

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет среднего профессионального и предпрофессионального образования

Музыкальный кадетский корпус имени Александра Невского

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
МКК им. А. Невского
от 05.06.2024, прот. № 5
Директор МКК

_____ Ж.М. Камович

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК.02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН**

Вид образования – общее образование

Уровень образования – основное общее образование

Форма обучения – очная

Краснодар
2024

Пояснительная записка

Рабочая программа «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» относится к циклу профессионального модуля «Педагогическая деятельность» и разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

Целью курса является овладение начальными теоретическими и практическими основами методики актерской игры в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве преподавателей ДШИ, в других образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в области культуры и искусства.

Задачами курса являются:

- развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе;

последовательное изучение методики обучения актерской игре на педагогических принципах различных творческих школ;

- изучение этапов формирования отечественной и зарубежных педагогических школ;

- изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании молодого актера, приемов педагогической работы;

- изучение способов оценки и развития природных данных.

Программа содержит два раздела, рассматривает педагогическое мастерство в преподавании творческих дисциплин; педагогические основы обучения и воспитания.

- Основными формами работы по курсу являются лекционные и практические занятия.

Изучение курса заканчивается экзаменом.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт:

- организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;
- организации обучения учащихся творческому действию с учетом их возраста и уровня подготовки;

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей;

- осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого обучения;

- использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;

- анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; драматургического материала;

- определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие;

- пользоваться специальной литературой;

уметь:

- осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого обучения;
- использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;
- анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; драматургического материала;
- определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие;
- пользоваться специальной литературой;

знать:

- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возрастов;
- требования к личности педагога;
- творческие и педагогические направления в творческих школах, современные педагогические методики преподавания творческих дисциплин;
- педагогический(драматургический) репертуар детских школ искусств и детских творческих школ;
- профессиональную терминологию;
- порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, детских творческих школах, общеобразовательных школах.

В результате изучения «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» студент должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Студент должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских творческих школах, других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ.

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.7. Владеть творческим репертуаром для детских школ искусств и детских творческих школ.

По итогам изучения «Педагогическая деятельность» - государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно - методическое обеспечение учебного процесса»

Тематический план МДК

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»

Наименование разделов и тем	Макс. нагруз. студ.	Количество аудиторных часов		Сам. раб. студ.	ОК	ПК
		Всего	В т.ч. практ. раб.			
Раздел 1. Педагогическое мастерство в преподавании творческих дисциплин	25	15		10	ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК2.7
Раздел 2. Педагогические основы обучения и воспитания.	41	15		26	ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК2.7
Итого	66	30		36		

**Содержание обучения по профессиональному модулю
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»**

***Раздел 1. Педагогическое мастерство в преподавании
творческих дисциплин***

Тема1 Введение

Введение в курс «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». Определение места и роли курса основ для профессии будущего педагога. Основные направления работы преподавателя. Задачи, стоящие перед педагогом. Формы и методы воспитания обучающегося.

Тема2 Развитие познавательных процессов и личностных особенностей.

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Мышление.
Речь. Способности. Мотивация. Эмоции. Чувства. Воля.

Самостоятельная работа обучающихся

Подготовить доклады по познавательным процессам и личностным особенностям.

Тема3 Темперамент и характер

Структура личности. Темперамента (характеристики классических типов) и характер. Характер, акцентуации (общее представление, различные степени выраженности, акцентуации).

**Тема4 Возрастная периодизация –принципы и применение
в педагогике**

Критерии выбора модели поведения. Типология моделей поведения. Стили руководства. Характеристика стилей. Достоинства и недостатки каждого из них.

Тема5 Понятие «возраст» и «развитие в различных теориях развития

Основные, используемые в психологии и педагогике, схемы возрастных периодизаций.

Тема6 Начало жизни человека. Новорожденность

Основные достижения: чувство доверия к человеку –вхождение в мир человеческих отношений; прямохождение; начало понимания речи. Предпосылки и условия психического развития новорожденного. Врожденные особенности и тенденции развития. Безусловные рефлексy и их значение для развития ребенка. Особенности развития органов чувств.

Тема7 Период младенчества

Общая характеристика. Роль. Движения и действия младенца. Манипулирование. Общение в младенчестве. Подражание в общении. Эмоционально - экспрессивная функция общения и ее значение для развития младенца. Вхождения младенца в мир людей и чувства доверия к ним. Возникновение предпосылок овладения речью в процессе общения. Развитие движений и действий. Телесные удовольствия. Ползание. Хватание. Развитие ориентировки в окружающем мире. Игрушка как средство общения и психического развития младенца. Познание в младенчестве. Младенчество как период развития предпосылок к формированию личности. Индивидуальные различия младенцев.

Тема8 Раннее детство

Предпосылки формирования личности. Познание в раннем возрасте. Общения ребенка раннего возраста. Предметная деятельность. Роль игры и развитие в игре. Кризис эгоцентризма.

Самостоятельная работа обучающихся

Рассмотреть методы работы с детьми от 1 – 3 лет.

Тема 9 Младший дошкольник

Роль игры в развитии ребенка. Познавательная форма общения. Становление личности механизмов поведения. Адаптация к дошкольным учреждениям.

Самостоятельная работа обучающихся

Рассмотреть методы работы с детьми от 3 – 5 лет, ведущая деятельность.

Тема10 Дошкольный возраст

Личная форма общения. Специфика общения. Особенности представлений дошкольника о мире. Развитие самостоятельности мыслительной деятельности. Характеристика игр дошкольника. Психологическая готовность к школьному обучению.

Самостоятельная работа обучающихся

Рассмотреть методы работы с детьми от 5 – 7 лет, ведущая деятельность.

Тема11 Младший школьный возраст

Психологические особенности начального обучения в школе и особенности детей младшего школьного возраста.

Самостоятельная работа обучающихся

Рассмотреть методы работы с детьми от 7 – 10 лет, ведущая деятельность.

Тема12 Подростковый возраст

Социальная ситуация в жизни. Учебная и другие виды деятельности в подростковом возрасте. Общение в отрочестве. Особая психологическая значимость. Общение со сверстниками. Развитие речи. Развитие высших

психических функций. Особенности идентификации с собственным «Я». Самосознание в отрочестве.

Самостоятельная работа обучающихся

Рассмотреть методы работы с подростковым возрастом от 11 – 15 лет, ведущая деятельность.

Тема 13 Юность

Социальная ситуация в жизни и юности. Учебная деятельность в юношеском возрасте. Трудовая деятельность в юношеском возрасте. Общение в юности. Общение со сверстниками противоположного пола. Особенности идентификации с собственным «Я». Самопознание в юности.

Самостоятельная работа обучающихся

Рассмотреть методы работы с юношеским возрастом от 16 – 19 лет, ведущая деятельность.

Тема 14 Обобщающее занятие по итогам изучения раздела

Раздел 2. Педагогические основы обучения и воспитания

Тема 15 Психологическая и физическая раскрепощенность педагога.

Виды психических состояний (физическая раскрепощенность, психологическая свобода). Психологическая настройка на урок. Атмосфера публичности общения. Компетентность педагога. Профессионализм, внешний вид педагога при проведении занятий.

Тема 16 Творческий педагогический практикум.

Навыки саморегуляции. Контроль мышечного напряжения и расслабления. Управление мышечным напряжением и расслаблением. Тип упражнений.

Тема 17 Тренинг творческой психологи и педагога.

Тренинг творческой психотехники педагога на основе методов театральной педагогики.

Тема 18 Воспитательная работа педагога в учебной группе.

Основные назначения воспитательной работы. Методы воспитательной работы. Поощрения и наказание в воспитательной работе педагога. Учет возрастных и индивидуальных особенностей. Развитие эстетического вкуса. Формы воспитательного воздействия на обучающихся. Посещение музеев, выставок, театров.

Тема 19 Дидактические задачи преподавания творческих дисциплин.

Понятие дидактика. Объект и предмет дидактики в преподавании творческих дисциплин. Дидактические задачи преподавания творческих дисциплин.

Тема 20 Современная система творческого образования в России.

Трехступенчатая модель современного творческого образования в России. Учреждения и учебные заведения. Принципы работы учебных заведений

Тема 21 Роль учреждений дополнительного образования в формировании личности.

Освоение двух функций, имеющих фундаментальное значение для обучающихся, выполняющиеся данными учреждениями, и их взаимосвязь: персонализация (потребность быть личностью) и самореализация. Роль учреждения в досуговой деятельности учащихся.

Тема 22 Обеспечение непрерывного профессионально-личностного развития педагога в условиях профессиональной деятельности.

Освоение системы Станиславского К.С. исходя из главных принципов сценического реалистического искусства. Умение определить теоретические и методические основы творческой самодеятельности. Умение рассматривать сценическую работу с обучающимися как средство развития творческой индивидуальности, инициативы и формирования личности.

Тема 23 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся

Возрастные категории. Физиологические особенности. Развитие и психика ребенка.

Тема 24 Групповая и индивидуальная работа в коллективах дополнительного образования.

Формирование творческих групп в коллективе (по возрасту, по интересам, по досуговой деятельности). Составление плана групповых занятий по основным направлениям деятельности коллектива. Итоги и анализ проведения групповых занятий, каждой творческой группы. Выявление наиболее способных учащихся. Создание системы работы с одаренными учениками. Подростковый период – второе рождение личности. Преодоление периода переоценки ценностей в формировании социальных установок. Формы содействия учащимся в процессе активного познания и исследования, в попытке понять и осознать природу своих действий и поступков, найти своё место в обществе.

Тема 25 Мотивационно-ценностный подход при подборе репертуара

Освоение драматургического материала – основной инструмент театра. Выбор пьесы с использованием современных тенденций развития театра. Знакомство учащихся с лучшими образцами художественной и драматургической литературы. При выборе репертуара определить для работы пьесу, которая по-настоящему актуальна и интересна для всех участников. Сохранение принципа «Правильный выбор пьесы гарантирует большую активность познавательных, морально-нравственных, творческих, коммуникативных и эстетических потенциалов, задающих направление развития личности».

Тема 26 Планирование творческой деятельности в творческих коллективах дополнительного образования.

Роль планирования в развитии и реализации основных приоритетов воспитательной деятельности посредством творческого искусства, которое принадлежит как профессиональному, так и любительскому театру.

Составление творческо-производственного плана.

Производственный план (формирование коллектива). Творческий план (результат творческого процесса обучения учащихся). Планирование с целью развития основных динамических доминант: познавательной, морально-нравственной, творческой, коммуникативной, эстетической. Согласованность планирования с творческими задачами коллектива и учебно-почасового плана.

Тема 27 Комплексная программа обучения творческому искусству в творческих коллективах

Комплексная программа – основной план работы коллектива. Цели и задачи коллективной программы, где сформулированы основные принципы театральной работы с обучающимися:

- принцип доступности драматургического материала и сценического выражения;
- принцип последовательного, целостного и целесообразного наполнения художественных впечатлений;
- принцип единства анализа театральной постановки и изучение литературной первоосновы;
- принцип опоры на игровую деятельность, что соответствует психическим особенностям учащегося;
- принцип правдивого действенного исполнения.

Основные разделы программы, определяющие направления работы. Почасовой план творческо-производственной нагрузки. Итоги выполнения программы по согласованным и утверждённым срокам. Условия реализации программы.

Тема 28 Анализ и обсуждение комплексных программ

Итоги выполнения творческо-производственного плана. Реализация условий и формирование компетентности использования детьми и молодёжью ресурсов неформального и формального образования в целях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досуга. Удовлетворённость обучающихся качеством занятий для возможности самореализации. Формирование у молодого поколения гражданской позиции и патриотизма. Обеспечение широкого доступа к результатам обучения через показ спектаклей, открытых уроков, методических показов с обсуждением занятий. Сохранение константы контингента обучающихся за годовой период. Способность освоить и понимать путь развития творческого искусства. Способность обучающихся к цельному восприятию учебного процесса. Умение проследивать замысел режиссёра. Понимание главного условия: «Театр – коллективное искусство». Регулярный анализ просмотренных спектаклей,

отдельных работ. Подведение итогов, их обсуждение.

Программное обеспечение

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционная система AstraLinux, офисный пакет Р7 Офис, справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант, комплект браузеров Googlechrom, Firefox, Яндекс браузер.

Информационное обеспечение Основные источники

1. Григорьева, О.А. Школьная театральная педагогика : учебное пособие /О.А. Григорьева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 256 с.
— ISBN 978-5-8114-1897-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/61369> (дата обращения: 01.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова, Р. С. Димухаметов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09130-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/437311> (дата обращения: 01.09.2019).
3. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09311-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438979> (дата обращения: 01.09.2019).

Дополнительные источники

1. Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Андреев В.И. — 3-е изд. — Казань: Центр инновационных технологий, 2012. -608 с. ISBN 5-93962-039-7
2. Булатова, Оксана Сергеевна. Педагогический артистизм [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / О. С. Булатова. - М. : Academia, 2001. - 239 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0805- 1
3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию : курс лекций : учебное пособие / Ю.Б. Гиппенрейтер. — Москва : АСТ : Астрель, 2010. — 352 с. — 22 усл. печ. л. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-049383-8 . — ISBN 978-5-271-19214-2.
4. Гройсман А. Л. Личность. Творчество. Регуляция состояний :

руководство по театральной и пара театральной психологии / А. Л. Гройсман. - Ленинград: Магистр, 1998.- ISBN 5-89317-088-1

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Уметь: Осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого обучения; Использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; Анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; драматургического материала; Определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие; пользоваться специальной литературой;</p> <p>Знать: основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возрастов; требования к личности педагога; творческие и педагогические направления в творческих школах, современные педагогические методики преподавания творческих дисциплин; педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств и детских творческих школ; профессиональную терминологию; порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, детских творческих школах, общеобразовательных школах.</p>	<p>Тематический контроль в форме устного и письменного опроса.</p> <p>Текущий контроль осуществляется на семинарских и практических занятиях в виде оценки, получаемой студентом согласно выполненным им творческих заданий и подготовительных устных ответов, соответствующих плану освоения учебного курса.</p> <p>Рубежный контроль в форме: - контрольной работой по темам курса; - ГОС экзамена, включающего теоретическое освоение основ педагогической деятельности и специфики педагогики.</p> <p>В качестве итогового контроля знаний по курсу вступает междисциплинарный экзамен, входящий в программу итоговой государственной аттестации. Данный экзамен призван определить степень профессиональной компетентности будущего специалиста.</p>