

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

АРТ-ПЕДАГОГИКА
Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки:
Арт-педагогика (театральное творчество)

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация (степень) выпускника «бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/30.08.22> г.

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 03.07.2023г., протокол № 9.

Чепурина В.В. Арт-педагогика: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.В. Чепурина. – Кемерово: КемГИК, 2023. – 15 с.

Автор:
канд. культурологии, доцент Чепурина В. В.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цель и задачи освоения дисциплины:	6
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	6
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	6
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	7
4.1. Объем дисциплины	7
4.2. Структура дисциплины.....	8
Очная форма обучения.....	8
Заочная форма обучения.....	9
4.3. Содержание дисциплины.....	10
Содержание дисциплины.....	10
(разделы, темы).....	10
Результаты.....	10
обучения.....	10
Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.....	10
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-ПЕДАГОГИКИ	10
В результате изучения темы студент должен:	10
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания средствами искусства.....	10
<i>владеть:</i>	11
- методами и приемами духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей	11
контрольно-проверочная беседа.....	10
В результате изучения темы студент должен:	11
- традиционные и инновационные формы и методы создания авторского художественного проекта театрального творчества;	12
<i>владеть:</i>	12
контрольно-проверочная беседа.....	11
контрольно-проверочная беседа;	11
экспертное оценивание ситуативных творческих заданий	11
экспертное оценивание проведения упражнений тренинга.....	12

контрольно-проверочная беседа;	12
экспертное оценивание ситуативных творческих заданий	12
контрольно-проверочная беседа;	12
экспертное оценивание ситуативных творческих заданий	12
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	12
Формы и направления использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения:	13
• поиск текстовой информации в сети Интернет (учебники, учебные пособия, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания);	13
• использование ресурсов ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС «Лань»;	13
• использование электронных ресурсов с визуальной информацией;	13
• работа в электронной образовательной среде КемГИК с программными и учебно-методическими материалами по адресу: https://eios.kemgik.ru/	13
• лекции-презентации.	13
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	13
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся	13
<i>Организационные ресурсы</i>	13
Тематический план дисциплины	13
<i>Учебно-теоретические ресурсы</i>	13
Путеводитель по литературе для изучения теоретического материала	13
<i>Учебно-практические ресурсы</i>	13
Алгоритм выполнения практических заданий	13
<i>Учебно-методические ресурсы</i>	13
Методические указания по изучению дисциплины;	13
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы <i>Учебно-справочные ресурсы</i>	13
Примерные темы докладов и сообщений;	13
Контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний по итогам освоения разделов дисциплины	13

Все необходимые учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов содержатся в УМКд «Сценическая речь» (Электронный вариант УМКд «Арт-педагогика» размещен по адресу: https://edu2020.kemgik.ru/).....	13
7. Фонд оценочных средств	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
8.1. Список литературы	15
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет»	16
8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы	16
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	16
10. Перечень ключевых слов	17
Действие органичное.....	17
Диагностика способностей	17
Игра ролевая	17
Мастерство педагогическое	17
Обучение комплексное.....	17
Общение.....	17
Педагогика коррекционная.....	17
Педагогика театральная.....	17
Упражнения.....	17

1. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: формирование у студентов целостного, системного представления о потенциале арт-педагогических средств в образовательном и воспитательном процессе.

Задачи:

- освоение закономерностей, принципов, механизмов применения средств искусства для решения профессионально-педагогических задач;
- овладение технологиями арт-педагогики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Арт-педагогика» является частью блока обязательных дисциплин ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)» и тесно связана с учебными дисциплинами: «Режиссура», «Актёрское мастерство», «Методика преподавания речевых дисциплин», «Методика преподавания сценического движения», «Технология актёрского и режиссёрского тренинга», «Режиссура образовательной среды».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-5; ПК-4 и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций:		
	знать	уметь	владеть
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ОПК-4.1 - базовые национальные ценности (индивидуально-личностные, общечеловеческие, национальные, семейные и др.); - общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания средствами искусства	ОПК-4.2 - создавать ситуации, содействующие становлению у обучающихся духовно-нравственных ценностей	ОПК-4.3 - методами и приемами духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	ОПК-5.1 - принципы организации контроля и оценивания результатов образования обучающихся; - способы выявления и коррекции трудностей в обучении	ОПК-5.2 - применять методы диагностики и оценки показателей динамики развития обучающихся; - выявлять и корректировать трудности в обучении	ОПК-5.3 - методами контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся; - методами выявления и коррекции трудностей в обучении

ПК-4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы	ПК-4.1 - теоретические и методические основы проведения тренинга; - традиционные и инновационные формы и методы создания авторского художественного проекта театрального творчества	ПК-4.2 - организовывать процесс подготовки и проведения тренинга; - использовать традиционные и инновационные формы и методы в создании авторского художественного проекта театрального творчества	ПК-4.3 - методикой подготовки и проведения тренинга; - методами создания авторского художественного проекта театрального творчества
--	---	--	---

Изучение учебной дисциплины «Арт-педагогика» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Трудовые функции:

А - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

В - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Трудовые функции:

А - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;

В - Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В – Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Ф - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП;

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

На очной форме обучения освоение дисциплины осуществляется в 6 и 7 семестрах. 134 часа отводится на контактную (аудиторную) работу, 29 часов – на самостоятельную работу обучающихся, 27 – на контроль.

На заочной форме обучения освоение дисциплины осуществляется в 6, 7 и 8 семестрах. 36 часа отводится на контактную (аудиторную) работу, 131 час - на самостоятельную работу обучающихся, 13 – на контроль.

50% аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.2. Структура дисциплины Очная форма обучения

Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах):			*Интерактивные формы	СРО	Контроль
		Всего	лекций	практ. занятия			
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-ПЕДАГОГИКИ							
Тема 1.1 История возникновения арт-педагогики	6	8	2	4		2	
Тема 1.2 Объектная область и задачи арт-педагогики		14/6*	2/2*	10/6*	2*лекция-беседа 5*ситуатив. творческие задания	2	
Тема 1.3 Функции арт-педагогики		14/4*		10/4*		4	
Тема 1.4 Арт-педагогика в современной парадигме образования		22/6*	2/2*	16/12*	2*проблемная лекция 5*ситуатив. творческие задания	4	
Тема 1.5 Личность арт-педагога в системе воспитания		14/6*		10/6*	6* работа в малых группах	4	
Всего по разделу I		72/32*	6/4*	46/28*		20	
РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В АРТ-ПЕДАГОГИКЕ							
Тема 2.1 Основные подходы к обучению и воспитанию в арт-педагогике	7	18/6*	4/2*	12/4*	2*лекция-беседа 2* работа в малых группах	2	

Тема 2.2 Арт-технологии в системе школьного образования		16/4*	2	12/4*	4*ситуатив. творческие задания	2	
Тема 2.3 Арт-тренинг в формировании и развитии личности		16/8*	2/2*	12/6*	2* лекция-беседа 4* тренинг	2	
Тема 2.4 Школьный театр как перспективное направление арт-педагогики		16/6*	2/2*	12/4*	2*лекция-беседа 8*ситуатив. творческие задания	2	
Тема 2.5 Приемы арт-педагогики в коррекционной работе		15/4*	2	12/4*	2* лекция-визуализация 8*метод-проекта	1	
Всего по разделу II		81/28*	12/6*	60/22*		9	
Экзамен		27					27
ВСЕГО:		180/60*	18/10*	106/50*		29	27

Заочная форма обучения

Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах):			*Интерактивные формы	СРО	Контроль
		Всего	лекции	практ. занятия			
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-ПЕДАГОГИКИ							
Тема 1.1 История возникновения арт-педагогики	6	14		2		12	
Тема 1.2 Объектная область, функции и задачи арт-педагогики		14/3*	2/1*	2/2*	6*ситуатив. творческие задания	10	
Тема 1.3 Функции арт-педагогики		14		2		12	
Тема 1.4 Арт-педагогика в современной парадигме образования		18		2	1*проблемная лекция 5*ситуатив. творческие задания	16	
Тема 1.5 Личность арт-педагога		12/2*		2/2*	6*ситуатив. творческие задания	10	
Всего по разделу		72/5*	2/1*	10/4*		60	
РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В АРТ-ПЕДАГОГИКЕ							
Тема 2.1 Основные подходы к обучению и	7,8	20/2*	2/2*	4	2*ситуатив. творческие	14	

воспитанию в арт-педагогике					задания		
Тема 2.2 Арт-технологии в системе школьного образования		20/3*	2/1*	4/2*	1* лекция-беседа 2*ситуатив. творческие задания	14	
Тема 2.3 Арт-тренинг в формировании и развитии личности		18/4*		4/4*	4*тренинг	14	
Тема 2.4 Школьный театр как направление арт-педагогики		19/2*		4/2*	2*ситуатив. творческие задания	15	
Тема 2.5 Приемы арт-педагогики в коррекционной работе		18/2*		4/2*	4* ситуатив. творческие задания	14	
Всего по разделу		95/13*	4/3*	20/10*		71	
Зачет		4					4
Экзамен		9					9
ИТОГО:		180/18*	6/4*	30/14*			9

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (разделы, темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-ПЕДАГОГИКИ		
Тема 1.1. История возникновения арт-педагогики Основа арт-педагогики в эпоху Античности. Связь арт-педагогики с арт-терапией. Использование искусства в целях врачевания и исцеления души. Представители отечественной педагогики (Н. Г. Чернышевский, К. Д. Ушинский и др.) об уникальных возможностях воспитания и развития личности средствами искусства.	<i>Формируемые компетенции:</i> ОПК-4 В результате изучения темы студент должен: <i>знать:</i> - базовые национальные ценности (индивидуально-личностные, общечеловеческие, национальные, семейные и др.); - общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания средствами искусства <i>уметь:</i> - создавать ситуации, содействующие становлению	контрольно-проверочная беседа
Тема 1.2. Объектная область, и задачи арт-педагогики Арт-педагогика как самостоятельный вид профессионально-педагогической деятельности. Средства искусства в целях образования и развития, формирования всесторонне развитой, гармоничной, творческой личности. Общепедагогические		контрольно-проверочная беседа; экспертное оценивание ситуативных творческих заданий

принципы воздействия на личность. Отличие задач арт-педагогике от задач художественного образования и эстетического воспитания.	у обучающихся духовно-нравственных ценностей; <i>владеть:</i>	
Тема 1.3. Функции арт-педагогике Культурологическая, образовательная, воспитательная, коррекционная функции арт-педагогике. Личностно-ориентированный подход в художественно-воспитательной практике.	- методами и приемами духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей	
Тема 1.4. Арт-педагогика в современной парадигме образования Государственная политика в области театральной культуры, образования и воспитания. Духовно-нравственное развитие подрастающего поколения как важнейшая проблема педагогики XXI века. Актуализация функции воспитания средствами искусства. Социальные функции искусства. Соотношение результативности и процессуальности художественной деятельности. Формы диагностики и контроля в учебно-воспитательном процессе.		контрольно-проверочная беседа
Тема 1.5. Личность арт-педагога в системе воспитания Арт-педагог как транслятор культуры, духовно-нравственных ценностей человека. Профессиональные качества арт-педагога. Педагогический артистизм. Активное наблюдение как условие эффективной деятельности арт-педагога. Гуманистические взаимоотношения педагога с обучающимися. Равноправие позиций взрослого и ребенка как основной принцип педагогического взаимодействия.		экспертное оценивание ситуативных творческих заданий
РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В АРТ-ПЕДАГОГИКЕ		
Тема 2.1 Основные подходы к обучению и воспитанию в арт-педагогике Арт-педагогические технологии как инновационное средство социализации подростков в художественной и культурно-досуговой деятельности. Игровые, интерактивные методы в развитии личности. Музыка-терапия. Танцевальная арт-терапия. Изотерапия. Нарративная технология. Занятия театрально-игровой деятельностью. Плэй-бэк театр.	Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4 В результате изучения темы студент должен: знать: - принципы организации, контроля и оценивания результатов образования обучающихся; - способы выявления и коррекции трудностей в обучении;	контрольно-проверочная беседа
Тема 2.2 Арт-технологии в системе школьного образования Арт-педагогические приемы в освоении учебного материала. Прояснение смысла,	- теоретические и методические основы проведения тренинга;	контрольно-проверочная беседа; экспертное

эмоциональное насыщение и закрепление учебного материала как педагогическая задача. Организация творческой образовательной среды. Способы создания благоприятных условий образовательного взаимодействия.	- традиционные и инновационные формы и методы создания авторского художественного проекта театрального творчества;	оценивание ситуативных творческих заданий
Тема 2.3 Арт-тренинг в формировании и развитии личности Тренинг поведения в предлагаемых обстоятельствах в процессе диагностики и корректирования личностных проблем подростка. Активизации мышления и работы всех органов чувств обучающихся как необходимое условие развития их творческих способностей. Принципы организации тренинга.	уметь: - применять методы диагностики и оценки показателей динамики развития обучающихся; - выявлять и корректировать трудности в обучении; - организовывать процесс подготовки и проведения тренинга;	экспертное оценивание проведения упражнений тренинга
Тема 2.4 Школьный театр как актуальное направление арт-педагогики Создание и развитие школьных театров в субъектах Российской Федерации. Нормативно-правовые основы осуществления дополнительного образования детей и внеурочной деятельности. Образовательная стратегия по подготовке кадров для школьных театров. Формы школьного театра. Профессиональное искусство, адресованное участникам школьного театра. Занятия театральным творчеством на уроках и во внеклассной работе. Арт-медиация.	- использовать традиционные и инновационные формы и методы в создании авторского художественного проекта театрального творчества; владеть: - методами контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся; - методами выявления и коррекции трудностей в обучении;	контрольно-проверочная беседа; экспертное оценивание ситуативных творческих заданий
Тема 2.5 Приемы арт-педагогики в коррекционной работе Сходство понятий «арт-педагогика» и «арт-терапия», наиболее существенные отличительные признаки. Использование приемов арт-педагогики при трудностях в общении, возрастных кризисах, внутренних переживаниях, тревогах и страхах. Социальные проекты. Театр как интерактивная площадка для детей и подростков. Куклотерапия. Драматические игры. Нарративные технологии. Создание текстов как метод воздействия на личность. Скзкотерапия. Сторителлинг.	- методикой подготовки и проведения тренинга; - методами создания авторского художественного проекта театрального творчества	контрольно-проверочная беседа; экспертное оценивание ситуативных творческих заданий

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении курса «Арт-педагогика» применяются традиционные формы проведения

занятий в виде лекционных, групповых аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы. Активность обучающихся в традиционных формах занятий проявляется в виде ответов на вопросы, докладов и сообщений по теме учебного материала.

В процессе реализации учебного курса целесообразно использование интерактивных форм обучения. В рамках учебного курса предусмотрены ситуативные творческие задания с активным включением обучающихся в учебный процесс (деловые игры, аргументированная защита тезисов, экспертное оценивание творческих заданий сокурсника, разработка исследовательских проектов для участия в научно-практических конференциях и др.).

Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Формы и направления использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения:

- поиск текстовой информации в сети Интернет (учебники, учебные пособия, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания);
- использование ресурсов ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС «Лань»;
- использование электронных ресурсов с визуальной информацией;
- работа в электронной образовательной среде КемГИК с программными и учебно-методическими материалами по адресу: <https://eios.kemgik.ru/>
- лекции-презентации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Организационные ресурсы

Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

Путеводитель по литературе для изучения теоретического материала

Учебно-практические ресурсы

Алгоритм выполнения практических заданий

Учебно-методические ресурсы

Методические указания по изучению дисциплины;

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

Примерные темы докладов и сообщений;

Контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний по итогам освоения разделов дисциплины.

Все необходимые учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов содержатся в УМКд «Сценическая речь» (Электронный вариант УМКд «Арт-педагогика» размещен по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/>).

7. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация в 7 семестре осуществляется в форме экзамена.

Критерии оценивания

Усвоение материала дисциплины оценивается по результатам выполнения практических заданий и в процессе контрольно-проверочной беседы.

- При выставлении оценки преподаватель учитывает: логику, структуру, стиль ответа;

культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить задачи.

- Нулевой уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента свидетельствуют:

- З) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет понятийным аппаратом изучаемой предметной области (учебной дисциплины);

- У) не умеет установить связь теории с практикой;

- В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.

- Первый уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уровень оценки результатов обучения студента показывает:

- З) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, бессистемно, с некоторыми неточностями;

- У) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с практикой;

- В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал по дисциплине.

- Второй уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне:

- З) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя;

- У) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач;

- В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов решения практико-ориентированных задач.

- Третий уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий должного уровня:

- З) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса ответ, используя различные источники информации, не требующий дополнений и уточнений;

- У) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практическими примерами;

- В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку зрения.

- По конкретной дисциплине содержание уровня может быть представлено как в полном объеме (З+У+В), так в частичном (З; З+У; З+В; У+В; У; В).

Вопросы к экзамену

1. Использование искусства в целях врачевания и исцеления души в эпоху Античности

2. Представители отечественной педагогики о возможностях воспитания и развития личности средствами искусства

3. Арт-педагогика в современной парадигме образования

4. Общепедагогические и специфические принципы арт-педагогики.

5. Сходство и различие задач арт-педагогики и задач художественного образования и эстетического воспитания

6. Сходство понятий «арт-педагогика» и «арт-терапия», наиболее существенные отличительные признаки

7. Функции арт-педагогики

8. Государственная политика в области театральной культуры и образования и воспитания

9. Соотношение результативности и процессуальности художественной деятельности.

10. Формы диагностики и контроля в учебно-воспитательном процессе
11. Профессиональные качества арт-педагога
12. Виды арт-педагогических технологий. Игровые, интерактивные методы в развитии личности
13. Арт-педагогические приемы в системе школьного образования
14. Способы создания благоприятной образовательной среды
15. Цели, задачи, принципы организации арт-тренинга
16. Нормативно-правовые основы создания и развития школьных театров в Российской Федерации
17. Формы школьного театра
18. Нарративные технологии как метод воздействия на личность

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

Основная литература

1. Дивногорцева, С. Ю. Теоретическая педагогика : учеб. пособие. В. 2 ч. Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. Теория и методика воспитания / С. Ю. Дивногорцева. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2012. - 194 с. - Текст : непосредственный.
2. Игры: обучение, тренинг, досуг...: В 7 книгах. Книга 6. На пути к совершенству; Книга 7. Искусство экспромта / Петрусинский В. В. - Москва : ЭНРОФ, 1995. - 95 с. - Текст : непосредственный.
3. Кипнис М. Ш. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс : учеб. пособие / М. Ш. Кипнис. - 4-е изд. стер. - Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. - 320 с. - Текст : непосредственный.
4. Пазунов Б. П. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии : учеб. пособие / Б. П. Пазунов - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 1999. - 144 с. - Текст : непосредственный.
5. Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе / А. С. Прутченков. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Эксмо-Пресс, 2001. - 639 с. - Текст : непосредственный.
6. Рыданова И. И. Основы педагогики общения / Рыданова И. И. - Минск : Беларус. навуk, 1998. - 319 с. - Текст : непосредственный.

Дополнительная литература

1. Андрейчук, В. А. Режиссерский тренинг (от упражнения к образу спектакля) : учеб. пособие / В. А. Андрейчук, Е.Ф. Шангина. - Барнаул : Алтайская гос. академия культуры и искусств, 2007. - 333 с. - Текст : непосредственный.
2. Букатов, В. М., Ершова, А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - Москва, 2000. - 224 с.
3. Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Грачева Лариса Вячеславовна. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 163 с. - (Психологический тренинг). - Текст : непосредственный.
4. Гребёнкин А. Театральная педагогика вчера и сегодня // Театр имени П. М. Ершова «111» [Электронный ресурс]. - URL: <http://theater111.ru/sci-ence03.php>
5. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология: (Взаимодействие людей в жизни и на сцене) / П. М. Ершов. - Москва: Мир искусства, 2010. - 408 с.
6. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы: учеб. пособие / В. С. Кукушин. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. - 217 с.
7. Куриленко, Э. Р. Методология и методика актёрского тренинга : учебно-методическое

- пособие для театральных педагогов / Э. Р. Куриленко ; Новосибирский государственный театральный институт. - Новосибирск : НГТИ, 2018. - 120 с. - Текст : непосредственный.
8. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учеб. пособие / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова. - Кемерово : КемГИК, 2017. - 171 с. - Текст : непосредственный.
9. Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг : практическое руководство / Сидоренко Е. В. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. - 233 с. - Текст : непосредственный.

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

1. ЭБС «Университетская библиотека online» официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=107>
2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>
3. Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>
4. Областная научная библиотека им. В. Д. Федорова [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: https://yandex.ru/maps/org/kemerovskaya_oblastnaya_nauchnaya_biblioteka_im_v_d_fedorova
5. Библиотека Кемеровского государственного института культуры [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://library.kemgik.ru/>

8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Лицензионное программное обеспечение:

Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)

Офисный пакет – Microsoft Office (ms Word, ms Excel, ms PowerPoint, ms Access)

Антивирус – Kaspersky endpoint security для Windows

Видео редактор – Adobe cs6 master collection

Свободно распространяемое программное обеспечение:

Офисный пакет – Libreoffice

Браузер Mozilla firefox (Internet explorer)

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Консультант плюс

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы

оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности;

- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Перечень ключевых слов

Адаптация социально-психологическая

Арт-медиация

Арт-педагогика

Арт-терапия

Воспитание

Действие органичное

Деятельность художественная

Диагностика способностей

Игра драматическая

Игра ролевая

Куклотерапия

Мастерство педагогическое

Наблюдение активное

Обучение комплексное

Общение

Педагогика коррекционная

Педагогика театральная

Проект социальный

Развитие сенсорное

Результаты образования

Саморазвитие

Скзкотерапия

Способности творческие

Средства театрального искусства

Средства обучения

Сторителлинг

Театр школьный

Технологии арт-педагогические

Технологии здоровьесберегающие

Технология нарративная

Тренинг

Упражнения

Функции арт-педагогики

Функции общепедагогические

Ценности национальные

Этюд