

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ

«Театральная педагогика как средство формирования и развития психологических
и личностных качеств ребёнка»
(повышение квалификации – 12 часов)

Разработчик:
Александрова Елена Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Зональненская СОШ» Томского
района,
руководитель образцового коллектива
«Театр нашего двора»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.
2. Организация образовательного процесса.
3. Формы реализации учебного плана.
4. Учебный план.
5. Учебно-тематический план.
6. Учебная программа.
7. Методические рекомендации и пособия по изучению курса
8. Рекомендуемая литература.

Пояснительная записка

Роль театральной педагогики в современном образовании

Современная педагогика не существует вне философии, эстетики, психологии. Учитель, определяя смысл своей деятельности, задаёт главный вопрос: во имя чего? Ориентируясь на ключевые ценности развития личности, мы ставим задачу сформировать целостного человека, гармоническую человеческую индивидуальность. Педагогический процесс необходимо построить таким образом, чтобы он стал средством не только для создания условий, необходимых и достаточных для развития ребёнка, но и превратил бы весь процесс обучения в акт «вочеловечивания».

Как часто педагог придумывает различные варианты урока, старается увлечь детей разными заданиями, а дети уходят с урока, забыв напрочь о нём. Или учитель не может собрать внимание класса и тратит время на установление дисциплины. *«Воспитание и обучение связано с умением учителя воздействовать на учеников в ходе общения, влиять на их поступки, стимулировать их позитивную активность и сдерживать активность негативную»¹.*

Как сделать урок не только развивающим интеллект, но и пробуждающим творческий потенциал? Как избежать авторитарности и построить отношения между учителем и учеником как субъектные? Как сформировать индивидуальность и коллективность и не дать развиться индивидуализму и псевдоколлективизму? *«Эти умения выходят за рамки любой прикладной предметной методики и составляют педагогическую технику, которая явно должна опираться на культуру действий и взаимодействий. А это как раз и является предметом теории и практики театрального искусства»².*

Школьная театральная педагогика говорит о воспитании личности ученика средствами театрального искусства. Она предполагает:

- включение уроков театра в учебный процесс школы;
- школьный театр;
- включение элементов театральной педагогики в урок;
- психологические тренинги с целью освоения элементов актёрского мастерства.

На сегодняшний день театральной педагогией разработана богатейшая система упражнений и тренингов, развивающих внимание, воображение, ассоциативное мышление, память, способность к действию и другие элементы творчества.

«Применению игровых и театральных технологий в процессе образования посвящены несколько методологических работ. А. П. Ершовой и В. Букатовым была разработана программа "Социоигровая педагогика". Авторами была предложена оригинальная методика организации познавательной деятельности детей на основе принципов коллективной игры, которая стимулирует учебную мотивацию. В центре внимания авторов также тема применения опыта театральной педагогики в деятельности учителя. Кроме этого, А.П. Ершова является автором многочисленных игровых

¹ Возвращение к таланту и «Язык действий» в работе учителя. Из истории успехов и неудач театральных подходов к школе/ в соавторстве с А.П.Ершовой / pology.ru/ru/texts/lapina/educdial_30.html

² Возвращение к таланту и «Язык действий» в работе учителя. Из истории успехов и неудач театральных подходов к школе/ в соавторстве с А.П.Ершовой / pology.ru/ru/texts/lapina/educdial_30.html

развивающих упражнений для детей, разработанных ею на основе комплекса упражнений, лежащих в основе учебного актерского тренинга»³.

В рамках программы "Обновление гуманитарного образования в России" в 1993 г. вышло учебное пособие В.А. Ильева "Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока" для учителей средних школ и студентов педагогических институтов. Эта работа, безусловно, является этапной в области осмысления и методологической разработки применения опыта театральной педагогики в процессе образования. Рассматривая некоторые аспекты игровой природы актерского искусства в связи с вопросами технологии режиссерского построения школьного урока, автор предлагает вниманию учителя методику организации открытого режиссерского действия и методику организации взаимодействия с учащимися с опорой на основы театральной педагогики»⁴.

В профессии актёра и учителя много общего. Их объединяет творчество.

Как для актёра, так и для учителя самое существенное условие для раскрытия способностей и возможностей – публичность.

«Учитель один на один выходит на встречу с классом, воздействует на умы и сердца учащихся всеми психофизическими способами, затрагивая мысль, чувства, волю, воображение и память слушателей»⁵.

Как для актёра, так и для учителя важная составляющая его образа – перевоплощение. Для учителя «это не столько игра в кого-то, сколько способность на время достоверно быть кем-то, причём в самом деле»⁶.

Заразительность, убедительность, обаяние – вот те качества, без которых не сможет обойтись ни настоящий актёр, ни настоящий учитель.

Но «учитель, в отличие от актёра, выдерживает значительно большие эмоциональные нагрузки, так как в силу специфических особенностей профессии вынужден в течение дня «играть» несколько уроков–спектаклей без единой репетиции, являясь одновременно «режиссёром-актёром» в условиях открытого режиссёрского действия урока»⁷.

Представленная программа модульного курса направлена на:

- внедрение новых образовательных технологий в педагогическую практику;
- организацию различных видов педагогической деятельности, воздействующих на природу творческого процесса в урочное и внеурочное время;
- развитие психических функций и психологических особенностей учеников;
- усвоение материала в действии и взаимодействии, позитивную мотивацию к предмету;
- создание условий формирования качественно новых отношений педагогов и школьников.

³ Ершов П.М. Технология актерского искусства. (Соч. 1 том) – М., Рос.открыт.Ун., 1992, Ершов П.М., Ершова А.П. и др. Общение на уроке или Режиссура поведения учителя. М., «Флинта»,1998,Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе, Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота - подросткам. Ивanteevka, 1994, Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. М., 1972.

⁴ Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды: Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2005.- 160с.

⁵ В.А.Ильев. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. М., 1993. С.15 (В дальнейшем ссылки на это издание)

⁶ Там же. С.20

⁷ Там же. С. 16

Программа разработана для учителей, педагогов дополнительного образования, организаторов внеклассной и внешкольной работы.

Обучение по программе даёт возможность педагогам освоить инновационные образовательные технологии в свете направлений «Нашей новой школы», внедрить интерактивные методики в практику образовательного учреждения.

Организация образовательного процесса

Организация работы по программе предполагает освоение содержательного материала через деятельность, которая соотносится с требованиями современного общества и состоит из двух учебных модулей:

- *Театральная педагогика в учебном процессе;*
- *Театральная педагогика во внеурочной деятельности.*

Подготовка может проводиться в форме

- модульного курса;
- интерактивных занятий с педагогами;
- открытых уроков и внеклассных занятий;
- коммуникативно-игровых тренингов.

Формы реализации учебного плана

Программа подготовки заключается в оптимальном сочетании лекционных и практических занятий, коммуникативно-игровых тренингов, нацеленных на раскрепощение педагогов и овладение ими основами актёрского мастерства. После ознакомления с материалом, слушателям модулей предлагается практическая работа в дистанционном режиме.

Для эффективного проведения занятий используются авторские видеофильмы, мультимедийные презентации, компьютерная техника.

Учебный план
«Театральная педагогика как средство формирования и развития
психологических и личностных качеств ребёнка»

Цель: профессиональное развитие учителя в контексте актуализации использования театральных технологий в образовательном процессе.⁸

Задачи:

- Развитие творческого потенциала учителя на основе овладения элементами театральной педагогики;
- Формирование навыков создания содержательной творческой образовательной среды урока на основе принципов театральной педагогики (режиссура урока, способы создания творческой атмосферы);⁹
- Создание максимальных условий для свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия средствами театральной педагогики;
- Распространение идей театральной педагогики среди педагогов.

Категория слушателей: учителя, педагоги дополнительного образования, организаторы внеклассной работы, классные руководители.

Срок обучения: 12 часов

Форма обучения: очно- заочная, дистанционная

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе:		Форма контроля
			лекции	практические занятия	
1.	Эффективность и необходимость применения в процессе педагогической деятельности опыта театральной педагогики	1	1		
2.	Принципы театральной педагогики	2	1	1	
3.	Приёмы воздействия на природу творческого процесса	3	2	1	
4.	Урок как событие. Режиссура урока	2	2		
5.	Театральная педагогика во внеурочной деятельности	2	1	1	
6.	Итоговая аттестационная работа	2		2	Защита плана урока

⁸ Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды: Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2005.- с.7

⁹ Там же. С.7

	Итого:	12	6	6	
--	---------------	-----------	----------	----------	--

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Театральная педагогика как средство формирования и развития психологических и личностных качеств ребёнка»

Цель: профессиональное развитие учителя в контексте актуализации использования театральных технологий в образовательном процессе

Категория слушателей: учителя, педагоги дополнительного образования, организаторы внеклассной работы, классные руководители.

Срок обучения: 12 часов

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная

Режим занятий: _____

№ п/п	Наименование разделов, дисциплин и тем	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			лекции	выездные занятия, стажировка	практ., лаб., семин. занятия, деловые игры и др.	
1.	Эффективность и необходимость применения в процессе педагогической деятельности опыта театральной педагогики	1	1			
2.	Принципы театральной педагогики	2	1		1	
2.1.	Игра. Импровизация	1	1			
2.2.	Этюды. Метод смены ролевых позиций	1			1	
3.	Приёмы воздействия на природу творческого процесса	3	2		1	
3.1	Упражнения, развивающие память, воображение, ассоциативное мышление, способность к действию и взаимодействию	2	1		1	
3.2	Мизансцены урока	1	1			
4	Урок как событие. Режиссура урока	2	2			

4.1	Формирование режиссёрского замысла урока. Понятия: задача, сверхзадача, главное событие	1	1			
4.2	Метод действенного анализа. Жанровые черты урока	1	1			
5	Театральная педагогика во внеурочной деятельности	2	1		1	
5.1	Школьный театр. «Театральная азбука»	2	1	1		
6	Итоговая аттестационная работа	2			2	
	Стажировка					
	Итоговый контроль					
	Итого:	12	7		5	

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

«Театральная педагогика как средство формирования и развития психологических и личностных качеств ребёнка»

Введение

Данная программа представляет собой систематизацию опыта в области применения театральной педагогики в образовании и собственные наработки составителя по этому вопросу.

Раздел № 1. Эффективность и необходимость применения в процессе педагогической деятельности опыта театральной педагогики (1 час)

Тема 1.1. Эффективность и необходимость применения в процессе педагогической деятельности учителя опыта театральной педагогики.(1 час)

Цели и задачи театральной педагогики. Эффективность применения театральной педагогики: воздействие на творческую, поисковую, познавательную активность учащихся; развитие психических функций и психологических особенностей учеников; усвоение материала в действии и взаимодействии; позитивная мотивация к предмету.

(Лекция 1 час)

Раздел № 2 Принципы театральной педагогики (2 часа)

Тема 2.1. Игра. Импровизация (1 час)

Игра. Психолого-педагогическая концепция игры. Понять жизнь, уметь решать вопросы жизни с помощью игры. Главное свойство игры-импровизации (игра, не обусловленная твёрдым драматическим текстом и не подготовленная на репетициях). Коммуникативные операции в ролевом поведении учителя.

(Лекция 1 час)

Тема 2.1. Этюды. Метод смены ролевых позиций (1 час)

Разновидность игры – этюд. Составные части этюда. Виды этюдов. Создание этюдов. Метод смены ролевых позиций.

(Практическое занятие 1 час)

Раздел № 3 Приёмы воздействия на природу творческого процесса (3 часа)

Тема 3.1. Упражнения, развивающие память, воображение, ассоциативное мышление, способность к действию и взаимодействию (2 часа)

Упражнения, развивающие память, воображение, ассоциативное мышление, способность к действию и взаимодействию. Проблемные ситуации. Точки удивления, интрига. «Теория топора». Коммуникативно-игровой тренинг.

(Лекция 1 час)

(Тренинг 1 час)

Тема 3.2. Мизансцены урока.

Общий круг. Мизансцена тренинга. Мизансцена показа. Мизансцена проблемно-поисковой деятельности.

(Лекция 1 час)

Раздел №4. Урок как событие. Режиссура урока (2 часа)

Тема 4.1. Формирование режиссёрского замысла урока. Понятия: задача, сверхзадача, главное событие (1 час)

Формирование режиссёрского замысла урока. Образ урока. Урок как «предлагаемые обстоятельства». Составление режиссёрского плана урока. Понятие задача, сверхзадача, главное событие.¹⁰

(Лекция 1 час)

Тема 4.2. Метод действенного анализа. Жанровые черты урока (1 час)

Метод действенного анализа: перевод главной идеи на язык действия, её раскрытие путём решения цепочки проблемных ситуаций. Нахождение точки удивления, «интриги» урока. Эмоциональный план урока. Жанровые черты урока (детектив, драма, комедия).¹¹

(Лекция 1 час)

Раздел № 5. Театральная педагогика во внеурочной деятельности (2 часа)

Тема 5.1. Школьный театр. «Театральная азбука» (1 час)

Роль школьного театра в воспитании подрастающего поколения. Принципы формирования репертуара. Роль курса «Театральная азбука» в реализации проекта «Наша новая школа». Практическое занятие на базе Образцового коллектива «Театр нашего двора».

(Лекция 1 час)

(Практическое занятие 1 час)

Раздел № 6 Итоговая аттестационная работа (2 часа)

Тема 6.1. Итоговая аттестационная работа включает в себя защиту фрагмента урока с использованием элементов театральной педагогики или разработку урока или внеклассного мероприятия.

(Практическое занятие 2 часа)

Методические рекомендации и пособия по изучению курса

- Компьютерные презентации по темам учебной программы, печатные материалы, видеофильм.
- Учебная литература.

Рекомендуемая литература

¹⁰ Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды: Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2005.- с. 34

¹¹ Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды: Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2005.- с.34

1. Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды. Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования. Екатеринбург, 2005
2. В.А.Ильев. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. М., 1993.
3. Антонова О. А. Школьная театральная педагогика как культурный феномен. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Санкт-Петербург, 2006
4. Ершов П.М. Технология актерского искусства. (Соч. 1 том) – М., Рос. открыт. Ун., 1992.
5. Ершов П.М., Ершова А.П. и др. Общение на уроке или Режиссура поведения учителя. М., «Флинта»,1998.
6. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе.
7. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота - подросткам. Ивантеевка, 1994.
8. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. М., 1972.
9. Нахимовский А.Н. Профессия - режиссер. В сб. «Как создать в школе режиссерское действие от А до Я».