

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____ института
«11» марта 2016 г.
_____ О.Т. Смолянинова
институт, реализующий ОП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 Театральная педагогика

Направление подготовки 44.03.02 Педагогическое образование

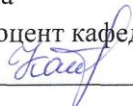
Направленность (профиль) 44.03.02.00.03 Учитель начальных классов

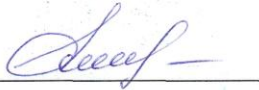
Красноярск 2016

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 44.03.02.00.03 «Учитель начальных классов», программа подготовки бакалавров

Программу составила

Канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития и консультирования
К.С. Калиновская

Заведующая кафедрой Федоренко Е.Ю.

« 21 » марта 2016 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры (выпускающая)
Психологии развития и консультирования

« 21 » марта 2016 г. протокол № 10

Заведующая кафедрой (выпускающей) Федоренко Е.Ю.

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов, будущих педагогов, системы представлений о использовании театральных технологий в образовательном процессе.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- развитие творческого потенциала учителя на основе овладения элементами творческого самочувствия и технологии эффективного взаимодействия.
- формирование навыков создания содержательной творческой образовательной среды урока на основе принципов театральной педагогики (режиссура урока, способы создания творческой атмосферы).
- развитие навыков профессиональной деятельности в режиме межпредметной интеграции на основе синтетической природы театра (взаимовлияние и взаимодействие различных образовательных областей, основного и дополнительного образования как средство актуализации и расширения знания).

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Одним из итогов изучения дисциплины является формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО 3+

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);

способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3);

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5);

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8);

способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21);

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПК-32).

В результате освоения дисциплины:

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина опирается на базовые курсы, посвященные методологии и технологиям преподавания различных дисциплин, является базовой для выхода на преддипломную практику.

1.5 Особенности реализации дисциплины

Дисциплина реализуется на русском языке.

2 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачетных ед. (акад.часов)	Семестр	
		8	
Общая трудоемкость дисциплины	2 (72)	2 (72)	
Контактная работа с преподавателем	1,16 (42)	1,16 (42)	
- занятия лекционного типа	0,22 (8)	0,22 (8)	
- занятия семинарского типа	0,94 (34)	0,94 (34)	
в том числе: семинары			
практические занятия			
практикумы			
лабораторные работы			
другие виды контактной работы			
в том числе: курсовое проектирование			
групповые консультации			
индивидуальные консультации			
Самостоятельная работа	0,83 (30)	0,83 (30)	
- изучение теоретического курса (ТО)	0,83 (30)	0,83 (30)	
Вид итогового контроля зачет, экзамен	зачет	зачет	

3 Содержание дисциплины

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах

Таблица 3.1

№	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад.час)	Занятия семинарского типа		Самостоят ельная работа (акад.ч.)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практическ ие занятия (акад.час)	ЛР/ПЗ (акад.ч)		
1	Основы театральной педагогике	2	10	-	10	ОК-4 ОК-7 ОПК-5 ОПК-10

2	Педагогика и психология актерской игры	3	12	-	10	ОК-4 ОК-7 ОПК-5 ОПК-10 ПК-5 ПК-8 ПК-21 ПК-32 ПК-3
3	Технологии использования театральных постановок в образовательном пространстве школы	3	12	-	10	ОК-4 ОК-7 ОПК-5 ОПК-10 ПК-5 ПК-8 ПК-21 ПК-32 ПК-3

3.2 Занятия лекционного типа

Таблица 3.2

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах	
			всего	в том числе, в инновационной форме
1	Раздел 1	Тема 1. Психология творчества: истоки и основные подходы.	1	
2	Раздел 1	Тема 2. Психология телесности и самовыражения	1	1
3	Раздел 2	Тема 3. Взаимодействие с партнером как развивающая технология.	2	1
4	Раздел 2	Тема 4. Воздействие среды на восприятие выступления.	1	1
5	Раздел 3	Тема 5. Режиссер-актер-зритель: психологическая триада	1	1
6	Раздел 3	Тема 6. Театральные технологии в школьных событиях	2	2

3.3 Занятия семинарского типа

Таблица 3.3

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах	
			всего	в том числе, в инновационной форме

1	Раздел 1 Занятие 1	Тема 1. Тренинг творческой психотехники.	5	3
2	Раздел 1 Занятие 2	Тема 2. Голосовой тренинг.	5	3
3	Раздел 2 Занятие 3	Тема 3. Тренинг взаимодействия с партнером.	6	6
4	Раздел 2 Занятие 4	Тема 4. Создание атмосферы и антуража.	6	6
5	Раздел 3 Занятие 5	Тема 5. Режиссура урока. Жанры выступлений.	6	6
6	Раздел 3 Занятие 6	Тема 6. Технология создания театрального праздника	6	6

3.4 Лабораторные занятия

Учебным планом не предусмотрены.

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Для организационного и методического обеспечения учебного процесса используются следующие виды материалов:

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: темы и задания для самостоятельной работы, указания по их выполнению.
- Информационное сопровождение: перечень основной и дополнительной литературы.
- Учебная программа дисциплины с учетом компетентностного подхода и модульного построения.
- Рабочий учебный план по дисциплине.

Текущая работа включает посещение лекций, работу на практических занятиях (выполнение заданий, обсуждение проблемы в малых группах, подготовка и выступление с сообщениями); самостоятельную работу студента (изучение теоретического материала). Оценка текущей работы выполняется как самим студентом, так и преподавателем по завершении изучения дисциплины.

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Курс предусматривает два типа оценивания результатов работы студентов: текущий контроль и промежуточная аттестация.

- Текущий и итоговый контроль.

Программа курса устроена таким образом, что не предполагает текущего контроля знаний в виде однократного мероприятия. Работа студентов оценивается в процессе выполнения работ в рамках практических занятий (подготовка и презентация группового сообщения на семинарских занятиях, ответы на поставленные вопросы, постановка проблемы, сообщение по теме в форме доклада....)

В качестве контрольных вопросов на зачете используются следующие:

1. Внимание. Механизмы переключения внимания с одних объектов на другие, внутренней и внешней речи, с одних событий на другие, отдаленные во времени.
2. Пространство. Ритм. Пространственное видение. Наполненность пространства.
3. Распределение себя в пространстве и времени. Соотнесение своего местонахождения в пространстве по отношению к другим.
4. Простое физическое действие в пространстве. Распределение действия во времени. Темпо-ритм. Ритм и эмоциональное состояние. Композиция.
5. Память. Воображение. Фантазия. Память как опыт и жизненный резерв.
6. Механизмы и строение голосового аппарата. Мышцы – дыхание – голос, их взаимосвязь.
7. Дыхание. Позвоночник как опора дыхания. Релаксация. Связь дыхания с переживаемым чувством. Дыхание – источник звука. Самопознание через дыхание.
8. Звуковой канал. Освобождение мышц языка, мягкого неба, челюсти.
9. Резонаторы. Резонаторные полости, их расположение. Изучение голосовых вибраций в разных частях резонаторной лестницы.
10. Диапазон голоса. Освоение голосовых регистров. Динамический диапазон.
11. Артикуляция. Раскрепощение мышц артикуляционного аппарата, их действие. Связь движений руки с речью. Дикция. Познание гласных как проводника чувств. Познание согласных как проводника интеллекта.
12. Речь и ее выразительность. Связь слова и чувства. Темпо-ритм речи, его связь с переживаемыми чувствами. Особенности индивидуального внутреннего ритма и его изменение в зависимости от передаваемого содержания. Тембр голоса, связь его с чувствами. Обогащение голоса низкими обертонами. Мелодика речи. Интонация. Искренность и искусственность интонации.
13. Эмпатия. Чувство эмпатии как способность «находиться» в пространстве партнера. Открытие другого. Удивление другому. Вижу и слышу партнера.
14. «Пристройка» к партнеру. «Пристройка» по характеру действия. «Пристройка» в пространстве. «Пристройка» сверху и снизу. «Пристройка» в заданных обстоятельствах.
15. Вербальные и невербальные способы взаимодействия. Эффективность невербального взаимодействия. Чувственный контакт. Эмоциональный контакт. Многоплановое взаимодействие.
16. Понятие и смысл атмосферы. Наполненность атмосферы чувствами, мыслями, стилем жизни людей. Разнообразие атмосфер: атмосфера торжественного вечера – атмосфера города в час-пик; атмосфера ожидания перед экзаменом – атмосфера ожидания накануне приезда близкого друга; атмосфера музея – атмосфера данс-клуба. Влияние атмосферы на самочувствие и деятельность.
17. Внутренняя и внешняя атмосфера. «Пристройка» к атмосфере. Конфликт и гармония атмосфер. Трансформация атмосферы.
18. Атмосфера художественного текста. Анализ средств создания атмосферы художественного текста. Способы создания в классе атмосферы, передающей атмосферу художественного текста.
19. Организация пространства урока как средство создания атмосферы урока: освещение, расстановка мебели, определение способа и места общения учителя и учеников в процессе урока.
20. Формирование режиссерского замысла урока. Образ урока. Урок как «предлагаемые обстоятельства». Составление режиссерского плана урока. Понятия: задача, сверхзадача, главное событие.
21. Метод действенного анализа: перевод главной идеи на язык действия, ее раскрытие путем решения цепочки проблемных ситуаций. Нахождение точки удивления, «интриги» урока.
22. Способы перевода абстрактной идеи в образный и действенный план. Этюд как действенный способ проверки учебной гипотезы. Идея и чувства, их синтез.

23. Эмоциональный план урока. Определение эмоциональной доминанты или настроения урока (ожидание чуда, поиск выхода из трудной ситуации, соревнование, разгадка тайны).
24. Жанровые черты урока (детектив, драма, комедия).
25. Репетиции. Проверка "сценичности" сценариев. Поиск театральности форм представления
26. Создание декораций, костюмов, музыкального оформления. Сборка спектакля.
27. Спектакль-праздник
28. Применение элементов актерского тренинга в работе с детьми.
29. Актерский этюд как метод исследования учебного текста.
30. Урок как событие. Событийная разработка урока.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература, информационные ресурсы

1. Булатова О.С. Педагогический артистизм Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с.
2. Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика. Учебное пособие – М., Лань, 2015 – 256 с.
3. Кипнис М. Драматерапия. Театр как инструмент решения конфликтов и способ самовыражения М.: Ось-89, 2012. — 192 с.
4. Рождественская Н.В., Толшин А.В. Креативность: пути развития и тренинги СПб.: Речь, 2012. — 320 с.
5. Титов А.Ю. Театральная педагогика Москва, Минкультуры РФ, 2014, 440с.
6. Фильштинский В.М. Открытая педагогика СПб.: Балтийские сезоны, 2012. — 368 с.
7. Цукасова Л., Волков Л. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы М.: Издательство ЛКИ, 2012. — 192 с.

Дополнительная литература ко всему курсу

1. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Дом, 1996.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.
3. Басина Н., Суслова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.
4. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Знание, 1981.
5. Букатов В.М. Педагогические таинства игр: Учебное пособие. - М.: Флинта, 1997.
6. Вообрази себе. Поиграем, помечтаем - М.: Эйдос, 1994.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
8. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. //Вопросы психологии. - 1966. - № 6.
9. Выготский Л.С. Лекции по психологии. - СПб: Союз, 1997.
10. Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1987.
11. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. - М.: Педагогика - Пресс, 1993.
12. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий.- М.: Психологическая наука в СССР, 1969. Т. 1.
13. Гиппиус С. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники. - М.- Л.: Искусство, 1967.

14. Гипсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: Прогресс, 1996.
15. Давыдов В.В. Проблема периодизации психического развития. Возрастная и педагогическая психология. - Пермь, 1974.
16. Дети. Театр. Образование: Тезисы докладов международной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 1996.
17. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). - М. -Воронеж, 1995.
18. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании замысла школьного урока: Учебное пособие для учителей средних школ и студентов педагогических институтов. - М.: Прогресс, 1993.
19. Ильев В.А. Когда урок волнует: Учебное пособие.- Пермь, 2004.
20. Кнебель М. Поэзия педагогики. - М., 1976.
21. Корогодский З.Я. Начало. - СПб, 1996.
22. Крылова Н.Б. Культурология образования. - М.: Народное образование, 2000.
23. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1985.
24. Матюгин И.О. Зрительная память. - М.: Эйдос, 1992 .
25. Матюгин И.О. Тактильная память.- М.: Эйдос, 1991.
26. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М., 1987.
27. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Трансформация детской игры в творчество. //Искусство в школе. - 1994. - № 2 .
28. Новицкая Л.П. Изучение элементов психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра. - М., 1969.
29. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. - М., 1972
30. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995.
31. Основы педагогического мастерства/ под ред. И.А.Зязюна. - М.: Просвещение, 1989.
32. Родари Д. Грамматика фантазии. - М., 1985.
33. Самоукина И.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционные программы. - М., 1993.
34. Самоукина И.В. Игры, в которые играют: Психологический практикум.- Дубна, 1997.
35. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998.
36. Смирнов В. А. Философия. Образование. Культура. - Новосибирск, 1990.
37. Смирнов В.А. Мастерская педагога-гуманитария. - Новосибирск, 1995.
38. Спиваковская А.Г. Игра - это серьезно. - М., 1984.
39. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет: Теория и диагностика. - М., 1994.
40. Уроки театра на уроках в школе (Театральное обучение школьников 1-11 классов): Программы, методические рекомендации, сборник упражнений /Сост. А.П. Ершова.- М., 1990.
41. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М., 1990.
42. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания для детей средствами театра. - М.: ВЦХТ, 1998. //Я вхожу в мир искусств. 1998. № 3.
43. Шмаков С., Безбородова О. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. - М., 1993.
44. Эльконин Д.Б. Психология детской игры. - М.: Педагогика, 1978.
45. Юстус И.В. Мир глазами театра: Программа, методические рекомендации (1-11 кл.). - Ульяновск, 1997.
46. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 1964.
47. Ямбург Е.А. Школа для всех. - М.: Новая школа, 1997.

48. Children. Theater. Education // Journal of Russian East European Psychology.- 1997.- may - june.

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Не используются

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Преподавание учебной дисциплины предусматривает использование не только традиционных форм обучения (чтение лекций, проведение групповых занятий), но и использование новых информационных и образовательных технологий.

Преподавателю рекомендуется максимально использовать те формы обучения, которые требуют активности и ответственности от студентов.

При подготовке лекционного материала необходимо использовать как тексты учебников, так и статьи из периодических изданий и зарубежных источников. Преподавание требует также активного использования возможностей Интернет-ресурсов, что позволяет значительно обогатить используемый материал, а также способствует развитию профессиональной компетентности студентов по использованию возможностей информационных систем в практической деятельности.

В ходе занятий необходимо использовать новые информационные технологии, в частности, использовать средства мультимедийных аудиторий. Лекционный материал должен сопровождаться использованием в ходе занятий средств повышения наглядности представляемых материалов (наглядных пособий, аудиовизуальных средств обучения), чтобы сформировать у студентов умения и навыки их применения в практической деятельности.

Особое внимание необходимо уделять изучению понятийного аппарата дисциплины. Лекции должны быть ориентированы на систематизированное представление знаний, раскрытие сущности наиболее трудных для освоения учебных вопросов (материалов). При чтении лекции, по тематике которой будет проводиться практическое и семинарское занятие, следует заранее ознакомить студентов с выносимыми на них вопросами и заданиями.

Практические занятия должны проводиться в виде: группового обсуждения студентами проблем по предлагаемым темам в рамках определенного раздела изучаемой дисциплины; анализа, проведения, обработки и интерпретации результатов изучения различных информационных источников; изучения характеристик и возможностей средств различных научных отраслей; практической отработки навыков применения теоретических знаний на практике; обсуждения выполненных в ходе занятия работ (заданий).

Текущим контролем успеваемости является текущий контроль на занятиях в виде защиты письменных заданий. При текущем контроле следует обращать внимание на повышение информационной и коммуникативной культуры студента, сформированность его исследовательских навыков, способность аргументировать свои позиции, развитие у него навыков ведения дискуссии.

Преподаватель в течение всего семестра должен оценивать активность студентов и качество выполнения ими всех заданий, помогать студентам, испытывающим определенные затруднения при изучении материалов учебной дисциплины, при помощи консультаций или специальных заданий.

Формой контроля работы по дисциплине является экзамен. Студент готовится к нему, используя рекомендованные данной программой учебники и учебные пособия, а также материалы занятий.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Вид	Форма доступа	Рекомендуемое использование
1	Учебно-методические материалы	Печатный (учебники, пособия, стандарты практ. умений и др.) Электронный (Word). Сетевой	Библиотека. Электронная библиотека	Очная форма – электронный.
5.	Электронная Библиотека, видеоресурсы	Электронный (Word). Сетевой	Сайт-ресурсы Кафедра	Очная форма – электронный.
6.	Комплект стимульных материалов	Печатный.	Учебно-методический кабинет кафедры	Очная форма – печатный.

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

В учебном процессе по данной дисциплине используется лицензионное программное обеспечение, необходимое для подготовки и демонстрации студентам презентаций к лекциям и семинарским занятиям (например, пакет Office от Microsoft).

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

Для освоения дисциплины студентам необходим доступ к информационной справочной системе <http://bik.sfu-kras.ru/>

10 Материально-техническая база, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Форма использования	Ответственный
	Необходимая оснащённость аудиторий			Хозассистент от университета
1	Видеопроектор	1	Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических занятий, учебных и научных видеоматериалов	
2	Ноутбук	1	Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических занятий, учебных и научных видеофильмов	
3	Экран	1	Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических занятий, учебных и научных видеофильмов	
4	Комплект раздаточных материалов	20	На семинарских занятиях	
5	Комплекты стимульных материалов (кейсы, задания, тесты, методики) для проведения выполнения заданий	20	На семинарских занятиях	