29 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32091 — Загл. с экрана.
2. Врангель, Н.Н. Свойства века. Статьи по истории русского искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 285 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46404 — Загл. с экрана.

3. Глаголь, С.С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 8 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32131 — Загл. с экрана.

6.3. Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека RoyalLib.com. URL: <http://royallib.com/> (дата обращения: 01.09.2020)
2. Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В. Луначарского, А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова ; Ин-т "Открытое о-во". М., 2001. URL: <http://www.auditorium.ru/books> (дата обращения: 01.09.2020).
3. Электронные книги и учебники на тему «История театра». URL: <http://knigafund.ru> (дата обращения: 01.09.2020)
4. Книга «Театральная история» А. Соломонов, М.: 2015. URL: <http://litmir.co> (дата обращения: 01.09.2020)
5. Книги о театре, истории и театральном искусстве. URL: <http://istkniga.ru> (дата обращения: 01.09.2020)
6. <http://lib4all.ru/>
7. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
8. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
9. <http://www.belcanto.ru>
10. <http://www.classic-music.ru>
11. <http://www.create-daydream.narod.ru>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Теория и методика преподавания театральных дисциплин» используются:

Лабораторные занятия проводятся в аудитории № 25.

Технические средства обучения:

- CD/DVD/TV и видео аппаратура
- Музыкальная и световая аппаратура
- Проектор

Рабочую программу составил
доцент кафедры ТИ, к.ф.н.:

Коленова В.В.

Рецензент
Директор ГАУК ВО «Владимирский академический
Областной драматический театр»:

Гунин Б.Г.

Программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры музыкального образования
Протокол № 12 от 29.06.2021 года
Заведующий кафедрой
кандидат философских наук, профессор:

Ульянова Л.Н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
ИИХО
Протокол № 8 от 01.07.2021 года
Председатель комиссии
кандидат философских наук, профессор:

Ульянова Л.Н.

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20 22 / 20 23 учебный года

Протокол заседания кафедры № 12 от 21.06.2022 года

Заведующий кафедрой МО [подпись] Гилмова С.Н.

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный года

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный года

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

