Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет педагогики и психологии
Кафедра дошкольного и начального общего образования

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
_____ С.Н. Титов
«29» октября 2021 г.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ

Программа учебной дисциплины вариативного модуля

«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.02 Психолого-педагогическое образование

направленность (профиль) образовательной программы
«Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация»

(очная форма обучения)

Составители: к.п.н., доцент
каф.ДиНОО
Спиридонова А.А.

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета факультета педагогики и психологии, протокол от «29 » сентября 2021 г. № 1

Ульяновск, 2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 019069BA00D1AE28A74DCC34978B335288
Владелец: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"
Действителен: с 13.07.2022 до 13.07.2023

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «**Театральная педагогика и педагогический артистизм**» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Модуля *Б1.В.1.1.ДВ.02.02 Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования* учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация», очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении дисциплин программ бакалавриата.

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Персонализация личностно-развивающей образовательной среды в образовательной организации», «Персонализация личностно-развивающей образовательной среды в системе дополнительного образования», «Практикум по изучению личностноразвивающей образовательной среды в образовательной организации», «Практикум по изучению личностноразвивающей образовательной среды в системе дополнительного образования» и др., а также прохождения практик: Учебная практика (научно-исследовательская работа), учебная практика, для подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена, выполнения и за**щ**иты выпускной квалификационной работы.

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине

Целями освоения дисциплины «*Театральная педагогика и педагогический артистизм*» является формирование основных представлений о тьюторстве как инструменте индивидуализации и персонализации в образовательном процессе.

Дисциплина предназначена дать будущим педагогам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области теории и методики обучения тьюторского сопровождения в основной школе.

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента умений педагогического артистизма.

Задачи дисциплины:

1. ознакомление с основами теории искусства звучащего слова;
2. познакомить студентов с видами и методикой организации театрализованной деятельности
3. сформировать у студентов умение проектировать и готовить оформление театрализованных представлений

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «*Театральная педагогика и педагогический артистизм*» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
ПК-2.1 Делает обоснованные выводы по результатам анализа		ОР-1 Умеет делать обоснованные выводы по результатам анализа	ОР- 2 Владеет навыками анализа научной литературы, практического

научной литературы, практического опыта, результатов экспериментов		научной литературы, практического опыта, результатов экспериментов	опыта, результатов экспериментов

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия					Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Самостоят. работа, час	
	Трудоемк.					
	Зач. ед.	Часы				
1	2	72	2	16	54	-
Итого:	2	72	2	16	54	-

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения			
	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятель-ная работа
3 семестр				
Введение. Основные понятия теории театрального искусства	2	2	-	8
Краткая история возникновения и развития театра	-	2	-	6
Речь и выразительное движение на сцене	-	2	-	8
Основы драматургии	-	2		8
Процесс создания театрализованного действия	-	4		12

Художественное и визуальное решение спектакля и театрализованного действия	-	4		12
Итого по 3 семестру	**2**	**16**		**54**
Всего по дисциплине:	**2**	**16**		**54**

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства. Театр как синтез искусств. Театр и литература. Основные понятия и категории драматургии. Драматическое действие и его структура. Драматический характер конфликта. Композиционные особенности сценического произведения. Драматические жанры.

Режиссерский анализ произведения: конфликт, событийный ряд, развитие действия. Атмосфера, темпоритм, жанр, сверхзадача. Авторская и режиссерская стилизация. Система К.С. Станиславского и метод М. Чехова.

Интерактивная форма: групповое обсуждение слайдов электронной презентации.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам дисциплины.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);
- подготовка к защите проекта;
- разработки технологических карт к занятиям.

Темы рефератов

1. Создание ситуаций успеха в театрально-творческой деятельности
2. Модели взаимодействия учителя и учащихся в сотворческой деятельности.
3. Возможности театральной деятельности в формировании личности.
4. Формы организации театральной деятельности.
5 Влияние стиля педагогического общения учителя
6. Игры-соревнования в процессе реализации интерактивных технологий.
7. Современные подходы к проблеме формирования и развития культурной идентичности.
8 Становление театральной педагогики как науки.
9. Роль культурно-просветительской деятельности
10. Беседа как форма организации культурно-просветительской программы.

Примерный перечень индивидуальных заданий
по дисциплине «Театральная педагогика и педагогический артистизм»

1. Конспектирование работ, статей по отдельным темам курса, составление выписок по отдельным вопросам темы.
2. Написание рецензии и аннотации на книги и статьи.
3. Составление библиографии по разделам курса.
4. Реферативные сообщения.
5. Создание декораций / реквизита.
6. Создание куклы-марионетки, куклы перчатки и т.д.

Индивидуальные задания

Задание . Составьте кластер с центральным понятием «педагогический артистизм». Кластер должен содержать 10-15 понятий. Изучите определения выделенных понятий.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1.Березова Н.А. Технологии тьюторского сопровождения профессионального развития педагогов: Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2022. – 80 с.(учебное пособие)

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ п/п	**СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,** используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
	Оценочные средства для текущей аттестации ОС-1 Проверочная работа № 1 ОС-2 Презентация ОС-3 Индивидуальное творческое задание ОС-4 Эссе ОС-5 Работа в микро группе: монолог и диалог ОС-6 Работа над ролью	
	Оценочные средства для промежуточной аттестации **зачет (экзамен)** -	

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Тьюторство и наставничество в сфере образования как инструмент развития личностного потенциала».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях
1семестр	Разбалловка по видам работ	1 х 1=1 баллов	8 х 1=8 баллов	191 балл
	Суммарный макс.	1 балла max	9 баллов	200 балла

	балл		max	max

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий

Практическое занятие № 1.

Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства. Театр как синтез искусств. Театр и литература. Основные понятия и категории драматургии. Драматическое действие и его структура. Драматический характер конфликта. Композиционные особенности сценического произведения. Драматические жанры.

Режиссерский анализ произведения: конфликт, событийный ряд, развитие действия. Атмосфера, темпоритм, жанр, сверхзадача. Авторская и режиссерская стилизация. Система К.С. Станиславского и метод М. Чехова.

Практическое занятие 2. Краткая история возникновения и развития театра.

Древнее язычество и театр.

1. Театр в культуре Древнего Востока.
2. Древнегреческая культура и древнегреческий театр.
3. Культура и театр Древнегреческая культура и древнегреческий театр.
4. Культура и театр Древнего Рима.
5. Культура и театр Средневековья.
6. Культура и театр Эпохи Возрождения.

7. Театр французского классицизма.
8. Русское театральное искусство 18-19 веков.
9. Русское театральное искусство в 20 веке.

Практическое занятие № 3.Речь и выразительное движение на сцене.

1. Функции и задачи техники речи, ее компоненты.
2. Дыхание как компонент техники речи. Виды дыхания. Взаимосвязь дыхания и осанки. Упражнения для детей.
3. Голос как компонент техники речи. Сила, объемность, звучность как характеристики голоса. Функции резонаторов. Упражнения для детей.
4. Дикция как компонент техники речи. Элементы артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика (отработка гласных и согласных звуков). Упражнения для детей. Пословицы.
5. Орфоэпия как компонент техники речи. Разделы орфоэпии: ударение; нормы произношения отдельных звуков и их сочетаний; интонационно-мелодический строй речи. Редукция. Интонационно-выразительные средства речи. Интонация.

Практическое занятие 4. Основы драматургии.

Работа в рамках данной темы запланирована на базе Ульяновского театра драмы им. И.А. Гончарова и Театра юного зрителя г. Ульяновска.

Практическое занятие № 5-6

Пьеса

Эльфов нужно уважать

Действующие лица
Кот Потряскин.
Э л ь ф (кукла-перчатка).
Том.
Необходимый реквизит:
костюмы Кота, Тома;
кукла-перчатка Эльф;
крупные искусственные ромашки;
ленточки (одинаковые);
лопата.

На сцене поле ромашек. Среди ромашек сидит К о т, затем выходит Том, чешет пузо, гуляет.

К о т. Жил-был простой деревенский парень Том. Как-то раз в солнечный день прогуливался он по полю, на котором росли одни ромашки, и вдруг… (*Достает из-за спины кукольного Эльфа, надевает его на лапу.*) … увидел крошечного старичка.

Том (*удивленно таращась на Эльфа*). Это Эльф! Вот так удача! Ведь у всех эльфов где-то в земле припрятан кувшин с золотом! (*Подкрадывается и хватает Эльфа*.) А ну, говори, где твое золото? *Эльф пытается вырваться*.

К о т. Эльф хотел вырваться и убежать. Но не тут-то было. Пришлось Эльфу согласиться… (*Изменяет голос и говорит за Эльфа*.)

Эльф (Тому). Только обещай, что сразу меня отпустишь.

Том (*радостно*). Обещаю. Конечно, обещаю. Зачем ты мне, если у меня будет куча золота?

Э л ь ф . Копай здесь – и найдешь большой кувшин, полный золотых монет. Вот прямо под этой ромашкой. (*Указывает на одну из ромашек.)*

Том (*поковыряв ногой возле ромашки*). Твердая почва тут. Руками не выкопать.

К о т. Вот досада… не может Том выкопать кувшин.

То м . Надо бежать скорей домой за лопатой. (*Бежит к выходу, останавливается и возвращается.)* А чтобы не ошибиться, где копать, я достану из кармана красную

ленточку… (*Достает ленточку.*) …и привяжу ее к ромашке. (*Привязывает ленточку к стеблю ромашки, снова хочет убежать, задумывается.*) Но что-то я засомневался. (*Эльфу.*) Поклянись, что ты не снимешь ленточку с ромашки!

Э л ь ф . Клянусь верой и правдой, что пальцем ее не трону.

То м . Ну, тогда пока. (*Радостно убегает.*) Эльф (*очень вежливо*). Всего вам доброго, молодой человек.

Эльф и Кот переглядываются.

(Коту.) Обычно эльфы помогают людям, но Том вел себя так грубо, что мне совсем не хочется ему отдавать свое сокровище.

К о т. Мне очень стыдно за этого мальчика! Наверное, он из тех мальчишек, которые так и норовят пнуть ни в чем не повинного кота. (*Зрителям.*) Но что можно сделать?

Эльф (зрителям). Ведь эльфы никогда не нарушают клятв. А я поклялся не трогать ленточку...

<u>Время обсуждения. При необходимости Кот дает подсказку</u>

К о т. Как сделать, чтобы Том не мог найти это место?

<u>Время правильного ответа.</u>

К о т. А теперь давайте посмотрим, что же сделал Эльф.

Кот и Эльф достают такие же ленточки и привязывают к стеблям ромашек. Вбегает То м с лопатой. На его лице улыбка превращается в гримасу отчаяния. Он бегает между ромашек с ленточками.

Том. Ах, золото… где мое золото? Золото… где же мое золото?..

Кот и Эльф перечисляют другие возможные варианты.

К о т. Еще можно было перенести ромашку. Ведь Эльф поклялся не трогать только ленточку.

Э л ь ф . А еще можно было перенести кувшин.

К о т. Или сорвать все ромашки и сложить в кучу. А ленточку не трогать.

Том печально опускается на землю. Кот и Эльф радуются.

А к т е р ы выходят на поклон.

Задание

1. Провести идейно-тематический и драматургический разбор пьесы.
2. Сформулировать сверхзадачу пьесы, распределить роли.
3. Разделить пьесу на эпизоды, мизансцены.
4. Работа над ролью: понимание своей роли, поиск сценического приспособления к ней, продумывание деталей одежды, жесты и др.
5. Репетиция, монтирование работы целиком.

Практическое занятие № 7-8

Практическое занятие 13 Художественное и визуальное решение спектакля и театрализованного действия.

Цель работы: познакомить с разнообразием художественного и визуального решения спектакля и театрализованного действия.

Рекомендации к самостоятельной работе: студентам необходимо подобрать музыкальное сопровождение к этюду на тему «Радость», «Расставание», «Предательство», «Разочарование» и пр.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

Дополнительная литература:

Интернет-ресурсы

http://worldtutors.ru – сайт международной школы практической педагогики
http://tutordv.ru/ - сайт дальневосточного центра развития тьюторских практик
http://www.thetutor.ru/ - сайт Межрегиональной тьюторской ассоциации