

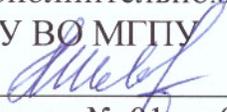
Департамент образования и науки города Москвы

**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»**

Институт системных проектов

СОГЛАСОВАНО

Председатель экспертного совета
по дополнительному образованию
ГАОУ ВО МГПУ

 /Н.Н. Шевелёва/
Протокол № 01 от 05 февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
ГАОУ ВО МГПУ

 /Е.Н. Геворкян/
2021 г.

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации**

**«Практики педагогики искусства и театральной педагогики в
социокультурном проекте»**

(36 часов)

Автор(ы):
Быков М.Ю.;
Никитина А. Б. канд. пед. наук;
Рыбакова Ю.Н.

Москва, 2021

Раздел 1. «Характеристика программы»

1.1. Цель реализации программы

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области практики педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте.

Совершенствуемые компетенции

№	Компетенция	Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат
		Код компетенции
1.	Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями	ОПК-6
2.	Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	ОПК-7

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной программе соответствуют выполняемым трудовым действиям:

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции, реализуемые после обучения	Код	Трудовые действия
Код А Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	Общепедагогическая функция. Обучение	А/01.6	Планирование и проведение учебных занятий. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. Формирование универсальных учебных действий. Формирование мотивации к обучению.

1.2. Планируемые результаты обучения

№	Знать / Уметь	Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат
		Код компетенции
1.	<p>Уметь: выстраивать безоценочное обсуждение художественного события</p> <p>Знать: методики безоценочного обсуждения художественного события и принципы создания социокультурного проекта с их использованием.</p> <p>Знать: стратегии выстраивания безоценочного обсуждения художественного события</p>	ОПК-7
2.	<p>Уметь: описывать в форме эссе основные особенности педагогики искусства и театральной педагогики</p> <p>Знать: методы и приемы разработки социокультурного проекта в библиотеке с использованием практик педагогики искусства и театральной педагогики</p>	ОПК-7
3.	<p>Уметь: разрабатывать творческие формы музейной работы с применением методов и приемов педагогики искусства и театральной педагогики</p> <p>Знать: технологию разработки творческих форм музейной работы с применением методов и приемов педагогики искусства и театральной педагогики</p> <p>Уметь: разрабатывать и представлять (защищать) социокультурные проекты в библиотеке с использованием практик педагогики искусства и театральной педагогики</p>	ОПК-6

1.3. Уровень образования: ВО

Направление подготовки: педагогическое образование

Область профессиональной деятельности: общее образование (педагоги общеобразовательных организаций)

1.4. Форма обучения: очная (с использованием ДОТ)

1.5. Режим занятий: 6 часов в день, 1 раз в неделю.

1.6. Срок освоения: 6 недель.

1.7. Трудоемкость программы: 36 часов.

Раздел 2. «Содержание программы»

2.1. Учебный план

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), вида аттестации	Аудиторные учебные занятия, учебные работы			Внеаудиторная работа	Формы аттестации, контроля	Трудоемкость
		Всего ауд., час.	Лекции	Практическое занятие	Сам. работа		
1.	Современные практики педагогики искусства и театральной	2	2			Собеседование	2
2.	Социокультурный проект в театре.	10	2	8		Практическая работа	10
3.	Социокультурный проект в	12	2	10		Практическая работа	12
4.	Социокультурный проект в музее.	8	2	6		Практическая работа	8
5.	Подготовка к итоговой	3		3			3
	Итоговая аттестация	1		1		Зачет (защита проекта)	1
ИТОГО		36	8	28			36

2.2. Учебная программа

№ п/п	Виды учебных занятий, учебных работ	Содержание
1	2	3
Тема 1. Современные практики педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте.	Лекция, 2 часа	<i>Собеседование.</i> Образовательные возможности творческого пространства учреждений культуры. Современные методы и приемы педагогики искусства и театральной педагогики при создании социокультурного проекта в театре, музее, библиотеке.
Тема 2.	Лекция, 2 часа	Использование образовательных ресурсов театра в

Социокультурный проект в театре.		ходе создания социокультурного проекта. Образовательные ресурсы творческого пространства театра. Современные методы работы вокруг художественного события (спектакля). Методики безоценочного обсуждения художественного события и принципы создания социокультурного проекта с их использованием.
	Практическое занятие, 8 часов	Методы и приемы театральной педагогики и педагогики искусства в создании социокультурного проекта в театре. Стратегии выстраивания безоценочного обсуждения художественного события («Шапка вопросов», «Безоценочное интервью», «Блиц-диалог»).
Тема 3. Социокультурный проект в библиотеке.	Лекция, 2 часа	Образовательные ресурсы библиотеки в ходе создания социокультурного проекта. Образовательное пространство библиотеки как активная творческая среда. Использование практик театральной педагогики и педагогики искусства при создании социокультурного проекта в библиотеке.
	Практическое занятие, 10 часов	Методы и приемы разработки социокультурного проекта в библиотеке с использованием практик педагогики искусства и театральной педагогики. Расширение образовательного пространства библиотеки при помощи приёмов театральной педагогики и педагогики искусства.
Тема 4. Социокультурный проект в музее.	Лекция, 2 часа	Образовательные ресурсы музея при создании социокультурного проекта с использованием возможностей педагогики искусства и театральной педагогики. Музей как творческое образовательное пространство. Использование социокультурного проекта с применением методов и приёмов педагогики искусства и театральной педагогики как формы музейной работы.
	Практическое занятие, 6 часов	Практики педагогики искусства и театральной педагогики при создании социокультурного проекта в музее. Технология разработки творческих форм музейной работы с применением методов и приёмов педагогики искусства и театральной педагогики.
Подготовка к	3 часа	Разработка проекта

итоговой аттестации		
Итоговая аттестация	1 час	Зачет. Защита проекта

2.4. Календарный учебный график

(Приложение 1)

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы»

3.1. Текущая аттестация.

Собеседование

Форма проведения	Очно
Виды оценочных материалов	Анализ кинофрагментов (Приложение 2)
Критерии оценивания	2– аргументированный, развернутый ответ; 1 – краткий ответ; 0 – отсутствие ответа. 5-6 баллов – высокий уровень, 4-2 балла – средний уровень, менее 2 баллов – низкий уровень.
Оценка	Не предусмотрено (собеседование проводится с целью определения уровня владения материалом)

Практическая работа № 1 по теме 2.

Название	Построение безоценочного обсуждения художественного события («Шапка вопросов», «Безоценочное интервью», «Блиц-диалог»)
Требования к структуре содержания	Работа представляет собой составленную цепочку вопросов, построенную на восхождении от описания своих ощущений к фиксации точек сопереживания.
Критерии оценивания	Зачтено выставляется слушателям, если работа соответствует следующим критериям: «Безоценочное интервью» - Педагог составил логичную цепочку из 7-8 вопросов в соответствии с требованием шагов методики; - Вопросы цепочки составлены с учётом содержания и художественных особенностей обсуждаемого произведения; - Вопросы цепочки сформулированы с учётом возрастных особенностей учащихся. «Блиц-диалог» - Педагог составил не менее 12-ти вопросов, соответствующих трём ступеням развития методики, логически вытекающих друг из

	<p>друга;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вопросы цепочки составлены с учётом содержания и художественных особенностей обсуждаемого произведения; - Вопросы цепочки сформулированы с учётом возрастных особенностей учащихся. <p>-Педагог описывает предполагаемый к использованию счётно-наградной материал и финальные награды победителей.</p>
Оценка	Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 2 по теме 3

Название	Эссе на тему «Основные особенности педагогики искусства и театральной педагогики».
Требования к структуре содержания	Эссе должно содержать описание принципиальных идей педагогики искусства и театральной педагогики, в частности, которые кажутся слушателям, наиболее значимыми.
Критерии оценивания	Зачтено выставляется слушателям, если работа соответствует следующим критериям: Объем не менее 1500 знаков. Текст содержит все требуемые материалы: - описание принципиальных идей педагогики искусства и театральной педагогики; - аргументация выбора; - практические выводы. Оформление свободное
Оценка	Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 3 по теме 4

Название	Разработка одной из предложенных форм музейной работы с применением методов и приемов педагогики искусства и театральной педагогики
Требования к структуре содержания	Представить разработку одной из предложенных творческих форм музейной работы с применением методов и приемов педагогики искусства и театральной педагогики на выбор: - Работа с музейным пространством; - Работа с музейным экспонатом – предметом подлинником; - Работа с музейным экспонатом – предметом репликой; - Работа с произведением изобразительного, пластического искусства.
Критерии оценивания	Зачтено выставляется слушателям, если работа соответствует следующим критериям: - Спланирована ситуация лично-значимого диалога учащихся с музейным пространством или предметом, актуализированы личностные смыслы; - Выстроена логичная цепочка проблемных и творческих заданий, учитывающая необходимость коллективного эмоционального переживания, означивания и рефлексии; - Формулировки заданий соответствуют возрастным особенностям учащихся; - Формулировка заданий стиливо соответствует особенностям экспозиции.
Оценка	Зачтено/не зачтено

3.2. Итоговая аттестация

К итоговой аттестации допускаются слушатели, получившие по трем практически работам – «зачтено».

Форма итоговой аттестации	<p>Зачет (защита проекта)</p> <p>Разработка и защита проекта. Возможны три варианта (на выбор):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка проекта обсуждения конкретного художественного события. 2. Разработка проекта освоения библиотечного пространства. 3. Разработка проекта образовательной музейной игры.
Требования итоговой аттестации	<p>к</p> <p>Разработка и представление (защита) социокультурных проектов в библиотеке с использованием практик педагогики искусства и театральной педагогики.</p> <p>В теоретической части необходимо привести описание конкретной педагогической ситуации и привести аргументы в пользу выбора конкретного вида и содержания проекта. К проекту должен прилагаться художественный текст, над которым ведется работа (аудиофайл, иллюстрация, кинофрагмент, литературный текст и т.д.).</p> <p>В представленном проекте необходимо использовать не менее трех практик, с которыми слушатели познакомились в ходе данного курса повышения квалификации. Практики могут быть модифицированы, но эта модификация и ее необходимость должны быть специально аргументированы.</p> <p>Программно-методические материалы итогового проекта должны отвечать базовым требованиям к оформлению учебных документов (обозначение цели, задач, основных результатов проекта). Оформление по ГОСТ</p>
Критерии оценивания	<p>Защита итоговой работы проводится по следующим позициям (критериям):</p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватность выбранной формы и содержания проекта описанной педагогической ситуации, актуальность задач итоговой работы, – четкое выделение базовых практик педагогики искусства и театральной педагогики, лежащих в основе работы, и убедительное доказательство их выбора и предложенных модификаций. – представленность в работе итогового опыта собственной педагогической деятельности в русле заявленной темы (при возможности – собственных педагогических новаций) и ее анализа.
Оценка	Зачтено/не зачтено

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы (литература)

Основная:

1. Бренифье Оскар Что такое красота и искусство? / О. Бренифье // Серия «Давай обсудим». – М.: Издательство Clever, 2014.
2. Интеграционные и социально ориентированные театральные проекты // Петербургский театральный журнал. – 2013. – № 3 (73). URL: <http://ptj.spb.ru/archive/73/obzor-73/integracionnye-isocialno-orientirovannye-teatralnye-proekty/>
3. Климова Т., Никитина А. Театральный педагог и его роль в образовании// Искусство в школе. – 2019. – № 4. – с. 2-8.
4. Климова Т.А. Возможности театральной педагогики в контексте новых образовательных стандартов / Т.А. Климова, Е.И. Косинец, А.Б. Никитина и др. // Вестник московского образования. – 2013. – № 11.– с. 119-259.
5. Косинец Е.И. Урок как театр или как учиться с удовольствием / Е.И. Косинец, А.Б. Никитина, М.Ю. Быков и др. // Вестник московского образования. – 2013. – № 12.– с. 88-135.
6. Никитина А.Б. Город как учебник:100 идей для учителя. Театральные каникулы. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2020. – 128 с.
7. Никитина А.Б. Как исследовать театр // Образовательные технологии. – 2019. – № 3. – с. 115-122.
8. Никитина А.Б. Примы настройки детей на особенности восприятия музейных пространств //Музей в меняющемся школьном мире: материалы II и III Всероссийских научно-практических конференций «Неформальный подход к

формальному образованию» 2017 и 2018 годов: сб. / науч. ред. и сост. Е.Б. Медведева. – М.: Издательско-торговый дом «ПЕРСПЕКТИВА», 2019. – с. 152-158.

9. Никитина А.Б. Театральная педагогика в образовании в России и за рубежом/ Научно-практический журнал "Школьные технологии" – 2019. – № 5. – с. 47-52.

10. Никитина А.Б. Чтение в зрительском клубе детского театра сегодня// Материалы международной научной конференции – М.: ПИ РАО, 2019. – с. 105-109.

Дополнительная:

11. Басина Н.Э. Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды / Н.Э. Басина. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2005.

12. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в XXI век / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1991.

13. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр: Учебно-методическое пособие. – М.: Московский психолого-социальный / Флинта, 2003.

14. Букатов В.М. Домашняя азбука: Практическое руководство для занятий с детьми от 4 до 7 лет / В.М. Букатов, М.В. Ганькина, Т.Б. Ярыгина. – М.: Аванта+, 2000.

15. Букатов В.М. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения / В.М. Букатов, А.П. Ершова. – М., 2000.

16. В кругу Матвея Дубровина. Балтийские сезоны. ТЮТ. – СПб., 2006.

17. Викторова О.В. Речевое мастерство учителя и работа со словом: Учебно-методическое пособие / О.В. Викторова / Ч. 2. – М.: МИОО – ОАО «Московские учебники», 2009.

18. Викторова О.В. Техника и выразительность речи в работе учителя образовательной области «Искусство»: Учебно-методическое пособие / О.В. Викторова / Ч.1-3 – М.: МИОО, 2007.

19. Генералова И.А. Театр / И.А. Генералова. – М.: Авангард, 1997.
20. Генералова И.А. Развитие художественно-творческих способностей младших школьников средствами театрального искусства: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.05 / И.А. Генералова; Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1997.
21. Детские музеи в России и за рубежом. Н.Г. Макарова-Таман, Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич. – М.: Российский институт культурологии. – 2001.
22. Ершова А.П. Режиссура урока, общения и поведения учителя / А.П. Ершова, В.М. Букатов // Серия “Библиотека школьного психолога”, – Москва-Воронеж: МПСИ, 1995.
23. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве) / В.А. Ильев. – Пермь, 2008.
24. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. – М.: АО-АСПЕКТ ПРЕСС, 1993.
25. Инновационные методики в системе инновационной практики. «Режиссура и педагогика корня» / Под ред. Никитиной А.Б. // Преподавание образовательной области «ИСКУССТВО» в 2009/2010 учебном году. Серия – Августовский педсовет. – М.: МИОО – ОАО «Московские учебники», 2009. – с. 141-168.
26. Климова Т.А. О детях в театре: почему творить интереснее, чем разрушать / Т. Климова // Искусство. – 2014. – № 9.– с. 38-47.
27. Клубков С.В. Школа театра. Уроки мастерства актера: Психофизический тренинг. Уроки 1, 2, 3. Видео пособие / С.В. Клубков Учебно-методический центр Министерства Образования РФ. – 1999.
28. Кожара Е. Система педагогической режиссуры / Е. Кожара. – СПб: СПб ГПУ, 2003.
29. Лобок А.М. Антропология мифа. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997.
30. Мелик-Пашаев А.А. Развитие художественной одаренности в школьные годы [Электронный ресурс]: Методическое пособие / А.А. Мелик-

Пашаев, З.Н. Новлянская. – М., 2009. URL: Психологический институт РАО: www.pirao.ru/posobie.doc

31. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе деятельностно-компетентностного подхода образовательных программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения / Т.П. Афанасьева, Е.В. Караваева, А.Ш. Канукоева, В.С. Лазарев, Т.В. Немова. – М: МГУ им. Ломоносова, 2007.

32. Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. / Отв. ред. А. Щербакова. Сост. Н. Копелянская. – М., 2012.

33. Научные школы в педагогике искусства. Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования». – М.: ИД РАО. – 2008.

34. Педагогика искусства. I Всероссийская конференция школьной театральной педагогики памяти Л.А. Сулержицкого: сборник материалов / Департамент образования г. Москвы, Московский ин-т открытого образования [и др.]; [сост.: А.Б. Никитина, Т.А. Климова]. – М.: МАКС Пресс, 2013.

35. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие для учителя. — М.: ВЛАДОС, 2002.

36. Предтеченская Л.М. Метод художественно-педагогической драматургии в преподавании курса «Мировая художественная культура» |Л.М. Предтеченская // Музыка в школе. – 1984. – № 4.

37. Разработка и реализация интегративного проекта в зоне профильного образования: Учебно-методическое пособие / под ред. А. Б. Никитиной. – М.: МИОО – ОАО «Московские учебники», 2009.

38. Рыбакова Ю.Н Пролог-Весна. День первый / Ю.Н. Рыбакова, А.Б. Никитина, И.С. Есина, О.А. Булак и др. // Детский театральный журнал. – 2010. – № 1.

39. Рыбакова Ю.Н. Маленький спектакль в большой компании / Ю.Н. Рыбакова // «Искусство в школе». – 2011. – № 5.

40. Слободчиков В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования / В.И. Слободчиков. – М.: Экопсицентр РОСС, 2000.

41. Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. Вып. 7. Инноватор Bennet college. – М., 1997. – с. 177-184.

42. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов / Под редакцией А. Б. Никитиной. – М.: Владос, 2001.

43. Театр-студия «Дали»: Уроки. Программы. Репертуар / Под редакцией Никитиной А.Б. – М.: Всероссийский центр художественного творчества, серия «Я вхожу в мир искусства» – 1997. – № 5-6.

44. Тянь Е.Н. Счастье – когда ты умеешь общаться с другими [Электронный ресурс] / Е.Н. Тянь, А.Б. Никитина, Т.А. Климова // УГ Москва. – № 31 от 5 августа 2014 г. URL: <http://www.ug.ru/archive/56894>

45. Уроки театра на уроках в школе / Составитель А.П. Ершова. – М.: НИИХВ АПН СССР, 1990.

46. Цирульников А.М. Социокультурные основания развития системы образования. Метод социокультурной ситуации / А. М. Цирульников // Вопросы образования. – 2009. – № 2. – с. 39-65.

47. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурологических факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» // Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. – М., 2004. – с. 76-84.

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий;
- мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

мультимедиа проектор и пр.);

-компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы.

Утверждено на заседании лаборатории социокультурных образовательных практик института системных проектов

Протокол № ____ от «__» _____ 20__ г.

Зав. лабораторией

_____ /Е.А. Асонова/

Календарный учебный график

№ п\п	Учебные недели/часы	1-я неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	5-я неделя	6-я неделя
	Тема						
1.	Современные практики педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте.	Т, К					
2.	Социокультурный проект в театре.		Т				
3.	Социокультурный проект в библиотеке.			Т, К.			
4.	Социокультурный проект в музее.				Т		
5.	Итоговая Аттестация					ИА	ИА

Условные обозначения:

Т – теоретическая подготовка

К – входной, текущий, промежуточный контроль знаний, умений

ИА – итоговая аттестация

Приложение 2

Материал для собеседования.

Анализ фрагмента из художественного фильма «Сто дней после детства» (Советский художественный фильм, драма о жизни подростков в пионерском лагере. Снят режиссёром Сергеем Соловьёвым на киностудии «Мосфильм» в 1975 году).

Вопросы к фрагменту:

1. Согласны ли вы с утверждением, что обсуждение полотна Леонардо да Винчи в этом фрагменте является безоценочным? Аргументируйте свою точку зрения.

2. Какие преимущества Вы видите в демонстрации репродукции Леонардо да Винчи, вписанной в природный пейзаж, и какие преимущества были бы у классической демонстрации подлинника?

3. Известно, что вожатый Сережа ставит с детьми в лагере трагедию М.Ю. Лермонтова «Маскарад». Как Вы думаете, какие приращения в образном пространстве создаваемого спектакля появятся у детей после просмотра репродукции «Моны Лизы»?

Ответы даются в семинарском порядке или обсуждаются и согласуются в группах. Обсуждение итоговых ответов проводится в общем кругу. Если ответы даются от групп, ведущие и модераторы следят за тем, чтобы каждая группа хотя бы один раз выступила со своей версией ответа, и чтобы все мнения, так или иначе, прозвучали. Важно, чтобы каждое мнение было выслушано и отрефлексировано.