

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

А.А. Панфилов
 20 16 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
 Профиль подготовки «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
 Уровень высшего образования БАКАЛАВРИАТ
 Форма обучения ЗАОЧНАЯ

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лабо- рат. ра- бот, час.	Инт. заня- тий, час.	СРС, час.	Форма промежу- точного контро- ля (экз./зачет)
2	2/72	2	4			66	Зачёт
3	2/72	2	4			39	Экзамен (27ч.)
4	2/72	2	4			66	Зачёт
5	2/72	2	4			39	Экзамен (27ч.)
6	1/36		16			20	Зачёт
7	2/72		16			29	Экзамен (27ч.)
8	2/72		16			20	Зачёт
9	1/36		18			27	Экзамен (27ч.), КР
10	2/72		20			25	Экзамен (27ч.)
Итого	16/576	8	102		38	331	зачёт-(2,4,6,8 сем.), экзамен- (3,5, 7, 9,10 сем.)- 135ч. КР- 9 сем.

Владимир, 2016

2

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «Методика обучения и воспитания в области театрального искусства» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство».

Целью 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Методика обучения и воспитания» (в области театрального искусства) является одним из предметов базовой части дисциплин профессиональной подготовке по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство». Имеет шифр Б1.Б.11. Данный курс обеспечивает системную целостность дисциплин предметной подготовки и дисциплин специализации, развивая и углубляя познания в области эстетики, психологии, педагогики, истории искусства, исторической области блока дисциплин предметной подготовки, переводит содержание теоретических дисциплин в русло практических навыков анализа и интерпретации явлений культуры и образования во всем их многообразии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

знать:

- образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);

уметь:

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

владеть:

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Методика обучения и воспитания в области музыкального искусства» составляет 16 зачетных единиц, 576 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лаборат. занятия	Контрольные работы	СРС	Реферат		
	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.	II		2	4			66		3 / 25%	Зачет
	Итого за 1-ый курс			2	4			66		3 / 25%	Зачет
	Тема 4. Цели и задачи методики обучения и воспитания. Тема 5. Ребенок как субъект методики театрального образования.	III		2	4			39		3 / 25%	Реферат, экзамен
	Тема 6. Структура и развитие актёрских способностей детей. Тема 7. Виды театральной деятельности: методика ее организации.	IV		2	4			66		3 / 25%	Зачет
	Итого за 2-ой курс			4	8			108		6/25%	Реферат (3 сем.), зачет (4 сем.), экзамен (3 сем.).
	Тема 8. Содержание театрального образования. Тема 9. Понятия, функции и специфика методов, методик и технологий театрального образования	V		2	4			39		3 / 25%	Экзамен
	Тема 10. Общепедагогические методы преподавания театра. Тема 11. Специальные и инновационные методы театрального образования.	VI			16			20		3/25%	Зачет, реферат.
	Итого за 3-ий курс:			2	20			59		6 / 25%	Реферат (6 сем.), зачет (6 сем.), экзамен (5 сем.).

Тема 12. Театральное воспитание детей дошкольного возраста. Тема 13. Основы эстетического воспитания в начальной школе.	VII			16			29		3 / 25%	Реферат, экзамен.
Тема 14. Организация учебного процесса на уроках театра в младших классах. Тема 15. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время.	VIII			16			20		3 / 25%	Реферат, экзамен.
Итого за 4-ый курс:				32			49		6 / 25%	Реферат (7,8 сем.), экзамен (7,8 сем.).
Тема 16. Характеристика и анализ программ по театру для школ общеобразовательного типа (1-4 классы). Тема 17. Художественно-педагогическая деятельность учителя театра.	IX			18			27	КР	3 / 25%	Курсовая работа, экзамен
Тема 18. Организация учебного процесса на уроках театра и искусства в основной школе (5-7 классы – театр; 8-9 классы – искусство). Тема 19. Характеристика программ по театру для школ общеобразовательного типа (5-8 классы).	X			20			25		3 / 25%	Экзамен
Итого за 5-ый курс				38			52	КР	6 / 25%	Реферат (9 сем.), экзамен (9,10 сем.).
ИТОГО:			8	102			331		60 / 25%	Реферат(3,4,6-8 сем.), зачёт-(2,4,6 сем.), экзамен-(3,5, 7-10 сем.)- 135 ч.

Краткое содержание курса

Тема 1. Содержание театрального образования.

Раскрытие понятия «театр» как вида искусства. Театр - как синтетический вид искусства. Специфические черты театрального искусства. Функции театрального искусства как основные ориентиры в воспитании, обучении, развитии. Коммуникативная, эстетическая, этическая, каноническая, познавательная-просветительская, лично-преобразующая функции искусства.

Тема 2. Исторические аспекты театрального обучения и воспитания. Отношение к искусству в различные исторические эпохи. Театр как универсальное и приоритетное средство воспитания.

Тема 3. Театральное искусство в современном социокультурном образовательном процессе.

Первоочередные задачи театрального образования на современном этапе. 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

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

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

Организация содержания и процесса театрального образования с учетом возрастных особенностей учащихся. Мотивация учебной и театральной деятельности ребенка. Ведущая роль эмоционально-эстетической активности ребенка.

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

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

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

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

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.

Тема 8. Содержание театрального образования

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

Характеристика элементов содержания театрального образования.

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 9. Понятия, функции и специфика методов, методик и технологий театрального образования

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.

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 10. Общепедагогические методы преподавания театра

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); 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 11. Специальные и инновационные методы театрального образования

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); 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 12. Театральное воспитание детей дошкольного возраста

Цели и задачи театрального воспитания детей дошкольного возраста. Возрастные особенности театрального развития ребенка. Содержание, виды и формы театральной деятельности детей дошкольного возраста. Виды и формы театральной деятельности. Театральный репертуар.

Тема 13. Основы театрального воспитания в начальной школе

Театральное воспитание младших школьников (из истории вопроса). Театр в процессе комплексного взаимодействия искусств. Содержание театрального воспитания в начальной школе. 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 14. Организация учебного процесса на уроках театра в младших классах

Организация театральной деятельности учащихся на уроке театра. Виды театральной деятельности младших школьников. Творчество младших школьников на уроках театра. Планирование уроков театра и воспитательной работы с младшими школьниками. Диагностика театрального обучения.

Тема 15. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время

Организация внеклассных и внешкольных театральных мероприятий. Театральное самообразование младших школьников. Интегрированные уроки театра.

Тема 16. Художественно-педагогическая деятельность учителя театра

Методологическая культура режиссёра-педагога. Профессиональные качества личности учителя театра. Проявление индивидуального стиля режиссёра-педагога.

Тема 17. Дополнительное театральное образование
(содержание, формы организации занятий)

Профилированные учебные заведения. Специфика учреждений дополнительного образования. Театральная деятельность учащихся в рамках дополнительного образования.

Тема 18. Организация учебного процесса на уроках театра и искусства в основной школе
(5-7 классы – театр; 8-9 классы – искусство)

Особенности театрально-сценической работы с учащимися 5-8 классов. Знания, умения, навыки, получаемые учащимися в процессе обучения. Организация воспитательной деятельности учащихся на уроке театра. Дифференцированные подходы в театрально-сценическом образовании. Планирование театрально-воспитательной работы со школьниками. Организация внеклассных и внешкольных театральных мероприятий. Театральное самообразование школьников. Интегрированные уроки театра.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как просмотр, обсуждение и анализ видеозаписей учебно-методических пособий, уроков театра и искусства, художественно-творческие беседы, изучение учебно-методической, научной и художественной литературы, моделирование уроков театра и искусства.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 25 % аудиторных занятий.

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

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: III, V, VII, IX, X семестры – экзамен, который включают в себя устные ответы на 2 теоретических вопроса и выполнение практического задания; II, IV, VI, VIII семестры – зачет, включающий в себя устный ответ на теоретический вопрос и защиту реферата.

II семестр

Вопросы к зачету:

1. Раскройте связь методики театрального образования с другими науками и дисциплинами.
2. Охарактеризуйте театральную культуру школьника как цель театрального образования.
3. В какой иерархии вы выстроили бы задачи театрального образования, конкретизирующие его цель?
4. Определите функции театрального искусства и возможности их реализации в театральном образовании.
5. Что такое органичность, каковы ее показатели и пути развития?
6. В чем проявляется актёрская одаренность ребенка?
7. В чем находит свое проявление креативность ребенка в процессе общения с театральным искусством?
8. Охарактеризуйте творческие проявления ребенка в разных видах театральной деятельности.
9. Что такое эмпатийность, в чем заключаются особенности ее проявления и пути развития на уроках театра?
10. Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к театральному искусству.
11. Охарактеризуйте различные категории знаний о театральном искусстве в театральном образовании.

Самостоятельная работа:

1. Охарактеризуйте круг театральных приёмов, умений и навыков, приобретаемых учащимися в процессе театрального образования.
2. В чем проявляется взаимосвязь, общее и различное в театральных умениях и навыках?
3. Чем характеризуется культурно-творческая деятельность школьника?
4. В чем заключается взаимосвязь методов театрального образования с его задачами?
5. В чем заключается специфика применения общедидактических методов в театральном образовании?
6. Охарактеризуйте специальные и инновационные методы театрального образования.
7. Раскройте содержание метода эмоциональной драматургии на театральных занятиях.

III семестр

Вопросы к экзамену:

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.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Основной целью самостоятельной работы студентов является повышение уровня подготовки специалистов, направленное на формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для свободного и самостоятельного применения в практической деятельности. Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

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.

Примерные темы рефератов:

1. Исторический аспект развития театрального образования.
2. Воспитательная роль урока театра в образовательном пространстве.
3. Эффективность хорового пения в воспитании и обучении ребенка.
4. Искусствотерапия на уроках театра.
5. Театральная деятельность учителя как способ развития творческих способностей.

IV семестр

Вопросы к зачету

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. Методологический подход к восприятию образа на уроках театра в общеобразовательной школе.
4. Принципы художественной дидактики – основа урока театра как урока искусства.
5. Методика как наука на современном этапе развития театрального образования.
6. Специфика профессии «учитель театра в общеобразовательной школе».
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.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Основной целью самостоятельной работы студентов является повышение уровня подготовки специалистов, направленное на формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для свободного и самостоятельного применения в практической деятельности. Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

1. Каким Вы представляете содержание театрального образования школьника?
2. В чем Вы видите взаимосвязь основных задач театрального образования?
3. В чем проявляется специфика способов театральной деятельности?
4. В чем проявляется опыт творческой деятельности школьников?
5. Какие из методов театрального образования кажутся Вам наиболее важными?
6. В чем сущность урока театра как урока искусства, его общее и особенное в сопоставлении с уроками по другим предметам художественного цикла?

V семестр

Вопросы к экзамену:

1. Представить аннотацию программы по уроку театра (на выбор студента).
2. Продемонстрировать один из видов театрально-сценической деятельности учителя театра, сопровождая словесными пояснениями и последующим самоанализом.
3. Охарактеризуйте уровень имеющихся актёрских способностей учащихся, с которыми вы проходили педагогическую практику (1-6 недели семестра), наметьте конкретные пути их развития.
4. Смоделируйте фрагмент урока, в котором продемонстрирована театрально-сценическая деятельность учащихся.
5. Смоделируйте фрагмент урока, в котором продемонстрирована театрально-сценическая деятельность учащихся.
6. Смоделируйте фрагмент урока, в котором продемонстрирована актёрская деятельность учащихся.
7. Театрально-эстетическое воспитание младших школьников (из истории проблемы).
8. Основные направления театрального образования на современном этапе.
9. Содержание театрального обучения и воспитание в начальной школе.
10. Урок театра как основная форма театрального воспитания младшего школьника.
11. Методы театрального воспитания.
12. Основные театральные способности детей младшего школьного возраста: особенности их развития.
13. Виды театральной деятельности младших школьников на уроках театра: особенности организации.
14. Театральное воспитание младших школьников во внеурочное время.
15. Особенности театральной работы с учащимися 1 класса.
16. Особенности театральной работы с учащимися 2 класса.
17. Особенности театральной работы с учащимися 3 класса.
18. Особенности театральной работы с учащимися 4 класса.
19. Организация внеклассных и внешкольных театрализованных мероприятий.
20. Актёрское развитие учащихся: виды контроля, системы оценивания для учащихся начальной школы.
21. Театральное самообразование школьников: организация, средства и методы.
22. Интегрированные уроки театра: содержание, цели, виды и формы интеграции.
23. Планирование урока театра.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Основной целью самостоятельной работы студентов является повышение уровня подготовки специалистов, направленное на формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для свободного и самостоятельного применения в практической деятельности. Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

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.

VI семестр

Вопросы к зачету:

1. Разработайте и представьте план-конспект новогоднего урока-концерта.
2. Разработайте и представьте план-конспект урока-концерта, посвященного Дню Победы.
3. Разработайте и представьте сценарий внеурочного театрального мероприятия, посвященного Дню Музыки.
4. Разработайте и представьте сценарий внеурочного театрального мероприятия, посвященного 8 Марта.
5. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент интегрированного урока театра.
6. Составьте план-конспект урока программе Ю.Б. Алиева (выбор темы самостоятелен).
7. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя метод ретроспективы.
8. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя метод сравнения.
9. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя специальные методы театрального образования (самостоятельный выбор метода)
10. Разработайте ряд домашних заданий для учащихся (выбор тем и программ самостоятелен).
11. Разработайте наглядный, раздаточный материал к уроку (выбор тем и программ самостоятелен).

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

Основной целью самостоятельной работы студентов является повышение уровня подготовки специалистов, направленное на формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для свободного и самостоятельного применения в практической деятельности. Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

1. В чем выражается дифференциация театрального образования?
2. Раскройте сущность регионального подхода в театральном образовании.
3. Каковы пути стимулирования театрального самообразования школьников?
4. Какие из методов диагностики театрального развития школьников Вам кажутся наиболее достоверными и эффективными?
5. Каковы на Ваш взгляд критерии оценки на уроке театра и при итоговой аттестации учащихся начальной и основной школы?

Примерные темы рефератов:

1. Содержание театрального образования.

2. В чем специфика общего и театрального образования?
3. Организация урока театра как урока искусства.
4. Планирование урока театра как творческая деятельность учителя.
5. Учет возрастных закономерностей, особенностей развития личности школьников в организации и проведении уроков театра.
6. Роль восприятия школьников на уроках театра.
7. Роль хорового пения на уроках театра.
8. Пластические движения: функции, типы, и методы их организации на уроках театра.
9. Слушание музыки: функции, логика и методы его организации на уроках театра.
10. Дополнительное музыкально-эстетическое образование в социально-культурном развитии детей.
11. Принципы развивающего обучения в театральном образовании.
12. Принципы формы и методы организации внеурочной театральной деятельности школьников.
13. Специальные методы театрального обучения и воспитания.
14. Характеристика метода моделирования художественно-творческого процесса.
15. Методы, направленные на развитие у учащихся культурно-познавательных способностей.
16. Театральное самообразование учащихся.
17. Театральное обучение и воспитание детей дошкольного возраста.
18. Виды театральной деятельности детей дошкольного возраста.

VII семестр

Вопросы к экзамену:

1. Продемонстрировать один из видов исполнительской деятельности учителя театра, сопровождая словесными пояснениями и последующим самоанализом.
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 театрально-сценическая деятельность учащихся.
4. Смоделируйте фрагмент урока, в котором продемонстрирована актёрская деятельность учащихся.
5. Смоделируйте фрагмент урока, в котором продемонстрирована режиссёрская деятельность учащихся.
6. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 5 класса.
7. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 6 класса.
8. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 7 класса.
9. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 8 класса.
10. Театрально-сценическое образование в старших классах.
11. Организация театрально-сценической деятельности учащихся.
12. Организация внеклассных и внешкольных театрализованных мероприятий.
13. Эстетическое развитие учащихся: виды контроля, системы оценивания для учащихся средней школы.
14. Театральное самообразование школьников: организация, средства и методы.
15. Интегрированные уроки театра: содержание, цели, виды и формы интеграции.

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

Вопросы для самостоятельной работы

Основной целью самостоятельной работы студентов является повышение уровня подготовки специалистов, направленное на формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для свободного и самостоятельного применения в практической деятельности. Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

Примерные темы рефератов:

1. Исторический аспект развития театрального образования.
2. Урок театра как урок искусства.
3. Воспитательная роль урока театра в образовательном пространстве.
4. Специфика профессии «учитель театра в общеобразовательной школе».
5. Методика как наука на современном этапе театрального образования.
6. Методологический подход к восприятию театрального действия на уроках театра в общеобразовательной школе.
7. Эффективность театрального искусства в воспитании и обучении ребенка.
8. Валеологический подход в преподавании урока «Театр».
9. Искусствотерапия на уроках театра.
10. Принципы художественной дидактики – основа урока театра как урока искусства.

VIII семестр

Вопросы к зачету:

1. Разработайте и представьте план-конспект новогоднего урока-концерта.
2. Разработайте и представьте план-конспект урока-концерта, посвященного Дню Победы.

3. Разработайте и представьте сценарий внеурочного театрализованного мероприятия, посвященного Дню Музыки.
4. Разработайте и представьте сценарий внеурочного театрализованного мероприятия, посвященного 8 Марта.
5. Разработайте и продемонстрируйте фрагмент интегрированного урока театра.
6. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя метод ретроспективы.
7. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя метод сравнения.
8. Смоделируйте фрагмент урока театра, используя специальные методы театрального образования (самостоятельный выбор метода)
9. Разработайте ряд домашних заданий для учащихся (выбор тем и программ самостоятелен).
10. Разработайте наглядный, раздаточный материал к уроку (выбор тем и программ самостоятелен).

Вопросы к самостоятельной работе:

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.

Примерные темы рефератов:

1. Методическое творчество на современном этапе
2. Творческое самовыражение в контексте программы «Театральное искусство».
3. Фольклор и гуманистическое мировоззрение.
4. Методологическая основа театрально-стилевого развития младших школьников.
5. Педагогическая диагностика эмоционально-психологического потенциала урока театра.
6. Полихудожественные средства в процессе восприятия театрального действия как развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников.
7. Проблема выявления развития творческой индивидуальности ученика в процессе театрального действия (пластического интонирования, импровизации, слушания и т. д.).
8. Синтез искусств как условие формирования у школьников способности к художественным ассоциациям.
9. Театральная деятельность учителя как способ развития творческих способностей.
10. Художественно-педагогическая деятельность учителя театра.

IX семестр

Вопросы к экзамену:

1. Какое определение художественно-речевой деятельности предложила С.М. Чемортан? Какие особенности этого вида деятельности детей она выделяет?

2. Опираясь на современную литературу, дайте определение театрально-игровой деятельности детей. Рассмотрите понятия «театрализованная игра», «театрализация», «инсценирование» и укажите, что общего между ними и чем они различаются?
3. Выявите связь театрально-игровой деятельности с художественно-речевой деятельностью детей.
4. Каковы цели и задачи художественно-речевой и театрально-игровой деятельности и их влияние на всестороннее развитие ребенка?
5. Укажите известные классификации театрализованных игр детей. Какие признаки лежат в их основе? Проанализируйте определенную классификацию.
6. Рассмотрите модель использования различных видов театра для детей в разных возрастных группах. Раскройте потенциал видов театра для развития способностей детей в определенной возрастной группе.
7. Охарактеризуйте методику реализации театрализованных игр в младшем дошкольном возрасте.
8. Проанализируйте методику проведения театрализованных игр в средней группе ДОУ.
9. Дайте оценку методике организации и проведения театрально-игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте.
10. Какова методика формирования двигательной активности и пальцевой моторики как основы театрализованных игр.
11. Какова методика развития техники речи детей (артикуляции, слухового внимания, речевого)?
12. Какова методика развития выразительности речи и качеств голоса у детей в ходе их подготовки к театрализованным играм.
13. Какова должна быть предметно-развивающая среда, обеспечивающая реализацию театрализованной деятельности детей?
14. Подготовьте и проведите презентацию уголка для театрализованной деятельности детей в определенной возрастной группе (по выбору студента).
15. Дайте экспертную оценку сценарному материалу, предложенному студентам группы.
16. Сформулируйте основные задачи методики обучения и воспитания в области театрального искусства.

Вопросы к самостоятельной работе студентов:

1. Методика изучения методов руководства театрализованными играми
2. Методика и приёмы руководства воспитателя театрализованными играми в старшем дошкольном возрасте
3. Руководство воспитателя театрализованными играми в старшем дошкольном возрасте как предмет научного познания
4. Анализ программ по руководству театрализованными играми
5. Организация и руководство театрализованной деятельностью детей с нарушением интеллекта для развития детского творчества
6. Специфика технологии организации театрализованных массовых праздников
7. Организация действия во времени
8. Руководство педагога театрализованными играми в старшем дошкольном возрасте как предметом научного познания.

Примерные темы курсовых работ:

1. Особенности театрально-эстетического воспитания детей дошкольного возраста.

2. Ритмика как часть театрально-эстетического развития детей.
3. Психолого-физиологические предпосылки развития ритмических способностей у младших школьников
4. Интонационный анализ как метод исследования истории театрального образования.
5. Дополнительное театрально-эстетическое образование в социокультурном развитии личности.
6. Способы активизации процесса обучения театрально-сценическому искусству.
7. Интонационная атмосфера урока.
8. Методологическая культура режиссёра- педагога как условие творческого сотрудничества на уроках театра учителя и учеников.
9. Школьный театр в эстетическом воспитании школьников
10. Игра в коррекции физического, духовного здоровья школьников.
11. Восприятие спектакля как способ творческого самовыражения на уроках театра.
12. Театральное искусство как способ коррекционно-педагогического воздействия.
13. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе.

Х семестр

Вопросы к экзамену:

1. Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним.
2. Подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.
3. Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной).
4. Отдельные упражнения по этике.
5. Упражнения в целях социально-эмоционального развития детей.
6. Игры-драматизации.
7. Особенности театрально-сценической работы с учащимися 5-8 классов.
8. Знания, умения, навыки, получаемые учащимися в процессе обучения.
9. Организация воспитательной деятельности учащихся на уроке театра.
10. Дифференцированные подходы в театрально-сценическом образовании.
11. Планирование театрально-воспитательной работы со школьниками.
12. Организация внеклассных и внешкольных театральных мероприятий.
13. Театральное самообразование школьников.
14. Интегрированные уроки театра.

Вопросы к самостоятельной работе:

1. Методологическая культура режиссёра-педагога.
2. Профессиональные качества личности учителя театра.
3. Проявление индивидуального стиля режиссёра-педагога.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. **Абдуллин, Э.Б.** Теория музыкального образования: Учебник / Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Прометей: МПГУ, 2013. – 431 с.: ил., табл. – ISBN 978-5-7042-2430-3. (Библиотека ВлГУ)
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932>
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932>

2. **Безбородова, Л.А.** Теория и методика музыкального образования [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Безбородова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 240 с. – ISBN 978-5-9765-1802-5. <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518025.html>
3. **Осеннева, М.С.** Теория и методика музыкального воспитания: учебник для вузов / М.С. Осеннева. – М.: Академия, 2012. – 265 с.: табл., ноты. – (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-8155-7. (Библиотека ВлГУ)
4. **Стулова, Г.П.** Хоровое пение. Методика работы с детским хором: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016. – 176 с.: ноты. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1690-5 (Изд-во «Лань»). – ISBN 978-5-91938-144-0 (Изд-во «Планета музыки»). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74687
5. **Холопова, Валентина Николаевна.** Музыка как вид искусства: учебное пособие для вузов искусства и культуры / В.Н. Холопова; Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – Изд. 4-е, испр. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 319 с. – (Учебники для вузов, Специальная литература). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань). – ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767

Дополнительная литература:

1. **Абдуллин, Э.Б.** Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 368 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1693-6 (Изд-во «Лань»). – ISBN 978-5-91938-147-1 (Изд-во «Планета музыки»). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50691
2. **Акулова, Лариса Владимировна.** Музыка в русской культуре: монография / Л.В. Акулова; Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ). – Владимир: Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ), 2007. – 536 с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-5-87846-558-8. (Библиотека ВлГУ)
3. **Гаврилова, Е.Н.** Вопросы музыкальной педагогики: Учебное пособие. – Омск: Изд-во Омского гос. ун-та., 2014. – 164 с. – ISBN: 978-5-7779-1684-6. <http://www.iprbookshop.ru/24880.html>
4. **Ломов, С.П., Аманжолов С.А.** Методология художественного образования [Электронный ресурс] / Ломов С.П., Аманжолов С.А. – М.: Прометей, 2011. – 188 с. - ISBN 978-5-4263-0040-8. **Электронное издание на основе:** Методология художественного образования: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2011. – 188 с. – ISBN 978-5-4263-0040-8. <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300408.html>
5. Музыкальная психология и психология музыкального образования: теория и практика: учебник для музыкальных факультетов высшего педагогического профессионального образования / Д.К. Кирнарская [и др.]; под ред. Г.М. Цыпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Академия, 2011. – 384 с. – (Высшее профессиональное образование, Педагогическое образование). – Библиогр.: с. 378-379. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7695-6036-1. (Библиотека ВлГУ)

6. Современное музыкальное образование – 2013: Материалы международной научно-практической конференции / Под. ред. Горбунова И.Б. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 336 с. – ISBN: 978-5-8064-1948-5. <http://www.iprbookshop.ru/21428.html>
7. **Тарасова, М.В.** Культура и образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс]: монография / М.В. Тарасова. – Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2012. – 360 с. – ISBN 978-5-7638-2726-2. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274>

Периодические издания

Журнал «Музыкальная академия»
Журнал «Музыкальная жизнь»
«Музыкальный журнал»
Журнал «Музыкант-классик»
Журнал «Старинная музыка»
Журнал «Скрипичный ключ»
Журнал «Музыка и время»
Журнал «Музыковедение» (ВАК)
Журнал «Учитель музыки»
Газетное издание «Культура»
Газетное издание «Музыкальное обозрение»

Интернет-ресурсы

<http://www.art-in-school/music>
<http://www.art-in-school/narod.ru>
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
<http://belcanto.ru>
<http://cl.mmv.ru>
<http://www.musenc.ru>
<http://clasmusic.narod.ru>
<http://classic-music.ws>
<http://intoclassics.net>
<http://www.aveclassics.net>
<http://www.classicalarchives.com>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.classic-music.ru/index.html>
<http://www.forumklassika.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проходят в аудитории, оснащенной для просмотра видеозаписей учебно-методических материалов, уроков театра и прослушивания (магнитофон) аудиозаписей. Также в учебном процессе мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор и мультимедийный экран) для проведения практических (семинарских) занятий.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в читальных залах библиотеки ВлГУ, в компьютерном классе с доступом к сети Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» профиль подготовки «Театральное искусство»

Рабочую программу составил:

Старший преподаватель В.В. СУХАРЕВА

Старший преподаватель, к.ф.н. В.В. Коленова

Рецензент (ы) Гунин Б.Г., директор ГАУК ВО «Владимирский областной академический драматический театр»

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального искусства, эстетики и художественного образования ИИХО ВлГУ

протокол № 5 от 29.01.2016 года.

Заведующий кафедрой

Р.А. КУРЕНКОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИИХО

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. УЛЬЯНОВА