Адыгейский Республиканский колледж искусств им.У.Х.Тхабисимова

Курсовая работа

по предмету:

Методика преподавания театральных дисциплин

на тему:

«Содержание дисциплины “Театральная педагогика” на современном этапе.»

Выполнила:

студентка 4 курса

Богус Юля

Проверила:

Сиюхова.А.М.

Майкоп 2019 г.

Содержание

Введение_ 1

1.1Театральная педагогика_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _2

1.2Принципы театральной педагогике_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6

2.1Содержание разделов дисциплины _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8

2.2Цели изучения дисциплины _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

2.3Требования к уровню освоения содержания дисциплины _ _ _ _ _ _ __ _ _12

*Заключение*_ 14

Список литературы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __15

Введение.

Театральная педагогика — это практическое направление современной психологии и педагогики искусства, реализующее в образовании принципы событийности, проживания, личностного творческого действия и импровизации, связывающее интеллектуальное, чувственное и эмоциональное восприятиея.Театр- это сценическое действие, возникающее в процессе игры актёра перед публикой. Педагогика - наука о воспитании человека, раскрывающая его сущность, закономерности воспитания и развития личности, процесс образования и обучения. Театральная педагогика - это путь развития личности в процессе образования и обучения через процесс игры, или сценическое действие, где индивидуальное развитие происходит от свободы выбора через ответственность к радости самовыражения. Театральная педагогика является частью педагогики искусства. Выделяют две основные тенденции понимания этого явления: узкое — это педагогика, которая реализуется на уроках искусства.Роль педагога, инициирующего среду, заключается в том, чтобы обнажить, предельно заострить Цели и задачи: - Создание условий для всестороннего и гармоничного развития детей, раскрытие их дарований и способностей; - Привлечение детей к музыкальному искусству и развитие интереса к вокально - театральному мастерству; Повышение уровня зрительской и исполнительской культуры; Воспитание художественного вкуса и приобщение к современным формам музыкального искусства; Раскрытие творческой индивидуальности детей через театральные формы самовыражения.(изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура, театр и т. д.); и более широкое — педагогика, которая опирается на целостнообразное мышление и практики проживания содержания образования в любых предметных областях .

Задание:Выявить основные направления в татральной педагогике на современном этапе.

Цель: Изучить основную составляющую тетральной педагогике,ее взаимодействия и составляющую на современном этапе.

1.1Театральная педагогика.

Театральная педагогика — это система образованния, организованная по законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, протекающим в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном кол-лективном творчестве учителей и учеников, способ-ствующая постижению явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах и дающая совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его отношениях с окру-жающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеала.

Театральная педагогика, как средство воспитания в историии становления театра Синтетический характер театрального искусства является эффективным и уникальным средством художественно-эстетического воспитания учащихся, благодаря которому детский театр занимает существенное место в общей системе художественно-эстетического воспитания детей и юношества. Подготовка школьных театральных постановок, как правило, становится актом коллективного творчества не только юных актеров, но и вокалистов, художников, музыкантов, осветителей, организаторов и педагогов. Применение в практике учебно-воспитательной работы средств театрального искусства содействует расширению общего и художественного кругозора учащихся, общей и специальной культуры, обогащению эстетических чувств и развитию художественного вкуса. Основоположниками театральной педагогики в России были такие видные деятели театра как Щепкин, Давыдов, Варламов, режиссер Ленский. Качественно новый этап в театральной педагогике привнес с собой МХАТ и прежде всего его основатели Станиславский и Немирович - Данченко. Многие актеры и режиссеры этого театра стали видными театральными педагогами. Собственно с них начинается театральная педагогическая традиция, которая существует по сей день в наших вузах. Всем театральным педагогам известны два самых популярных сборника упражнений для работы с учениками актерских школ. Это знаменитая книга Сергея Васильевича Гиппиус Гимнастика чувств и книга Лидии Павловны Новицкой Тренинг и муштра. Так же замечательные работы князя Сергея Михайловича Волконского, Михаила Чехова, Горчакова, Демидова, Кристи, Топоркова, Дикого, Кедрова, Захавы, Ершова, Кнебель и многих других. Констатируя кризис современного театрального образования, нехватку новых театрально педагогических лидеров и новых идей, а в следствии этого нехватку квалифицированных педагогических кадров в детской театральной самодеятельности, стоит более внимательно

отнестись к тому наследию, которое накоплено российской театральной школой и в частности школьным театром. и детской театральной педагогикой.

Традиции школьного театра в России были заложены в конце XVII - начале XVIII века. В середине XVIII столетия в Петербургском сухопутном шляхетском корпусе, например, даже отводились специальные часы для обучения трагедиям. Воспитанники корпуса - будущие офицеры русской армии - разыгрывали пьесы отечественных и зарубежных авторов. В шляхетском корпусе учились такие выдающиеся актеры и театральные педагоги своего времени, как Иван Дмитревский, Алексей Попов, братья Григорий и Федор Волковы. Театральные постановки являлись важной составной частью академической жизни. В последней трети XVIII столетия в России зарождается и детский домашний театр, создателем которого являлся известный русский просветитель и талантливый педагог А.Т.Болотов. Его перу принадлежали первые в России пьесы для детей - Честохвал, Награжденная добродетель, Несчастные сироты. Демократический подъем конца 1850-х-начала 1860-х годов, вызвавший к жизни общественно-педагогическое движение за демократизацию образования в стране, способствовал значительному обострению общественного внимания к проблемам воспитания и обучения, установлению более требовательных критериев к характеру и содержанию воспитательной работы. В этих условиях в педагогической печати развертывается острая дискуссия о вреде и пользе ученических театров.

Публичные спектакли гимназистов были названы в ней школой тщеславия и притворства. Н.И.Пирогов поставил перед воспитателями молодежи вопрос: …Дозволяет ли здравая нравственная педагогика выставлять детей и юношей перед публикой в более или менее искаженном и, следовательно, не в настоящем виде? Оправдывает ли цели в этом случае средство?. Критическое отношение авторитетного ученого и педагога к школьным спектаклям нашло известную поддержку в педагогической среде, в том числе и у К.Д.Ушинского. Отдельные педагоги, основываясь на высказываниях Н.И. Пирогова и К.Д.Ушинского, стремились даже подвести некую теоретическую базу под запрет учащимся участвовать в театральных постановках. Утверждалось, что произношение чужих слов и изображение другой личности вызывает в ребенке кривляние и любовь к вранью. Критическое отношение выдающихся деятелей отечественной педагогики Н.И.Пирогова и К.Д.Ушинского к участию школьников в театральных постановках было связано, по видимому, с тем, что в практике школьной жизни наблюдалось чисто показное, формализованное отношение педагогов к школьному театру. Вместе с тем в конце ХIХ - начале XX века в отечественной педагогике утверждается осознанное отношение к театру как важнейшему элементу нравственного и художественно-эстетического воспитания. Этому во многом способствовали общефилософские работы передовых отечественных мыслителей, придававших исключительно важное значение проблемам формирования творческой личности, исследования психологических основ творчества. Важное значение для восстановления доверия педагогов и общественности к театру как эффективному средству воспитания юношества имели исследования психологов, заявивших о наличии у детей т.н. драматического инстинкта. Драматический инстинкт, который обнаруживается, судя по многочисленным статистическим исследованиям, в необыкновенной любви детей к театру и кинематографу и их страсти к самостоятельному разыгрыванию всевозможных ролей, - писал известный американский ученый Стенли Холл, - является для нас педагогов прямо открытием новой силы в человеческой природе; та польза, которую можно ожидать от этой силы в педагогическом деле, если мы научимся пользоваться ею, как следует, может быть сравнима разве только с теми благами, какими сопровождается в жизни людей вновь открытая сила природы. Разделяя это мнение, Н.Н.Бахтин рекомендовал учителям и родителям целенаправленно развивать в детях драматический инстинкт. Он считал, что для детей дошкольного возраста воспитывающихся в семье, наиболее пригодной формой театра является кукольный театр комический театр Петрушки, ' теневой театр, театр марионеток. На сцене такого театра возможна постановка различных пьес сказочного, исторического, этнографического и бытового содержания. Игра в таком театре способна с пользой наполнить свободное время ребенка до 12-летнего возраста. В этой игре можно проявить себя одновременно и автором пьесы, инсценируя свои любимые сказки, повести и сюжеты, и режиссером, и актером, играя за всех действующих лиц своей пьесы и мастером рукодельником. От кукольного театра дети могут постепенно перейти к увлечению театром драматическим. При умелом руководстве со стороны взрослых можно с огромной пользой для развития детей любовь к драматической игре

1.2 Принципы театральной педагогике

Принципы театральной педагогики хорошо просматриваются в описаниях методики «Режессуры и педагогики корня» С. В. Клубкова. Одиниз основных — это принцип целостности, который учитывают не только при построении театральных упражнений тренинга, но и для любой системы заданий, направленных на развитие личности, поскольку элементы живой естественной системы тесно взаимосвязаны, не существуют и не функционируют отдельно друг от друга. Из принципа целостности логично вытекает принцип «зерна», то есть в самом первом и простом упражнении, как в зерне, заложена вся Система, все её элементы и законы, а дальнейшие упражнения — их развитие. Таким образом, тренинг — это изучение живой целостной системы в развитии. От простого, но целостного живого,— к сложному целостному живому. Развитие это бесконечно. Перенесение данного принципа на образовательную систему позволяет решить проблему мозаичности картины мира, складывающейся у ребёнка в процессе обучения, её оторванности от реальной жизни, сохранения целостности мировоззрения на каждом этапе его развития. Уже сейчас можно видеть, как применение этих принципов влияет на отношение детей к обучению, усиливая мотивацию, способствуя формированию целостной сбалансированной личности

Для театральной педагогики в школе характерны также принципы:

* продуктивного действия;
* продуктивного партнёрского общения;
* событийной выраженности образовательного про-цесса;
* игровой импровизационности;
* содержательного разнообразия мизансцен образователь-ной деятельности;
* первичности невербальных выразительных средств;
* смены ролевых позиций ученика и учителя;
* делегирования значимых ролей образовательного процесса (носителя информации, носителя идей, судейства и т. д.) ученическому коллективу и др.

В предлагаемом цикле разработок уроков и занятий наглядно показано, как применение методов театральной педагогики позволяет решать задачи достижения предметных результатов не только в области театрального профиля или образователь-ной области «Искусство», где формируются специфические профессиональные компетентности, но и в любой другой предметной области общего и дополнительного образования.

2.1 .Содержание разделов дисциплины.

* **«Театральная педагогика»:**Предмет «Театральной педагогики», её цель, задачи. Связь дисциплины с другими науками. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности. История развития учебного предмета «Театральная педагогика» в вузе. Зарождение идей применения методов театральной педагогики за рубежом и в России. А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили о значении актерского мастерства педагога и театральной деятельности младших школьников. Развитие методики применения приемов театрализованной педагогики в обучении детей. Место театральной педагогики в общей подготовке будущего учителя начальных классов. Значение и составляющие педагогического мастерства. Импровизация. Эмпатия. Актерское мастерство как составная часть педагогического мастерства. Диагностика актерских способностей педагога. Снятие психологических зажимов.
* **Основы актерского и режиссерского мастерства будущего педагога.**

Общие черты, сближающие педагогическую и актерско-режиссерскую деятельность:

* + - 1. живое сотрудничество с людьми, взаимодействие самых разных индивидуальностей;
      2. активное воздействие человека на человека, вызов определенного переживания друг у друга;
      3. творческая деятельность осуществляется публично, она регламентирована во времени;
      4. чувства и переживания актера и зрителя, педагога и ученика созвучны, согласованны, творчество носит коллективный характер.

Представление об актерском и режиссерском мастерстве в деятельности педагога. Понятия «актерское мастерство», «артистизм». Сущность педагогического артистизма, его структура. Внутренний и внешний артистизм. Общая характеристика компонентов педагогического артистизма: культура педагога, эмоциональность, разнообразие способов реализации средств общения (вербальных и невербальных), способность импровизировать и др. Составляющие актерского мастерства. Место актерского мастерства в педагогической деятельности. Средства актерского мастерства. Режиссерское мастерство педагога. Условия развития педагогического артистизма.

* **Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой деятельности школьника.** Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой деятельности дошкольников; техника речи; дыхание; дикция; орфоэпия; логика чтения; паузы; мимика и жесты; особенности исполнения малых фольклорных форм; рассказывание сказок, чтение стихотворений и прозаических произведений; инсценировка художественных произведений; театрализованная деятельность. Выразительность речи. Признаки, характеризующие выразительную речь: правильность, точность, ясность, богатство, живость и благозвучие и др. Средства выразительности речи: темп, громкость, интонация. Педагогическое общение. Функции педагогического общения. Речевое искусство педагога. Особенности культуры речи учителя. Приемы привлечения и удержания внимания слушателей. Методика анализа художественных произведений разных жанров. Инсценирование текстов. Выразительное чтение как средство анализа. Прием инсценирования драматических произведений как средство их анализаЗначение выразительности речи педагога для его деятельности. Недостатки речи. Факторы, влияющие на эффективность речевого воздействия. Невербальные средства и их место в актерском мастерстве и в деятельности педагога. Жесты, позы, мимика, как способы выразительной передачи информации. Проксемика. Приемы работы над выразительностью невербальных средств.
* **Организация театральной деятельности младших школьников.**

Театр - это синтез искусств, вобравший в себя практически все, что помогает развиваться полноценному человеку, умеющему воспринимать окружающий мир как живой единый организм.

Часто театральная деятельность недооценивается в педагогическом процессе, хотя предоставляет широкие возможности для развития детей, в частности, для формирования коммуникотивных умений.

Возможность использования театральной деятельности, по мнению ряда авторов (А.В.Арбузова, Т.П. Ершова, СЛ. Новосёлова, Ю.В. Колчеева, С. Френе, Ф. Карлгена и др.) рассматривается как действенное средство развития различных умений, в том числе и коммуникативных. Вслед за учеными-исследователями этой проблемы ,мы учитываем положительные возможности театральной деятельности в комплексном воздействии на развитие ребёнка.

Развивающее значение организации театральной деятельности детей. Условия организации театральной деятельности детей. Значение театральной деятельности детей для умственного, нравственного, эстетического, трудового развития младших школьников. Театральная деятельность на уроках и методика ее организации. Место театральной деятельности учащихся на уроках окружающего мира, литературного чтения и других. Методика организации театральной деятельности детей: этапы подготовки театрализации, требования к ее реализации. Внеурочная театральная деятельность детей. Формы внеурочной деятельности учащихся. Организация внеурочной театральной деятельности. Театральный кружок в начальной школе.

2.2 Цели изучения дисциплины

Курс «Театральная педагогика» является важным звеном в подготовке студентов. Профессия педпгога имеет много общего с профессиями актера и режиссера. Публичность – специфика педагогической и актерской профессиональной ситуации. Как актер, так и учитель воздействует на чувства и ум зрителей – учеников, адресуясь к чувству, памяти, мысли, воле слушателя. Заразительность, убедительность, артистизм учителя, как и актера, могут обеспечить ему успех. Как режиссер в процессе репетиций, так и учитель на уроке должны обладать способностью яркого эмоционально-волевого воздействия на актеров или учеников. Учителю необходимо построить логику учебного процесса так, чтобы он был воспринят и понят учениками. Режиссер также выстраивает драматургическую логику будущего спектакля. Вектором интереса театра всегда были человеческие отношения, взаимодействие человека и мира. Именно их в первую очередь посредством игры исследует театр. В силу специфики своей профессии педагог постоянно находится во взаимодействии, как с учениками, так и с коллегами. Кроме этого в основе содержания его учебного предмета практически всегда лежит исследование взаимодействия, будь то музыкальная драматургия или отношения героев литературного произведения.

Основная цель - формирование теоретических знаний и практических умений студентов в организации театральной деятельности младших школьников как одной из форм внеурочных занятий, а также приемов театрализации в урочных формах обучения детей.

Задачи курса:

– познакомить студентов с методами театральной педагогики в начальной школе;

– научить студентов применять разные средства выразительности и театрализации;

– формировать умения использовать средства театральной педагогики в начальной школе;

– раскрыть образовательные, развивающие, воспитательные возможности организации театральной деятельности детей в начальной школе;

– способствовать формированию умений планирования, разработки, реализации уроков и занятий с включением приемов театрализации.

– информировать о развитии театральной педагогики в России .

2.3Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучение курса «Театральная педагогика» должно помочь будущим учителям овладеть навыками организации детского и юношеского чтения, понимания художественного текста, так как выразительное чтение, а тем более – театрализация произведений художников слова является важнейшим средством анализа, воспитания любви к слову.

По окончании студенты должны знать:

– историю развития театральной педагогики;

– приемы театральной педагогики, применяемые при обучении младших школьников;

– образовательные, воспитательные, развивающие задачи применения приемов театрализации в начальной школе;

– специфику организационных форм обучения с включением приемов театрализации;

Студенты должны уметь:

– применять в своей педагогической деятельности приемы актерского мастерства, вербальные и невербальные средства выразительности речи;

– использовать приёмы, средства организации театрализованной деятельности учащихся в рамках изучения различных учебных дисциплин и во внеурочной деятельности;

– организовывать творческую самостоятельную работу учащихся;

– владеть приемами логической и образно-эмоциональной выразительности, усовершенствовать технику речи;

– выучить наизусть ряд стихотворных и (частью) прозаических текстов, обязательных при работе с детьми и подростками;

– научиться понимать возрастные и психологические особенности детей через анализ произведений детской литературы;

– разрабатывать и реализовывать инновационные образовательные программы и технологии в сфере внеурочной и внешкольной деятельности;

– реализовывать комплексный подход к оценке учебных и образовательных достижений обучающихся в сфере дополнительного образования;

– научиться учитывать интересы юного читателя при составлении списков литературы для внеклассного чтения, а также проектировать и реализовывать разные формы организации урочной и внеурочной образовательной деятельности в начальной школе;

– разрабатывать и реализовывать программу духовно-нравственного воспитания обучающихся в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности .

Заключение.

В ходе изучения и раскрытия вопросамы пришли к выводу,что театральная педагогика очень важная и не заменимая часть в преподавании.

Педагог как и актер нуждавется в изучение театральных дисциплин. Это очень тяжелая но в тоже время интерессная профессия,которая требует много знаний и ответственности. Педагог-это актер,оратор,режиссер.Современный педагог,

должен знать профессию которой он будет учить(школьников,студентов).Поэтому прежде чем обучать педагог должен знать не только теорию но и практику.

Этой профессии нельзя научиться сразу,именно ее можно узнавать все больше и больше.Как говорил **Константин Станиславский “Актёр должен научиться трудное сделать привычным, привычное лёгким и лёгкое прекрасным.”**

Список литературы.

Амонашвили, Ш. А. Педагогическая симфония – 3 ч./ Ш. А. Амонашвили. – Екатеринбург, 1993.

Барышева, Н. А. Педагогические условия формирования умений педагогической режиссуры у будущих учителей : дисс. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Н. А. Барышева. – Челябинск, 2000.

Беседа Ю. К. Выразительное чтение : практикум / Ю. К. Беседа. – Москва : Прометей, 1991. – 123 с.

Букатов, В. М. Открытый урок : режиссура школьной повседневности в невыдуманных рассказах, неожиданных советах и нескучных рекомендациях / В. М. Букатов, М. В. Ганькина. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 30 с.

Ваганова, Ж. В. Артистизм педагога как компонент его творческой индивидуальности : дисс. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Ж. В. Ваганова. – Челябинск, 2000.

Вескер, А. Б. Тренинг актерского мастерства учителя / А. Б. Вескер. – Москва, 2002.

Выразительное чтение : учебное пособие для вузов / Б. С. Найденов [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1972. – 189 с.

Громов, Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера / Ю. И. Громов. - изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 250 с.

Ершов, П. М. Общение на уроке, или режиссура поведения учителя / П. М. Ершов, А. П. Ершова, В. М. Букатов. – Москва : Наука, 1998.

Ильев, В. А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока :учебное пособие для учителей средних школ и студентов вузов / В. А. Ильев. – Москва : АСПЕКТ ПРЕСС, 1993. – 125 с.

Станиславский, К. С. Работа актера над собой // Собр. соч. / К. С. Станиславский. – 4 т. – Москва : Просвещение, 1982.

Театральные сезоны в школе .– Москва : Школьная Пресса. – (Воспитание школьников. Библиотека журнала ; Вып. 42). – Кн. 2. / Н. А. Горбачев. – 2003.– 122 с.

Театральные сезоны в школе. – Москва : Школьная Пресса. – (Воспитание школьников. Библиотека журнала ; Вып. 55). Кн. 3. / Е. В. Рыбакова, А. Н. Фролова. – 2004. – 93 с.

Театральные сезоны в школе. – Москва : Школьная Пресса. – (Воспитание школьников. Библиотека журнала ; Вып. 71). Кн. 4 . / Г. А. Неволина. – 2005. – 92 с.

Цукасова, Л. В. Театральная педагогика : принципы, заповеди, советы : методическое пособие для студентов педагогических вузов / Л. В. Цукасова, Л. А. Волков. – Москва : ЛКИ, 2007. – 192 с.

Советский Энциклопедический словарь. М, 1987 год. «Театр Романа

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813500