

Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию
Институт образовательной политики "Эврика"
Гимназия № 205 "Театр"

Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды

**Образовательная программа
повышения квалификации педагогов
и руководителей образования**

Екатеринбург, 2005

УДК 37.036
ББК 74.202 т
Т 11

Авторы: Басина Н.Э., Крайзель Е.З., Санина Н.Н., Сулимова Н.П., Сулова О.А., Танаева Е.Н., Храмцова Е.Э.

Научный консультант:
канд. пед. наук, доцент Н.П. Сулимова

Т 11 **Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды:** Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2005.- 160с.

Образовательная программа знакомит учителей и руководителей образования с основами театральной педагогики, с обучением технологии проведения урока, основанной на ее принципах; направлена на формирование навыков проектировочной деятельности педагога.

УДК 37.036
ББК 74.202 т

© Басина Н.Э., 2005
© Крайзель .З.,2005
© Санина Н.Н., 2005
© Сулимова Н.П., 2005
© Сулова О.А., 2005
© Танаева Е.Н., 2005
© Храмцова Е.Э., 2005
© Общ. ред. Н.П. Сулимовой
© Гимназия №205 «Театр»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и основные положения проблемы

Современное состояние образования в России характеризуется качественными изменениями в области содержания, но эти позитивные тенденции сталкиваются с медленным темпом реформирования устаревших методов и технологий в практике образовательного процесса в учреждениях образования. Речь идет не только о новых профессиональных приемах преподавания, но, в первую очередь, о глубинных сущностных изменениях типов взаимодействия двух главных субъектов системы образования: Учителя и Ученика или, шире, Взрослого и Ребенка.

Такая ситуация характеризуется рядом противоречий:

- между новыми ценностно-целевыми ориентирами в образовании, направленными на партнерство (диалог) взрослого и ребенка, и существующим монологическим типом взаимодействия “Учитель - Ученик” в традиционной системе образования;
- между возрастианием внутренней свободы ребенка и психологическим, профессиональным самочувствием педагога, его ролевой негибкостью;
- между темпами изменения социальных условий современной жизни и отсутствием новых образовательных технологий, способствующих подготовке ребенка к адаптации в быстро меняющемся мире;
- между желанием педагога по-новому строить процесс обучения и его неумением сформировать мотивацию ребенка к познавательной деятельности в современных условиях;
- между индивидуальной потребностью педагога осуществлять свою профессиональную деятельность в новом образовательном пространстве и сохранившемся традиционном укладе образовательных учреждений.

Таким образом, можно выделить 3 взаимообусловленные *проблемы*:

1. Характер взаимодействия субъектов системы образования не соответствует характеру индивидуализации социально-психологических отношений в современном обществе. До настоящего времени для традиционной школы характерен монологизированный тип взаимодействия между взрослым и ребенком. Ребенок может высказываться лишь в рамках жестко регламентированного времени. Его высказывание не свободно. Оно осознается ребенком как угодное или негодное педагогу. Диалогизация же педагогического взаимодействия предполагает прежде всего принятие ситуации равноправных позиций взрослого и ребенка, позиций со-участия, со-трудничества, со-бытия. **Проблема мотивации к учебной деятельности** сегодня является

одной из центральных проблем и напрямую связана с проблемой индивидуализации образования. Позитивная мотивация к учебе у ребенка может возникнуть в том случае, когда соблюдены 3 условия:

- мне интересно то, чему меня учат;
- мне интересен тот, кто меня учит;
- мне интересно как меня учат.

Кроме этого есть еще один существенный факт, которому мало придавали значения. Учитель, являясь представителем взрослого сообщества, находится и общается с ребенком порой больше времени, чем родители. Это, безусловно, оказывает огромное влияние на формирование отношения ребенка к миру взрослых, на его принятие или отторжение.

3. В существующей системе профессиональной подготовки учителей недостаточно уделяется внимания изучению и овладению современными педагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить методы организации образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы, и, наконец, их мышление и уровень развития.

Роль педагога сегодня значительно возрастает. Ребенок, как и взрослый, нуждается в живом, чувствующем, удивляющемся, страдающем и радующемся собеседнике. Педагог должен уметь быть интересен ребенку, иначе контакт с ним никогда не будет в полном смысле диалогичен. Иначе и знание культуры, которое педагог передает ребенку, будет последнему неинтересно. Однако к этой новой роли он не готов и не будет готов, если не изменится система его профессиональной подготовки, поскольку одной теорией и декларированием идей гуманизации не обойтись.

Вопросы «как», «какими путями», «с помощью каких приемов и способов» строить по-новому учебный процесс и характер взаимодействия с ребенком до сих пор остаются для педагога “terra incognita”.

- Как строить отношения с детьми: я - один, их - тридцать?
- Как держать внимание тридцати?
- Как построить процесс урока с учетом психологического восприятия каждого ребенка?
- Как сделать, чтобы конкретный учебный предмет был им интересен?
- Как найти баланс между “хочу” и “надо”?
- Как играть с ребенком?
- Как управлять собой?
- Как мобилизовать и развить свой творческий потенциал?

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Здесь особое место занимает театральная педагогика. **Эффективность применения театральной педагогики в профессиональной подготовке учителя обусловлена тем, что:**

- 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 взаимодействие химических элементов, законы физики, музыкальная драматургия или отношения героев литературного произведения;

- профессия учителя 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.

В последнее время проблема использования методов театральной педагогики становится актуальной для теории и практики образования. Она рассматривалась на научно-практических конференциях: Всесоюзной научно-практической конференции “Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя” (1991 г.), проходившей на базе Полтавского государственного педагогического института при участии Государственного комитета по народному образованию, Министерства культуры СССР, НИИ художественного воспитания АПН СССР и Международной конференции “Дети. Театр. Образование” (1996 г.), проходившая в г. Екатеринбурге на базе Гуманитарного центра “Театр” при поддержке Министерства образования РФ, Департамента образования Правительства Свердловской области, Управления культуры, Управления образования г. Екатеринбурга.

Ведущие педагогические и научно-исследовательские институты представили интереснейшие материалы, касающиеся теории и практики использования принципов театра в образовании,* были продемонстрированы различные формы и принципы использования театральной педагогики в работе с детьми разного возраста. Материалы

* “Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя”. - Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. Полтава, 1991 г.

показали, как меняется тип взаимодействия взрослого и ребенка (игра позволяет избежать авторитарного, монологического принципа общения); учебный предмет превращается в увлекательные “предлагаемые обстоятельства”; для ребенка становится важен не только результат, но и сам процесс постижения материала.

На последней конференции был сформулирован запрос на создание образовательной программы для педагогов дошкольного, школьного и вузовского образования. С 1996 года конференции "Дети. Театр. Образование" регулярно проводятся в разных городах России, преимущественно ее Европейской части. Однако пока доминирующей темой конференций является "Школьный театр".

Программа «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды», разработанная авторским коллективом Гуманитарного центра «Театр» адресована учителю.

Методологические основания программы базируются на таких сущностных аспектах театра, как:

- игра-моделирование, создание и исследование воображаемой реальности;
- ролевая игра;
- игры с предметом;
- модель сочетания индивидуального и коллективного творчества, со своей строгой организацией и саморегуляцией;
- модель развертывания процесса от замысла до реализации;
- взаимодействие замыслов (или версий) и рождение на их основе нового;
- рассмотрение замысла с разных сторон - из разных языковых пространств (применительно к театру - это литература, музыка, архитектура, живопись, хореография. Применительно к школе - это принцип изучения одного явления сквозь призму различных учебных предметов).
- актуализация незнакомого;
- воздействие на чувства зрителя и вовлечение его в процесс игры.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры. В качестве таких “предлагаемых обстоятельств” может выступать и пространство учебного предмета, пространство темы занятия, пространство текста. Каждая из трех областей культуры - наука, искусство, реальная жизнь - это те же “предлагаемые обстоятельства”. Задача педагога - помочь ребенку овладеть различными методами познания естественнонаучной, художественной, жизненной реальности, уметь выбрать соответствующий инструмент (настроить себя), позволяющий действовать адекватно им, менять ролевую позицию: созерцать эти реальности или действовать в них.

Цель программы - профессиональное развитие учителя в контексте актуализации использования театральных технологий в образовательном процессе.

Задачи программы

Развитие творческого потенциала учителя на основе овладения элементами творческого самочувствия и технологии эффективного взаимодействия.

Формирование навыков создания содержательной творческой образовательной среды урока на основе принципов театральной педагогики (режиссура урока, способы создания творческой атмосферы).

Развитие навыков профессиональной деятельности в режиме межпредметной интеграции на основе синтетической природы театра (взаимовлияние и взаимодействие различных образовательных областей, основного и дополнительного образования как средство актуализации и расширения знания).

Структура и принципы построения программы

Структура комплексной образовательной программы включает в себя четыре вариативных и один базовый модуль, который предваряет содержание всех вариативных модулей, входящих в программу:

Базовый модуль. Тренинг творческой психотехники учителя на основе методов театральной педагогики.

Модуль 1. Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя*.

Модуль 2. Технология театральной педагогики в преподавании предметов искусства.

Модуль 3. Компьютерная графика и анимация как технология формирования информационной культуры учащихся.

Модуль 4. Технология межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогики.

В целом структура образовательной программы может быть представлена в виде следующей таблице:

* Данный модуль включает семинар-практикум «Технология создания театрального События в школе»

Базовый модуль «Тренинг творческой психотехники учителя на основе методов театральной педагогики»			
32 часа	18 часов	24 часов	18 часов
Вариативный модуль 1 «Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональн ой деятельности учителя» 84 часа	Вариативный модуль 2 «Технология театральной педагогике в преподавании предметов искусства» 74 часа	Вариативный модуль 3 «Компьютерная графика и анимация как технология фор- мирования информационной культуры педагогов» 124 часа	Вариативный модуль 4 «Технология межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогике» 74 часа
Общее количество часов			
116 часов	92 часа	148 часов	92 часа

Каждый из модулей реализуется в трех режимах: стационарный (аудиторная работа со слушателями), дистантный (организация и руководство самостоятельной работой слушателей), сопровождающий (консультации, стажировки).

По окончании обучения выдается документ государственного образца с указанием специализации:

Модуль 1. Специалист по использованию технологии театральной педагогики в образовательном процессе.

Модуль 2. Специалист по использованию технологии театральной педагогики в преподавании предметов искусства.

Модуль 3. Специалист по использованию театральной технологии в преподавании компьютерной графики и анимации.

Модуль 4. Специалист по технологии межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогики.

Авторский коллектив

Радченко Руфина Григорьевна - руководитель проекта

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Директор гимназии

Сулимова Наталия Петровна - научный консультант, редактор

Место работы: Социальный институт РГППУ

Должность: доцент кафедры социальной педагогики и психологии

Ученая степень: кандидат педагогических наук

Андрюхина Людмила Михайловна - рецензент

Место работы:

Должность:

Ученое звание и степень: проф., д.ф.н., академик АСН РФ

Вариативный модуль 1 "Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя"

1. Басина Наталья Ангелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Художественный руководитель, педагог-режиссер, учитель
высшей категории

2. Крайзель Евгений Зейликович

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог-режиссер

3. Санина Наталья Наумовна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог сценической речи

Вариативный модуль 2 "Технология театральной педагогики в преподавании предметов искусства"

1. Басина Наталья Ангелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог-режиссер

2. Сулова Ольга Анатольевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог ИЗО, учитель высшей категории.

Вариативный модуль 3 "Компьютерная графика и анимация как технология формирования информационной культуры учащихся"

1. Храмцова Елена Энгелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог компьютерной графики и анимации.

2. Сулова Ольга Анатольевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог ИЗО, учитель высшей категории.

3. Басина Наталья Энгелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог-режиссер.

Вариативный модуль 4 "Технология межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогики"

1. Сулимова Наталия Петровна

Место работы: Социальный институт РГППУ

Должность: доцент кафедры социальной педагогики и психологии

Ученая степень: кандидат педагогических наук

2. Сулова Ольга Анатольевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог ИЗО, учитель высшей категории.

3. Танаева Елена Николаевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Учитель русского языка и литературы 1 категории.

АННОТАЦИЯ

Цель программы - профессиональное развитие учителя в контексте актуализации использования театральных технологий в образовательном процессе.

Количество часов:

Базовый модуль «Тренинг творческой психотехники учителя на основе методов театральной педагогики»			
32 часа	18 часов	24 часов	18 часов
Вариативный модуль 1 «Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональн ой деятельности учителя»	Вариативный модуль 2 «Технология театральной педагогике в преподавании предметов искусства»	Вариативный модуль 3 «Компьютерная графика и анимация как технология фор- мирования информационной культуры педагогов»	Вариативный модуль 4 «Технология межпредметн ой интеграции на основе методов театральной педагогике»
82 часа	74 часа	124 часа	74 часа
Общее количество часов			
116 часов	92 часа	148 часов	92 часа

Программа адресована учителю (независимо от преподаваемого предмета: информатики, МХК, ИЗО, истории, словесности, музыки; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования).

Образовательная программа знакомит слушателей с основами театральной педагогики и направлена на формирование навыков проекторочной деятельности педагога; обучение технологии проведения урока, основанной на ее принципах.

Структура комплексной образовательной программы включает в себя четыре вариативных и один базовый модуль, который предваряет содержание всех вариативных модулей, входящих в программу:

Форма обучения – очная.

По окончании обучения выдается документ государственного образца с указанием специализации:

Модуль 1. Специалист по использованию технологии театральной педагогики в образовательном процессе.

Модуль 2. Специалист по использованию технологии театральной педагогики в преподавании предметов искусства.

Модуль 3. Специалист по использованию театральной технологии в преподавании компьютерной графики и анимации.

Модуль 4. Специалист по технологии межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогики.

**ТРЕНИНГ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОТЕХНИКИ УЧИТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ**

Базовый модуль

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и основные положения проблемы

Базовый модуль является обязательным для всех слушателей как методологическое основание, организующее творческую развивающую образовательную среду. Он организует все образовательное пространство.

Содержание базового модуля определяется спецификой каждого вариативного модуля и может включать различные комплексы тем.

Так, в вариативном *Модуле 4* «Технология межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогики» делается акцент на темы «Взаимодействие» и «Фантазия и воображение. Ассоциативное мышление». Деятельность в режиме интеграции требует определенной психологической и профессиональной готовности учителя. Интеграция есть процесс взаимодействия и взаимопроникновения отдельных частей, поэтому учителю необходимо уметь:

- продуктивно строить взаимоотношения с партнером, чувствовать интерес партнера, входить в поле интереса партнера, уметь «встроить» свои идеи в диалоговое пространство;
- ассоциативно мыслить для того, чтобы находить общие смысловые поля в интегративном пространстве различных предметных областей;
- обладать внутренним видением и предвидением; уметь моделировать в воображение предполагаемый результат.

Содержание тренинга *Модулей 2 и 3* «Технология театральной педагогики в преподавании предметов искусства» и «Компьютерная графика и анимация как технология формирования информационной культуры педагогов» обусловлено тем, что учебным материалом в обоих является эстетическая реальность. Специфика тренинга - в акцентах, связанных с работой с пространством произведения искусства. Учителю, преподающему предметы искусства необходимо владеть адекватными природе искусства способами передачи смысла художественного текста. Комплекс упражнений театрального тренинга направлен на развитие:

- органов чувственного восприятия (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса) и внутреннего видения чувственных образов;
- ассоциативного мышления;
- чувства ритма и композиции;
- способности моделировать сюжет;
- способности моделировать атмосферу пространства;

- чувства эмпатии.

В содержании тренинга выделяются 4 темы: «Гимнастика чувств», «Ритм. Пространство», «Взаимодействие», «Фантазия и воображение».

Содержание *Модуля 1* «Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя» отличается комплексностью и включает весь спектр тем: «Навыки саморегуляции», «Внимание», «Пространство. Ритм», «Гимнастика чувств», «Память. Воображение. Фантазия», «Взаимодействие».

Вариативные модули, являются структурными элементами образовательной программы, однако имеют внутреннюю относительную самостоятельность. Слушатели выбирают вариативный модуль индивидуально в зависимости от специализации, профессиональных интересов и потребностей.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Навыки саморегуляции. Контроль мышечного напряжения и расслабления. Управление мышечным напряжением и расслаблением

Тип упражнений

Кукловод и кукла

Участники разбиваются на пары. Один – «кукловод», второй – «кукла». «Кукла» сидит, мышцы максимально расслаблены. «Кукловод» изучает свою «куклу». Он поднимает поочередно руки, ноги, голову. Проверяет, как кукла реагирует на его прикосновения, насколько она послушна его воле. После выполнения упражнения, партнеры меняются местами.

Тема 2. Внимание

Концентрация внимания. Запоминание и воспроизведение. Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания.

Тип упражнений

Зеркало

Участники встают парами друг против друга. Один - Человек, другой - Зеркало. Человек делает то, что обычно делают перед зеркалом — причесывается, бреется, гримируется, примеряет костюм. Зеркало обязано точно отразить все действия Человека. Зеркало не должно механически повторять все движения Человека. «Зеркало» пытается угадать внутреннюю жизнь Человека, угадать его цели, старается жить его мыслями. По сигналу ведущего пары меняются ролями.

Тема 3. Ритм. Пространство

Пространственное видение. Чувство композиции. Атмосфера пространства.

Тип упражнений

Оркестр

Участники становятся вокруг. Ведущий – дирижер начинает отбивать ритм. Это медленные, равномерные хлопки. Каждый хлопок равен по протяженности одной целой ноте. Каждый из участников по очереди вступает со своей ритмической фразой. Обязательное условие – не нарушать темпо-ритм, заданный ведущим. Постепенно в игру вступают все участники, каждый со своим ритмическим рисунком. В итоге должен получиться слаженный оркестр. Музыканты, импровизируйте. Вы

можете топтать, петь, звенеть, хлопать, двигаться по комнате и т.д. Придумайте свой музыкальный инструмент. Важно держать общий темпо-ритм.

Атмосфера картины

Рассмотрите несколько репродукций картин, например, «Влюбленные» Шагала или «Танец» Матисса. Расскажите об атмосфере картины, объясните, какими средствами художник создал атмосферу картины. Создайте в пространстве комнаты атмосферу, близкую по характеру атмосфере картины, используя находящиеся в комнате предметы, а также ваших партнеров. Не повторяйте сюжет картины. Важно найти свой ассоциативный образ, передающий ее атмосферу.

Тема 4. Гимнастика чувств

Развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Внутреннее видение чувственных образов.

Тип упражнений

Тактильные ассоциации

У ведущего набор разнообразных по фактуре тканей, бумаги, предметов и т.д. Участникам предлагается с закрытыми глазами прикоснуться к поверхности какого-либо предмета, ткани и т.д. Изучая пальцами предмет, участник должен рассказать какие ассоциации возникают у него в воображении.

Тема 5. Фантазия и воображение. Ассоциативное мышление

Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления. Непрерывная «кинолента» внутреннего видения. Фантазия как рождение новых идей и образов. Прогнозирование возможного события. Моделирование сюжета.

Тип упражнений

Фантастическое существо

Участникам предлагается превратиться в фантастическое существо по ассоциации с незнакомым словом. Например, «маняпа», «барабуда», «карапулька» и т.д. Найти пластический образ персонажа, представиться, рассказать о нем как можно подробнее: где живет, что любит, чего боится и т.д.

Образная память

Ведущий предлагает какой-либо учебный текст и предлагает выделить в нем главное. Участники делятся на две команды. Каждая команда пробует представить текст в виде застывшей немой сцены.

Основой содержания сцены может быть событие или абстрактно выраженная мысль текста.

Бег ассоциаций

Участник, сидящий с краю произносит вслух два случайных слова, например: "шкаф" и "кошка". Следующий по часовой стрелке участник, вслух описывает образ, соединяющий второе слово с первым. Например: "в закрытом шкафу спала кошка". Затем второй участник называет свое слово, например, слово "банан". Третий участник связывает второе слово с третьим какой-то фразой, например: "так как это была африканская кошка, она очень любила бананы»– и задает свое слово. Так игра идет по кругу.

Тема 6. Взаимодействие

Способность видеть и слышать партнера как основа взаимодействия. Чувство эмпатии как способность «находиться» в пространстве партнера. «Пристройка» к партнеру. Чувственный контакт. Эмоциональный контакт.

Тип упражнений

Чувствование

Участники стоят в круге с закрытыми глазами. Затем каждый берет правой рукой руку соседа. Левую руку возьмет сосед слева. Необходимо сосредоточиться и, не открывая глаз, сконцентрировать внимание на ладони соседа справа. Какие чувства вызывает прикосновение к руке партнера? Что можно сказать о его состоянии? Насколько Ваши наблюдения совпадают с реальным психологическим состоянием партнера.

Скульптурная композиция

Один из участников выходит в центр комнаты и застывает в какой-либо выразительной скульптурной позе. Остальные участники внимательно изучают скульптуру. По желанию любой может выйти и пристроиться к ней. Важно, чтобы пристройка была оправдана. Затем пристраивается другой желающий. Важно не торопиться, внимательно следить за изменениями, которые происходят в скульптурной композиции, в ее настроении и почувствовать тот момент, когда скульптурная композиция обретает законченность и не требует дальнейших дополнений.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название темы	Кол-во час.			
		Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3	Модуль 4
1.	Навыки саморегуляции 1.1. Контроль мышечного напряжения и расслабления. 1.2. Управление мышечным напряжением и расслаблением	3	1	1	1
2.	Внимание 2.1. Концентрация внимания 2.2. Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания	3	1	2	1
3.	Ритм. Пространство 3.1. Пространственное видение. 3.2. Атмосфера пространства 3.3. Темпо-ритм. Ритм и эмоциональное состояние 3.4. Композиция	4	5	6	2
4.	Гимнастика чувств 4.1. Тренинг восприятия органами чувств 4.2. Тренинг механизмов переключения восприятия различными органами чувств	3	2	3	2
5.	Фантазия и воображение 5.1. Воображение как внутреннее видение 5.2. Тренинг ассоциативного мышления 5.3. Моделирование сюжета	7	5	6	6

6.	Взаимодействие 6.1.Эмпатия 6.2.«Пристройка» партнеру 6.3.Многоплановое взаимодействие	13	4	6	6
	Всего:	32	18	24	18

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Дом, 1996.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.
3. Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.
4. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Знание, 1981.
5. Букатов В.М. Педагогические таинства игр: Учебное пособие. - М.: Флинта, 1997.
6. Вообрази себе. Поиграем, помечтаем - М.: Эйдос, 1994.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
8. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. //Вопросы психологии. - 1966. - № 6.
9. Выготский Л.С. Лекции по психологии. - СПб: Союз, 1997.
10. Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1987.
11. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. - М.: Педагогика - Пресс, 1993.
12. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий.- М.: Психологическая наука в СССР, 1969. Т. 1.
13. Гиппиус С. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники. - М.- Л.: Искусство, 1967.
14. Гипсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: Прогресс, 1996.
15. Давыдов В.В. Проблема периодизации психического развития. Возрастная и педагогическая психология. - Пермь, 1974.
16. Дети. Театр. Образование: Тезисы докладов международной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 1996.
17. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). - М. -Воронеж, 1995.
18. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании замысла школьного урока: Учебное пособие для учителей средних школ и студентов педагогических институтов. - М.: Прогресс, 1993.
19. Ильев В.А. Когда урок волнует: Учебное пособие.- Пермь, 2004.
20. Кнебель М. Поэзия педагогики. - М., 1976.
21. Корогодский З.Я. Начало. - СПб, 1996.
22. Крылова Н.Б. Культурология образования. - М.: Народное образование, 2000.
23. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1985.
24. Матюгин И.О. Зрительная память. - М.: Эйдос, 1992 .
25. Матюгин И.О. Тактильная память.- М.: Эйдос, 1991.

26. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М., 1987.
27. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Трансформация детской игры в творчество. // Искусство в школе. - 1994. - № 2 .
28. Новицкая Л.П. Изучение элементов психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра. - М., 1969.
29. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. - М., 1972
30. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995.
31. Основы педагогического мастерства/ под ред. И.А.Зязюна. - М.: Просвещение, 1989.
32. Родари Д. Грамматика фантазии. - М., 1985.
33. Самоукина И.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционные программы. - М., 1993.
34. Самоукина И.В. Игры, в которые играют: Психологический практикум.- Дубна, 1997.
35. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998.
36. Смирнов В. А. Философия. Образование. Культура. - Новосибирск, 1990.
37. Смирнов В.А. Мастерская педагога-гуманитария. - Новосибирск, 1995.
38. Спиваковская А.Г. Игра - это серьезно. - М., 1984.
39. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет: Теория и диагностика. - М., 1994.
40. Уроки театра на уроках в школе (Театральное обучение школьников 1-11 классов): Программы, методические рекомендации, сборник упражнений /Сост. А.П. Ершова.- М., 1990.
41. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М., 1990.
42. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания для детей средствами театра. - М.: ВЦХТ, 1998. //Я вхожу в мир искусств. 1998. № 3.
43. Шмаков С., Безбородова О. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. - М., 1993.
44. Эльконин Д.Б. Психология детской игры. - М.: Педагогика, 1978.
45. Юстус И.В. Мир глазами театра: Программа, методические рекомендации (1-11 кл.). - Ульяновск, 1997.
46. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 1964.
47. Ямбург Е.А. Школа для всех. - М.: Новая школа, 1997.
48. Children. Theater. Education // Journal of Russian East European Psychology.- 1997.- may - june.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. Басина Наталья Энгелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог-режиссер,

2. Крайзель Евгений Зейликович

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог-режиссер

**ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И РЕЖИССУРЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ**

Образовательная программа – Модуль 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и основные положения проблемы

Профессия учителя – одна из тех редких профессий, где личность педагога, его опыт, характер, мировоззрение являются инструментом профессиональной деятельности. «Я – инструмент свой», - говорил о сущности актерской профессии великий русский актер Михаил Чехов. Эти слова в полной мере можно отнести к профессии учителя.

Однако сегодня идейно провозглашенные принципы личностно-ориентированного, диалогового взаимодействия с ребенком, принципы обучения, построенные на развитии творческого, а не репродуктивного освоения знаний до сих пор не разработаны как практический инструмент учителя.

Прежде чем учить творчеству, надо самому понять и почувствовать, что есть творческое состояние, где таятся собственные творческие ресурсы, как их открывать и пополнять и каковы могут быть результаты.

Поиски педагогов-практиков, с одной стороны, и теоретиков, занимающихся проблемами игры в образовании, с другой, привели к пониманию эффективности и необходимости применения в процессе педагогической деятельности учителя опыта театральной педагогики, теоретически и практически охватывающей основные аспекты игры, творческого процесса и продуктивного взаимодействия.

На сегодняшний день театральной педагогией разработана богатейшая система упражнений и тренингов, развивающих внимание, воображение, ассоциативное мышление, память, способность к действию и другие элементы творчества. Осваивая их, педагог обретает знание механизмов восприятия, взаимодействия, природы творческого процесса.

Применению игровых и театральных технологий в процессе образования посвящены несколько важных методологических работ. Более 10 лет назад сотрудниками научно-исследовательского института, тогда еще носившего название "НИИ художественного воспитания АПН СССР", А. П. Ершовой и В. Букатовым была разработана программа "Социоигровая педагогика". Авторами была предложена оригинальная методика организации познавательной деятельности детей на основе принципов коллективной игры, что способствовало стимулированию учебной мотивации. В центре внимания авторов также тема применения опыта театральной педагогики в деятельности учителя. Кроме этого, А.П. Ершова является автором многочисленных игровых развивающих упражнений для детей, разработанных ею на основе комплекса упражнений, лежащих в основе учебного актерского тренинга.

В рамках программы "Обновление гуманитарного образования в России" в 1993 г. вышло учебное пособие В.А. Ильева "Технология

театральной педагогики в формировании реализации замысла школьного урока" для учителей средних школ и студентов педагогических институтов. Эта работа, безусловно, является этапной в области осмысления и методологической разработки применения опыта театральной педагогики в процессе образования. Рассматривая некоторые аспекты игровой природы актерского искусства в связи с вопросами технологии режиссерского построения школьного урока, автор предлагает вниманию учителя методику организации открытого режиссерского действия и методику организации взаимодействия с учащимися с опорой на основы театральной педагогики.

Несмотря на богатый методический материал, разработанный в практике театральной педагогики, а также интересные и важные разработки в области использования опыта театральной педагогики в образовании, до настоящего времени практика подготовки и переподготовки учителей в этом направлении не получила системного характера.

Методологическим основанием программы «Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя» являются системы К.С. Станиславского и М.А. Чехова, получившие свое развитие в трудах О.И.Кнебель, П.М. Ершова, С.В. Гиппиус, Л.П. Новицкой. Они возникли из цели осознанного овладения человеком собственным психофизическим аппаратом, умением соотносить свои действия с действиями партнера, быть собой в условной ситуации, в “предлагаемых обстоятельствах”; из цели познать природу творчества, его механизмы, из желания научиться быть в творческом состоянии по отношению к миру.

В своей основе системы К.С. Станиславского и М. Чехова представляют методологию подготовки и реализации творческого результата.

Изучая природу сценического действия, К.С. Станиславский систематизировал те элементы творчества, которые позволяют сделать это действие целесообразным, продуктивным в обстоятельствах жизни роли. Универсальность подхода К.С. Станиславского, опирающегося в своих исследованиях на природные, психологические закономерности взаимодействия человека с окружающим миром, позволяет говорить о том, что элементы эти должны присутствовать и в процессе педагогического действия в обстоятельствах урока.

К числу творческих элементов относятся:

- внимание к объекту;
- органы восприятия: зрение, слух и др.;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды;

- вера и наивность,
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- обаяние, выдержка;
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

Овладение этими элементами творчества приводит к созданию нормального творческого самочувствия.

Освоение элементов режиссуры направлено на преодоление ряда проблем, касающихся методологии работы с учебным материалом, построения и ведения учебного процесса.

В своей профессиональной деятельности педагогу приходится не только испытывать на себе различные эмоциональные воздействия, но и самому создавать их. Он должен уметь возбудить творческое самочувствие детей, создать особую, способствующую этому, атмосферу в классе. В этом смысле его работа близка работе режиссера с актерами в процессе репетиций.

Использование метода смены ролевых позиций (я - зритель; я - действующее лицо; я - я; я - другой) способствует развитию гибкости ребенка и педагога, мобильному самоопределению в новой ситуации. Ролевой моделирующий подход позволит снять страх ошибки у ребенка. Овладевая им, педагог научается “входить” в ситуацию ученика, тем самым уточнять представление о его состоянии и корректировать свое воздействие.

В ситуации, когда система образования не может более строиться на принципах принуждения, педагогу необходимо находить в содержании учебного материала, с которым он идет к ребенку, проблемные (или актуальные) для последнего темы. Режиссер, собираясь ставить “Гамлета” или “Чайку”, в первую очередь определяется с темой, которая была бы актуальна для современного зрителя и, исходя из этого, выстраивает событийный ряд пьесы, при этом сохраняя ее сюжет. Поэтому подробное знакомство с технологией работы режиссера с драматургическим материалом была бы весьма полезна современному учителю.

Придумав интересный для ребенка поворот темы, имея замысел занятия, нужно уметь перевести его на язык действия, то есть точно знать, как он реализуется в самом процессе занятия.

Применение метода действенного анализа (перевод главной идеи на язык действия, т.е. ее раскрытие путем решения цепочки проблемных ситуаций) в организации событий урока позволит выстроить логику, иными словами драматургию, режиссерский план урока, выделяя главное событие (то событие, которое определяет мотивы, характер действия и взаимодействия его участников), задачи (волевые цели: 1.

Что делаю? 2. Зачем делаю? 3. Как делаю?) и сверхзадачу (та конечная цель, которой добиваюсь, к достижению которой направлены все действия). Педагог сможет управлять эмоциональным планом урока, вовремя менять планы действия, учитывая утомляемость ребенка, режиссировать интригу урока.

Событийный подход в организации учебного процесса имеет и важный социальный аспект. Современный мир отличается особой, спрессованной динамикой событий. И человеку, чтобы выжить и состояться как личности в этой ситуации, необходимо так же быстро ориентироваться в череде событий, уметь выходить из них и вовлекаться в их течение, уметь самому создавать событие.

Важнейшим социальным аспектом театральной педагогики является ее направленность на формирование произвольного волевого действия человека, способного в нужный момент совершить его в хорошей творческой форме.

Овладение методами театральной педагогики позволяет педагогу решить одну из главных проблем - нахождение баланса между свободой и правилом - путем построения образовательного процесса как режиссерской игры.

Принципы построения программы

Авторы программы "Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной практике учителя", систематизировав опыт в области применения театральной педагогики в образовании, предлагают новую систему обучения учителя основам актерского мастерства и режиссуры. Программа имеет четкую логику, охватывающую наиболее важные аспекты профессиональной деятельности учителя:

- творческое самочувствие на уроке;
- технология эффективного словесного воздействия;
- эффективное взаимодействие, чувство партнера;
- навыки создания творческой атмосферы урока;
- режиссура урока. Разработка событийной логики;
- технология создания театрального события-праздника в школе.

Исходя из логики, Программа имеет следующую тематическую структуру:

Раздел 1. Основы творческого самочувствия. Тренинг творческой психотехники.

Раздел 2. Голос как инструмент эффективного взаимодействия.

Раздел 3. Взаимодействие с партнером.

Раздел 4. Атмосфера.

Раздел 5. Режиссура урока.

Раздел 6. Технология создания театрального праздника.

Цель программы - развитие личностных качеств и профессиональных умений учителя на основе освоения технологии

театральной педагогики, которые позволят ему быть успешным в профессии.

Задачи

1. Формирование навыков творческой саморегуляции.
2. Освоение технологии эффективного словесного воздействия.
3. Обучение эффективным методам взаимодействия.
4. Освоение технологии режиссуры урока.
5. Освоение технологии создания театрального события в школе.
6. Развитие проективного мышления.

Категория слушателей

Программа курса предназначена педагогам образовательных областей «Филология» и «Искусство» (МХК, музыки, изобразительного искусства), учителям начальной школы, педагогам дополнительного образования; методистам, а также преподавателям средних и высших педагогических учебных заведений, преподающих методику технологий обучения.

Продолжительность курса

Программа рассчитана на 84 академических часа (из них 64 часа – аудиторные занятия – 4 сессии по 3-4 дня, 20 часов – самостоятельная работа).

Режим занятий

Учебный день – 6-8 часов по 40 минут (сдвоенные двухчасовые занятия с 5-10-минутными перерывами и одним 45-минутным перерывом на обед).

Средства обучения

1. Для проведения обучения слушателей необходимы:
 - 2 аудитории - 50 кв.м, одна - свободная от мебели (для тренинга), другая – учебная оборудованная аудитория (доска, парты, стулья);
 - оборудование: видео и аудиоаппаратура, фортепиано, желательно театральный свет.
 - методический и дидактический материал: альбомы по искусству, нотные издания классической и современной музыки; аудиозаписи современной и классической музыки; методические пособия, разработанные авторами программы¹.

¹ Басина Н. Э., Крайзель Е.З. Тренинг творческой психотехники учителя: Приложение к курсу Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя.- Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001.

Меркотун Е. А., Танаева Е.Н. "Новый год со Сказочником (технология создания театрального События в школе): Приложение к курсу Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001.

Санина Н.Н. Голос как инструмент эффективного взаимодействия. Проспект программы, 2001 г.

2. Для участия в учебном процессе слушателям необходимо иметь:

- спортивный костюм и удобную обувь.

Формы контроля и управления образовательным процессом

1. Организация образовательного процесса со слушателями

Форма организации работы со слушателями - лекционные и практические занятия. Лекции проводятся в виде лекции-диалога, лекции-дискуссии, что позволяет актуализировать проблему и активизировать деятельность слушателей.

Практические занятия организуются в форме тренингов, семинаров-практикумов, проектирования, моделирование педагогических ситуаций на основе различных видов взаимодействия слушателей (фронтальная, групповая и индивидуальная работа), что позволяет создать условия для личностного творческого развития слушателей, оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного процесса через приемы театральной педагогики, дифференцировать формы контроля, инициировать самостоятельную и проектную деятельность.

2. Самостоятельная работа слушателей

Содержание курса предполагает широкий спектр самостоятельной работы слушателей, как в процессе занятий, так и в межсессионный период и включает изучение психолого-педагогической и методической литературы, разработку конспектов, самостоятельное проведение уроков (с возможной видеозаписью), моделирование и проектную работу.

2.1. Обязательный блок:

- апробация новых методов и приемов работы в учебном процессе, составление аналитического отчета по результатам проделанной работы.
- разработка режиссерского плана урока;

2.2. Вариативный блок:

- проведение открытого урока с учащимися;
- выступление на ШМО с сообщением о театральных педагогических технологиях.

3. Текущий и итоговый контроль

Текущий контроль осуществляется в период 2-й, 3-й и 4-й сессий.

Итоговый контроль:

- защита модели урока или творческого мероприятия. В качестве материала для защиты слушатели представляют видеозаписи уроков или иных творческих мероприятий;
- защита аналитического отчета по результатам апробированных методов и приемов работы в учебном процессе (защиту проиллюстрировать творческими работами детей);

Количество человек в группе: 16 - 26 человек.

Количество обучаемых и четность количества человек в группе обусловлены следующими факторами:

- возможностью индивидуальной работы;
- работой с партнером;
- работой в группах в режиме проектирования;
- индивидуальной и коллективной этюдной работой;
- возможностью создания модели обучаемой аудитории.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Теоретическое основание применения технологии театральной педагогики в образовании

Методология и практика. Системы К. С. Станиславского и М. Чехова в контексте проблемы применения театральной педагогики в образовании.

Раздел 1. Основы творческого самочувствия. Тренинг творческой психотехники

1.1. Навыки саморегуляции. Контроль мышечного напряжения и расслабления. Управление мышечным напряжением и расслаблением. Память физических действий.

1.2. Внимание. Концентрация внимания. Запоминание и воспроизведение. Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания. Тренинг механизмов переключения внимания с одних объектов на другие, внутренней и внешней речи, с одних событий на другие, отдаленные во времени.

1.3. Пространство. Ритм. Пространственное видение. Наполненность пространства. Распределение себя в пространстве и времени. Соотнесение своего местонахождения в пространстве по отношению к другим. Простое физическое действие в пространстве. Распределение действия во времени. Темпо-ритм. Ритм и эмоциональное состояние. Композиция.

1.4. Гимнастика чувств. Тренинг восприятия органами чувств: осязанием, зрением, обонянием, слухом. Тренинг механизмов переключения восприятия различными органами чувств.

1.5. Память. Воображение. Фантазия. Память как опыт и жизненный резерв. Память комплексных, чувственных впечатлений и образов. Память эмоциональных состояний. Воображение как внутреннее видение. Пространственное воображение. Непрерывная «кинолента» внутреннего видения. Тренинг переключения внутренних образов. Тренинг ассоциативного мышления. Фантазия как рождение новых идей и образов. Смелость и неожиданность идей и образов. Вера в необычайное, в реальность вымысла. Действие в необычайных обстоятельствах. Прогнозирование возможного события. Моделирование сюжета.

Раздел 2. Голос как инструмент эффективного взаимодействия

2.1. Механизмы и строение голосового аппарата. Мышцы – дыхание – голос, их взаимосвязь.

2.2. Дыхание. Позвоночник как опора дыхания. Релаксация. Связь дыхания с переживаемым чувством. Дыхание – источник звука. Самопознание через дыхание.

2.3. Звуковой канал. Освобождение мышц языка, мягкого неба, челюсти.

2.4. Резонаторы. Резонаторные полости, их расположение. Изучение голосовых вибраций в разных частях резонаторной лестницы.

2.5. Диапазон голоса. Освоение голосовых регистров. Динамический диапазон.

2.6. Артикуляция. Раскрепощение мышц артикуляционного аппарата, их действие. Связь движений руки с речью. Дикция. Познание гласных как проводника чувств. Познание согласных как проводника интеллекта.

2.7. Речь и ее выразительность. Связь слова и чувства. Темпо-ритм речи, его связь с переживаемыми чувствами. Особенности индивидуального внутреннего ритма и его изменение в зависимости от передаваемого содержания. Тембр голоса, связь его с чувствами. Обогащение голоса низкими обертонами. Мелодика речи. Интонация. Искренность и искусственность интонации.

2.8. Подготовка голоса к звучанию. Гигиена голосового аппарата.

Раздел 3. Взаимодействие с партнером

3.1. Эмпатия. Чувство эмпатии как способность «находиться» в пространстве партнера. Открытие другого. Удивление другому. Вижу и слышу партнера.

3.2. «Пристройка» к партнеру. «Пристройка» по характеру действия. «Пристройка» в пространстве. «Пристройка» сверху и снизу. «Пристройка» в заданных обстоятельствах.

3.3. Вербальные и невербальные способы взаимодействия. Эффективность невербального взаимодействия. Чувственный контакт. Эмоциональный контакт. Многоплановое взаимодействие.

Раздел 4. Атмосфера

4.1. Понятие и смысл атмосферы. Наполненность атмосферы чувствами, мыслями, стилем жизни людей. Разнообразие атмосфер: атмосфера торжественного вечера – атмосфера города в час-пик; атмосфера ожидания перед экзаменом – атмосфера ожидания накануне приезда близкого друга; атмосфера музея – атмосфера данс-клуба. Влияние атмосферы на самочувствие и деятельность.

4.2. Внутренняя и внешняя атмосфера. «Пристройка» к атмосфере. Конфликт и гармония атмосфер. Трансформация атмосфер.

4.3. Атмосфера художественного текста. Анализ средств создания атмосферы художественного текста. Способы создания в классе атмосферы, передающей атмосферу художественного текста.

4.4. Организация пространства урока как средство создания атмосферы урока: освещение, расстановка мебели, определение способа и места общения учителя и учеников в процессе урока.

Раздел 5. Режиссура урока

5.1. Формирование режиссерского замысла урока. Образ урока. Урок как «предлагаемые обстоятельства». Составление режиссерского плана урока. Понятия: задача, сверхзадача, главное событие.

5.2. Метод действенного анализа: перевод главной идеи на язык действия, ее раскрытие путем решения цепочки проблемных ситуаций. Нахождение точки удивления, «интриги» урока.

5.3. Способы перевода абстрактной идеи в образный и действенный план. Этюд как действенный способ проверки учебной гипотезы. Идея и чувства, их синтез.

5.4. Эмоциональный план урока. Определение эмоциональной доминанты или настроения урока (ожидание чуда, поиск выхода из трудной ситуации, соревнование, разгадка тайны).

5.5. Жанровые черты урока (детектив, драма, комедия).

Раздел 6. Технология создания театрального праздника в школе.

Практикум

Основные этапы разработки и проведения театрального праздника.

1 этап. Подготовка

1.1 Поиск "Темы для импровизации". Разработка «пакета провокаций», создающих ситуацию интереса к Теме. Комплекс творческих заданий, задающих «точки удивления», включающих в работу круг разнообразных ассоциаций, воображение, фантазию.

1.2. Импровизации на Тему. Создание эскизов Темы в разнообразных формах: сочинения, рисунки, фотографии, музыкальные импровизации, коллаж, видеофильм, газета, театральный этюд и другие.

2 этап. Разработка

2.1. Встреча групп. Определение координационной сценарной группы. Создание общей сценарной канвы спектакля. Определение содержания дальнейшей творческой разработки Темы в каждой группе.

2.2. Разработка сценария по группам. Сверка нахождения в содержательном поле Темы.

3 этап. Театрализации

3.1. Репетиции. Проверка "сценичности" сценариев. Поиск театральности форм представления Темы.

3.2. Создание декораций, костюмов, музыкального оформления. Сборка спектакля.

3.3. Спектакль-праздник

4 этап. Анализ результатов работы

Раздел 7. Самостоятельная работа

По окончании каждого 1, 2 и 3 семинаров слушатели получают задание по самостоятельной разработке модели урока, на основе полученных знаний по следующим темам (одна тема на выбор):

1. Применение элементов актерского тренинга в работе с детьми.
2. Атмосфера урока.
3. Актерский этюд как метод исследования учебного текста.

4. Урок как событие. Событийная разработка урока.

Слушатели представляют зачетную работу в виде защиты моделей урока или творческого мероприятия. В качестве материала для защиты слушатели представляют видеозаписи уроков или иных творческих мероприятий, проведенных с детьми. К видеозаписям уроков прилагается аналитическая записка.

Зачетным мероприятием 4 семинара-практикума является разработка и демонстрация театрального праздника.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН*

№ п/п	Наименование тем	Общее кол-во часов	В том числе		Сам. рабо та
			Теор. заят ия	Прак. заят ия	
Введение. Теоретические основания применения технологии театральной педагогики в образовании					
	Методология и практика театральной педагогики.	1	1	-	-
2.	Системы К. С. Станиславского и М. Чехова в контексте проблемы применения театральной педагогике в образовании.	1	1	-	-
Раздел 1. Тренинг творческой психотехники учителя					
1.	Навыки саморегуляции	5	1	2	2
2.	Внимание	3	-	3	-
3.	Пространство. Ритм	4	-	4	-
4.	Гимнастика чувств	5	-	3	2
5.	Память. Воображение. Фантазия	7	-	5	2
Раздел 2. Голос как инструмент эффективного взаимодействия					
1.	Механизмы и строение голосового аппарата	1	1	-	-
2.	Дыхание	5	1	4	-
3.	Звуковой канал	1	-	1	-
4.	Резонаторы	1	-	1	-
5.	Диапазон голоса	1	-	1	-
6.	Артикуляция	2	-	2	-

* Авторы сочли целесообразным включить содержание базового модуля в учебно-тематический план данного вариативного модуля для более целостного представления его содержания

7.	Речь и ее выразительность	4	1	3	-
8.	Подготовка голоса к звучанию. Гигиена голосового аппарата.	1	-	1	-
Раздел 3. Взаимодействие с партнером					
1.	Эмпатия	3	-	3	-
2.	«Пристройка» к партнеру	5	-	5	-
3.	Вербальные и невербальные способы взаимодействия	5	-	5	-
Раздел 4. Атмосфера					
1.	Понятие и смысл атмосферы	1	1	-	-
2.	Внутренняя и внешняя атмосфера	2	-	2	-
3.	Атмосфера художественного текста.	4	-	2	2
4.	Организация пространства урока как средство создания атмосферы урока	6	-	3	3
Раздел 5. Режиссура урока					
1.	Формирование режиссерского замысла урока	9	2	4	3
2.	Метод действенного анализа	8	1	5	2
3.	Способы перевода абстрактной идеи в образный и действенный план	6	-	4	2
4.	Эмоциональный план урока	2	-	2	
5.	Жанровые черты урока	4	-	2	2

**Раздел 6. Технология создания театрального праздника в школе.
Практикум**

1.	Этап 1. Выбор темы 1.1 Поиск "Темы для импровизации". Разработка «пакета провокаций» 1.2. Импровизации на Тему. Создание эскизов Темы в разнообразных формах	4	1	3	-
2.	Этап 2. Разработка темы 2.1. Создание общей сценарной канвы спектакля 2.2. Разработка сценария по группам	5	-	5	-
3.	Этап 3. Театрализация 3.1. Репетиции. Поиск театральности форм представления Темы 3.2. Создание декораций, костюмов, музыкального оформления 3.3. Спектакль-праздник	9	-	9	-
4.	Этап 4. Анализ результата	2	-	2	-
	ИТОГО:	116	11	85	20

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

В ходе обучения у слушателей сформируется:

1. Культура диалогового взаимодействия с детьми и коллегами.
2. Комплекс качеств, характеризующих творческое мышления: гибкость, способность выстраивать ассоциативные цепочки, внутреннее образное видение, фантазия.
3. Отношение к уроку как к увлекательным «предлагаемым обстоятельствам».
4. Умение актуализировать предлагаемый детям учебный материал.
5. Умение переводить абстрактную идею в действенный план.

В ходе обучения слушатели овладевают:

1. Навыками творческой саморегуляции.
2. Навыками эффективного вербального и невербального взаимодействия.
3. Навыками использования метода смены ролевых позиций.
4. Навыками режиссуры урока: точным определением цели или, говоря театральной терминологией, сверхзадачи урока и проектированием стратегии ее достижения.
5. Навыками создания творческой атмосферы в классе.
6. Навыками управления эмоциональным планом урока с учетом психологического восприятия детей.
7. Технологией разработки и реализации театрального события в школе.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Методические материалы, разработанные авторами программы и учителями Гуманитарного центра «Театр»:

1. Дом, который построили МЫ: Сборник //Я вхожу в мир искусства. В.3. - М., 2000.
2. Басина Н. Э., Крайзель Е.З. Тренинг творческой психотехники учителя: Приложение к курсу Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001.
3. Меркотун Е. А., Танаева Е.Н. Новый год со Сказочником (технология создания театрального События в школе): Приложение к курсу Основы актерского мастерства и режиссуры в профессиональной деятельности учителя. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001.
4. Санина Н.Н. Голос как инструмент эффективного взаимодействия. Проспект программы, 2001 г.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власова Т.М., Фафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. - М.: Владос, 1996.
2. Вообрази себе. Поиграем, помечтаем: Сборник - М.: Эйдос, 1994.
3. Генералова И.А. Интегрированный предмет «Театр» или воспитание искусством. 1-3 класс: Методическое пособие для учителей начальной школы / Под ред. Л.В. Тарасова. - М.: Авангард, 1997.
4. Гингер С. Гингер А. Гештальт-терапия контакта. - СПб.: Специальная литература, 1999.
5. Гиппиус С. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники. - М. - Л.: Искусство, 1967.
6. Гоникман Э.И. Даосские целительные звуки. Терапия самоспасения. - М.: МСП, 2001.
7. Дети. Театр. Образование: Тезисы докладов международной научно- практической конференции. - Екатеринбург, 1996.
8. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. Кн.1.- СПб.: Госконсерватория им. Римского- Корсакова, 1996.
9. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. - М., 1972.
10. Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М., 1992.
11. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя: Педагогика как практическая режиссура. - М.: Воронеж, 1995.
12. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании замысла школьного урока: Учебное пособие для учителей средних школ и студентов педагогических институтов. - М.: Прогресс, 1993.
13. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайна нашего голоса. - Екатеринбург, 1992.
14. Леви В. Искусство быть собой. Индивидуальная психотехника. – М.: Знание, 1991.
15. Левшинов А. Исцеление судьбы. Тренинг вербальной части кармы.-СПб.: Прайм-Еврознак. - М.: Олма-Пресс, 2001.
16. Линклэйтер К. Освобождение голоса. - М.: Гитис, 1993.
17. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. - Л.: Наука, 1967.
18. Нахимовский А.М. Профессия режиссер. Как создать в школе театральное действие от А до Я. - М.: ВЦХТ, 1999.
19. Никитина А.Б., Тюханова Е.Л. Интегрированный курс "Театр". История про театр. Кн. 1. Любите ли вы театр? (5 кл., 1-е полугодие). - М., 1995.
20. Никитина А.Б., Тюханова Е.Л. Интегрированный курс "Театр". История про театр. Кн. 1. Любите ли вы театр? (Методическое пособие). - М., 1997 .
21. Новицкая Л.П. Изучение элементов психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра. - М., 1969.

22. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / Под ред. И.А.Зязюна.- М.: Просвещение, 1989.// Гл. 2 – С. 50
23. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. - М.: Владос, 1999.
24. Савкова З. Техника звучащего слова: Метод. пособие. - Свердловск, 1990.
25. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционные программы. - М.: Новая школа, 1993.
26. Смирнов В.А. Мастерская педагога-гуманитария. - Новосибирск, 1995.
27. Спиваковская А.Г. Игра - это серьезно. - М, 1984.
28. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Полн. собр. соч. Т. 1, 2, 3.- М.: Искусство, 1990.
29. Театр-студия «Дали»: Образовательные программы. Игровые уроки. Репертуар. - М.: ВЦХТ, 1997. // Я вхожу в мир искусств. - 1997.- № 5-6.
30. Уроки театра на уроках в школе (Театральное обучение школьников 1-11 классов): Программы, методические рекомендации, сборник упражнений /Сост. А.П. Ершова. - М., 1990.
31. Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. - Екатеринбург, 1992.
32. Чарели Э. М. Речь и здоровье. - Екатеринбург: УГСА, 1996.
33. Чарели Э.М. Учитесь говорить: комплекс упражнений и методических рекомендаций по воспитанию дикции, дыхания, произношения и речевого голоса. - Свердловск, 1991.
34. Чехов М. Об искусстве актера. Литературное наследие. Т. 2. - М.: Искусство, 1986.
35. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М., 1990.
36. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания для детей средствами театра. - М.: ВЦХТ, 1998. //Я вхожу в мир искусств. 1998. - № 3.
37. Шмаков С., Безбородова О. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. - М.,1993.
38. Юстус И.В. Мир глазами театра: Программа, методические рекомендации (1-11 кл.). - Ульяновск, 1997.
39. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 1964.
40. Children. Theater. Education // Journal of Russian East European Psychology. - 1997. - May - June.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. Басина Наталья Энгелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Художественный руководитель, педагог-режиссер, учитель
высшей категории

2. Крайзель Евгений Зейликович

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог-режиссер

3. Санина Наталья Наумовна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: педагог сценической речи

АННОТАЦИЯ

Образовательная программа повышения квалификации работников образования – Модуль 1 в рамках Программы "Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды"

Авторы: Басина Н.Э, Крайзель Е.З, Санина Н.Н.

Специализация: учитель-специалист по использованию театральной педагогики.

Количество часов: 116 часа (из них: 96 часов - аудиторные занятия - 4 сессии по 3 дня, 20 часов - самостоятельная работа).

Цель программы - развития личностных качеств и профессиональных умений учителя на основе освоения технологии театральной педагогики, которые позволят ему быть успешным в профессии.

Программа адресована педагогам образовательной области «Филология», педагогам образовательной области «Искусство» (МХК, музыки, изобразительного искусства), учителям начальной школы, педагогам дополнительного образования; методистам, а также преподавателям средних и высших педагогических учебных заведений, преподающих методику технологий обучения.

Образовательная программа знакомит слушателей с технологией организации образовательного процесса на основе принципов театральной педагогики; направлена на повышение творческого потенциала учителя, овладение навыками режиссуры урока, технологии создания театрального события в школе.

Форма обучения – очная.

**ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА
Образовательная программа – Модуль 2**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и основные положения проблемы

Практика преподавания предметов искусства в общеобразовательных учреждениях показывает, что в педагогике искусства по-прежнему сохраняется информационный подход, включающий в основном только сухие сведения о жизни и деятельности художников, композиторов, писателей, которые порой дополняются информацией, передающей образно-эмоциональное содержание произведений искусства. Собственно жизнь музыкальной или живописной материи и таящийся в ее чувственной знаковости смысл ускользают от невнимательного взгляда.

В специализированных художественных школах основное внимание уделяется технологии овладения средствами того или иного вида искусства и мало времени посвящают главному - постижению психологических механизмов возникновения художественного образа и изучению языка различных видов искусства как семантического пространства, в котором мир реальный отражается во всем сложном чувственном и смысловом многообразии.

При такой постановке образовательного процесса остается неустребованным основное - чувственное отражение мира: факт творчества, фантазийная игровая трансформация впечатлений реального мира; индивидуальность высказываемого взгляда на мир. Следовательно, введение ребенка в мир искусства происходит неадекватными природе искусства средствами.

На сегодняшний день появились новые тенденции в развитии ребенка средствами искусства, которые нашли отражение в нетрадиционных технологиях, учебных программах и методических пособиях.

1. Рассмотрение того или иного вида искусства как особого языка, особой семиотической системы, способствующих «непосредственному введению детей в знаковую ситуацию», что обеспечило бы в дальнейшем адекватное восприятие произведения искусства.

2. Стремление к синтезу различных видов искусства, их взаимодополняемости.

3. Ориентация на дошкольный и младший школьный возраст как на наиболее благоприятный в плане развития восприятия выразительных средств искусства.

4. Опора на игровую деятельность как доминирующую в этих возрастных границах.

Наиболее значимыми в контексте этих тенденций, на наш взгляд, являются несколько альтернативных программ.

Авторы концепции курса общего художественного развития школьников первого года обучения А.Мелик-Пашаев и З.Новлянская полагают, что в начальном постижении ребенком того или иного вида искусства, необходимо идти не от отработки технических навыков, а от эмоционально-чувственной наполненности окружающего мира, с одной стороны, к эмоциональному смыслу произведений искусства, - с другой. Кроме того, по мнению авторов, очень важно заложить основы восприятия родства различных видов искусства, общности эмоционально-эстетического воздействия произведений искусства. Ценным аспектом программы является также идея трансформации детской игры в различные аспекты детского творчества. К сожалению, программа существует пока только как проект курса для 1 класса общеобразовательной школы.

В основе концептуального подхода авторов программы курса «Синтез искусств: Путешествие в прекрасное» О.А.Куревиной и Г.Е.Селезневой - идея создания целостной картины мира на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребенка, и художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и человека в нем. Таким образом, отмечают авторы, парадигмальность мышления, являясь основой соотношения жизни и искусства, реальности и игры, становится стержнем, на который нанизываются знания ребенка о мире, об искусстве, о себе. Знания об отдельных видах искусства позволяют осознать их специфические особенности. Синтез знаний об отдельных видах искусства, их соединение в единый сплав, помогает создать у ребенка представление об образе мира в его вечности и бесконечности.

Программа «Дети. Мир звуков. Музыка» Манаковой И.П. и Салминой Н.Г. является первой по сути поставленной в ней проблематике, связанной с семиотическим подходом в постижении ребенком языка искусства (в данном случае - языка музыки). Это своеобразное «освоение звуковой реальности» при иллюстративно-вспомогательной роли литературы и изобразительного искусства. Схематичная знаково-символическая система направлена на закрепление в сознании ребенка тех или иных элементов музыкального языка.

Вышеизложенные концептуальные положения определили методологические основания авторской программы «Введение в язык искусства»², содержание которой рассматривается в рамках данного курса, построенной на принципиально ином подходе: с одной стороны, интегративного по способу освоения и изучения мира искусства и интегративного в использовании принципов театральной педагогики в образовательном процессе, с другой.

² Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997.

На взгляд авторов, наиболее целостное эстетическое постижение картины мира во всем ее многообразии цвета, звуков, формы возможно, когда художественное произведение одного вида искусства постигается посредством смысловой семантики другого (например, характер движения, ритма музыки помогает почувствовать и ощутить движение цвета и линий в произведении изобразительного искусства).

В освоении музыки, изобразительного искусства и литературы оказалась весьма действенной методология изучения жизни художественного образа, разработанная в теории и практике театра.

Открывая метод физических действий, К.С.Станиславский со своими учениками шел к «началу», к «детскости» чувств. Фактически театральная педагогика, «не предполагая того», создала практический метод по реализации психологических исследований в области сенсорного развития ребенка, формирования образа, ассоциативного мышления, психологии игры, все время рефлексировав чувственный аспект познания. Ни один этап здесь не упущен: от первичного сенсорного опыта - объективной природы человека - до рождения художественного образа - субъективного отражения мира сознанием.

Практические исследования К.С.Станиславского и М.Чехова, направленные на постижение психофизических процессов творчества, происходили автономно и параллельно с теоретическими исследованиями Л.Выготского в области психологии искусства, а затем и в области детской психологии. Стремясь преодолеть разрыв, существующий между теоретической психологией и практикой образования, авторы обратились к опыту театральных систем, к возможности их использования в процессе занятий искусством с детьми, начиная с самого раннего возраста.

Применение принципов и методологии театрального искусства на занятиях музыкой, изобразительным искусством и литературой позволяет решать ряд проблем, предоставляя в педагогический арсенал:

- принципы синтеза различных видов искусства;
- режиссуру построения игровой учебной ситуации, в которой возможно подключение собственного опыта ребенка;
- технологию развития воображения на основе игрового ассоциативного тренинга.

Основываясь на общности процессов детской игры и художественного творчества, авторы данной программы предлагают иную форму занятий искусством - эстетическую игру, построенную по законам драматургии. Полноценное эстетическое восприятие предполагает способность мыслить, чувствуя. Это и есть главная цель совместной с детьми игры (на уроке или вне урока), которую можно назвать игрой эстетической.

Эстетическая игра строится по законам искусства: композиция, выбор персонажей, завязка, развитие, событие, темпоритм, смена

настроения и пластики персонажей, контраст, метафора, сопереживание, импровизация. Участвуя в такой игре, находясь в ее пространстве, действуя по ее законам, ребенок, сам того не подозревая, осваивает язык и законы искусства.

Авторами данной программы разработаны методы актуализации содержания художественного текста. В общеобразовательном процессе актуализация содержания произведения искусства для ребенка остается проблемой. Сила воздействия искусства на психофизику ребенка, на его подсознание может быть очень велика в том случае, когда «мировой опыт», заложенный в искусстве, соприкоснется с его опытом. Вероятность этой встречи (не в последнюю очередь) определяет педагог, работающий с ребенком. Поэтому педагогу недостаточно досконально знать художественное произведение, его смысл, философию, текст и контекст, в котором оно создавалось, чтобы предложить детям его обобщенно-эмоциональную характеристику. Педагог должен владеть активными методами актуализации содержания произведения искусства.

Цель программы – обучить слушателей технологии использования театральной педагогики в преподавании предметов искусства.

Задачи

- формирование эмоционально-рационального отношения к звуку, цвету, линии, форме как к игровому материалу;
- научение активным методам работы с художественным материалом;
- ознакомление с методами нахождения общности в смысловом пространстве и в языковых структурах произведений искусств различных видов;
- освоение системы упражнений, творческих заданий, направленных на развитие у ребенка полиаспектного восприятия языка искусства;
- обучение методике проведения урока как эстетической игры, основанной на принципах театральной педагогики;
- развитие навыков технологии взаимодействия с ребенком на основе диалога и творческого сотрудничества.

Категория слушателей

Программа курса предназначена для учителей образовательных областей, включающих предметы: ИЗО, музыка, МХК, история, русский язык, литература; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Продолжительность курса

Программа рассчитана на 74 часа (из них: 54 час. - аудиторные занятия - 3 сессии по 3-4 дня, 20 часов - самостоятельная работа).

Режим занятий

Учебный день – 6-8 часов по 40 минут (сдвоенные двухчасовые занятия с 5-10-минутными перерывами и одним 45-минутным перерывом на обед).

Средства обучения

1. Для проведения обучения слушателей необходимы:

- две *аудитории*: одна - 50 кв.м, свободная от мебели (для тренинга), другая - учебная оборудованная аудитория (доска, парты, стулья);
- *оборудование*: мольберты – 20-25 штук, видео и аудиоаппаратура, фортепиано;
- *методический и дидактический материал*: альбомы по искусству, нотные издания классической и современной музыки; авторские разработки конспектов уроков, праздников, комплексы театральных тренингов, диагностические карты, программы, записанные на CD ROM, методические пособия, разработанные авторами программы ³.

2. Для участия в учебном процессе *слушателям* необходимо иметь:

- спортивный костюм для занятий на театральном тренинге;
- бумагу для рисования (5 листов ватмана А-4, А-5), краски (гуашь и акварель), кисти № 5, 10, цветную бумагу, ножницы, клей, фломастеры, коробку цветного пластилина.

Формы контроля и управления образовательным процессом

1. Организация образовательного процесса со слушателями.

Форма организации работы со слушателями - лекционные и практические занятия. Лекции проводятся в виде лекции-диалога, лекции-дискуссии, что позволяет актуализировать проблему и активизировать деятельность слушателей.

Практические занятия организуются в виде круглых столов, дискуссий, семинаров-практикумов, деловых игр и театральных тренингов на основе различных видов взаимодействия слушателей (фронтальная, групповая и индивидуальная работа), что позволяет создать условия для личностного творческого развития слушателей, оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного процесса через приемы театральной педагогики, дифференцировать формы контроля, инициировать самостоятельную и проектную деятельность.

2. Самостоятельная работа слушателей

Содержание курса предполагает широкий спектр самостоятельной работы слушателей как в процессе занятий, так и в межсессионный период и включает изучение психолого-педагогической и методической

³ Басина Н., Сулова О. Цвет. Звук. Материал: Приложение к курсу «Введение в язык искусства»; «Различные типы игр и упражнений»: Приложение к курсу «Введение в язык искусства»; «Тематические планы 1,2,3 класса»: Приложение к курсу «Введение в язык искусства».- Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001.

литературы, разработку конспектов, самостоятельное проведение уроков (с возможной видеозаписью), моделирование и проектную работу, разработку авторских программ, написание рефератов.

2.1. Обязательный блок:

- апробация новых методов и приемов работы в учебном процессе, составление аналитического отчета по результатам проделанной работы с приложением творческих работ детей для его иллюстрирования;
- разработка конспекта по циклу уроков к темам: «Пространство», «Время», «Персонаж», «Цвет», «Линия», «Форма», «Фактура», «Взаимодействие», «Эмоции», «Движение»;⁴
- составление аннотаций по предложенному списку литературы.

2.2. Вариативный блок:

- проведение открытого урока с учащимися;
- выступление на ШМО с сообщением о театральных педагогических технологиях.

3. Текущий и итоговый контроль

Текущий контроль осуществляется в период 2-й и 3-й сессий. Итоговый контроль осуществляется в период последней сессии в виде защиты творческих проектов в соответствии с выбранными слушателем формами.

Итоговый контроль:

- защита проекта урока или показ видеурока и его защита;
- защита аналитического отчета по результатам апробированных методов и приемов работы в учебном процессе (защиту проиллюстрировать творческими работами детей);
- защита разработанного в процессе занятий на курсах методического материала к урокам.

⁴ В конспекте отразить структуру урока, формы работы на уроке с учетом театральной педагогики.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем	Общее к-во часов	В том числе		
			Теор. занят ия	Прак занят ия	Сам. работ а
Раздел 1. Предмет искусства как педагогическая проблема					
1.	Культурологический проблемы	2	2	-	-
2.	Искусство в системе общего развития личности	2	2	-	-
3.	Технология преподавания предметов искусства	2	2	-	-
Раздел 2. «Введение в язык искусства» - образовательная программа для детей 3-10 лет					
1.	Основные методологические идеи курса	2	2	-	-
2.	Основные понятия курса 1. Пространство 1.1. Пространство материала 1.2. Пространство интерьера 1.3. Пространство музыкального произведения 1.4. Пространство произведения изобразительного искусства 2. Персонаж 1.5. Цвет как персонаж 1.6. Предмет как персонаж 1.7. Звук как персонаж 1.8. Герой произведения искусства как персонаж 3. Время. Образ времени в произведении искусства	16	-	12	4

3.	<p>Тематическая структура курса и ее смысл</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цвет <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Работа с цветом 1.2. Работа с цветом и звуком 2. Линия <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Линия в графике и линия в музыке 2.2. Линия в природе и линия в музыке 2.3. Линия в музыке - линия в графике: нахождение аналогий 3. Форма <ol style="list-style-type: none"> 1.9. Работа с абстрактной формой из бумаги 1.10. Работа с формой звука 2. Фактура 3. Эмоции <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Эмоциональные состояния 3.2. Эмоциональные состояния персонажа. 4. Движение <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Пластика персонажа 4.2. Пластика персонажа под музыку 5. Симметрия <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Симметрия в природе и в искусстве 5.2. Симметрия в музыке 6. Взаимодействие <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Взаимодействие двух и нескольких предметов 6.2. Настроение в натюрморте 6.3. Взаимодействие в натюрморте 6.4. Взаимодействие в музыке 6.5. Взаимодействие пространства и персонажа 	20	-	16	4
4.	Основные принципы преподавания курса	4	4	-	-

5.	<p>Эстетическая игра как метод организации занятий искусством</p> <p>1. Проектирование уроков различного вида по предлагаемым темам</p> <p>2. Проектирование цикла уроков различного типа на предлагаемые темы</p> <p>3. Защита проектов уроков (итоговый контроль)</p>	20	-	10	10
6.	<p>Технология изготовления методического материала к занятиям</p> <p>1. Разработка и изготовление конструкторов</p> <p>2. Разработка и изготовление «тактильных лапок»</p> <p>3. Разработка и изготовления «фактурных фонов»</p>	6	1	3	2
	Итого:	74	13	41	20

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Предмет искусства как педагогическая проблема

Тема 1. Культурологический аспект проблемы

Эстетическое и художественное. Роль эстетических смыслов в языке искусства. Функции художественного языка в творчестве и восприятии искусства. Художественное восприятие и творчество как культурологическая проблема.

Структура художественного произведения. Художественная форма и содержание. Художественная форма и контекст. Особенности восприятия художественного произведения.

Видовая структура искусства. Принципы классификации видов искусства. Система искусств. Синтез искусств. Язык искусства.

Тема 2. Искусство в системе общего развития личности

Искусство и развивающаяся личность: психологические и педагогические аспекты проблемы. Возрастные особенности художественного восприятия и художественно-эстетической деятельности детей 3-10 лет. Сопереживание и созерцание. Воображение и творчество в дошкольном и младшем школьном возрасте. Креативность и ее диагностика.

Тема 3. Технология преподавания предметов искусства

Общедидактические и специфические принципы построения урока искусства. Структурные компоненты урока. Методы преподавания предметов искусства в школе - проблема поиска адекватности. Два подхода к изучению предметов искусства: информативный и семантический - противоречия и приоритеты. Проблема актуализации содержания произведения искусства для ребенка: опыт ребенка и «мировой опыт» - два сообщающихся сосуда. Особенности художественного познания и особенности детского творчества - общее и различное: искусство как игра и детская игра, синтез и синкретизм.

Раздел 2. «Введение в язык искусства» - образовательная программа для детей 3-10 лет

Тема 1. Основные методологические идеи курса

Диалог с художественным текстом. Эмоционально-ассоциативный метод работы с произведением искусства. Игра и искусство. Вымысел и реальность. Идея путешествий.

Возможности театральных систем К.С. Станиславского и М.Чехова в процессе занятий искусством с детьми. От первичного сенсорного опыта до рождения художественного образа. «Следы» материального в художественном тексте. Синтетичность игровой природы театрального искусства и синкретизм детского творчества. Пространство художественного произведения как «предлагаемые обстоятельства».

Интеграция как способ нахождения образно-эмоциональной общности в произведениях разных видов искусства и выделения общих языковых структур. Слышу картину - вижу музыку. Визуализация, моделирование, вербализация музыкального произведения и «одействование», «озвучание» картины. Распознавание смысла художественного текста. Психофизиологический компонент восприятия художественного текста. Архетипы как основа общечеловеческой символики, эстетического восприятия и художественного творчества.

Тема 2. Основные понятия курса

Пространство - пространство природы, пространство искусства, личное психологическое пространство моего «Я».

Персонаж - Я сам; предмет или явление природы; предмет, созданный человеком; предмет искусства: цвет, линия, форма, звук, музыкальная тема или герой произведения искусства.

Время - время года, суток, сказочное время, время в произведении искусства. Восприятие времени.

Практические занятия

Занятие 1. Пространство

1.1. Пространство материала

Проведение игры «Путешествие внутрь материала». Работа с внутренним пространством материала: представление себя в пространстве (в баночке с гуашью, внутри камня, в капусте, в мыльном пузыре); анализ ощущений (как мы двигаемся; что чувствуют наши руки, плечи, пяточки); создание композиции, отражающей характер и колорит внутреннего пространства материала. Анализ выполненных композиций.

1.2. Пространство интерьера

Выполнение упражнений на гармонизацию пространства аудитории, работая индивидуально и в группе. Работа с мебелью и предметами в пространстве учебной аудитории, создание пространства: «гармоничное пространство», «пространство суеты», «пространство простора», «многоуровневое пространство»; подбор музыкальной темы, соответствующей атмосфере пространства. Анализ проделанной работы.

1.3. Пространство музыкального произведения

Образ моря в музыкальных произведениях К.Дебюсси, Н.Римского-Корсакова, А.Глазунова: «превращение в море» - отражение в пластике тела характера моря, изображенного в музыкальных произведениях; составление колористической палитры каждого «музыкального моря»; создание живописной композиции.

1.4. Пространство произведения изобразительного искусства

Образы природы в произведениях изобразительного искусства художников М. Сарьяна, Н. Рериха, П. Сезанна: проведение игры "Путешествие в пространство картины"; создание живописной композиции.

Занятие 2. Персонаж

2.1. Цвет как персонаж

Выполнение индивидуальных заданий и живописных упражнений. Работа с цветом (синий, красный и т.д.): создание абстрактных живописных композиций - синий плывет, блаженствует, бежит, сияет, грустит, сердится; синий мягкий, колючий, шершавый и т.д. Анализ выполненных композиций.

2.2. Предмет как персонаж

Выполнение живописных упражнений. Работа с персонажем «груша» из натюрморта П.Сезанна: сочинение истории про путешествие груши (груша парит в облаках, стремительно летит, падает, потерялась, попадает в тесное пространство, бежит); создание абстрактных живописных композиций на одну из ситуаций. Анализ выполненных композиций.

2.3. Звук как персонаж

Игра «Звук в ладошку» и «Я превращаюсь в звук». Анализ проделанной работы.

2.4. Герой произведения искусства как персонаж

Герой как персонаж произведения изобразительного искусства: Э.Нольде «Танцующая девушка» (голубая), М.Андреев - эскиз костюма Печального клоуна, П.Пикассо «Любительница абсента», А.Матисс «Синяя обнаженная».

Игра «Живые портреты»: превращение в портреты, передавая пластику и характер персонажа (о чем он думает?, что любит?). «Превращение» персонажа в цветы. Выполнение портрета персонажа в виде цветка, сохраняя настроение картины. Анализ выполненных композиций.

Занятие 3. Время

Время в произведении искусства. Работа с набором репродукций картин: время течет медленно, бежит, стоит; время тревожно, время как вечность и мимолетность и т.д. Создание живописной композиции на ощущение времени. Анализ проделанной работы.

Тема 4. Тематическая структура курса и ее смысл

Материал. Природный и неприродный материал, его свойства.

Цвет. Цвет как признак материального мира и цвет как выразительное и изобразительное средство искусства.

Звук. Звук как признак материального мира и звук как выразительное и изобразительное средство искусства.

Эмоции. Эмоциональные переживания человека и эмоции как эстетическое переживание мира.

Движение. Движение как свойство материального мира и движение как выражение эмоционального состояния персонажа и пространства в произведении искусства.

Линия. Линия в мире природы и линия как средство искусства.

Форма. Форма в мире природы и форма как средство искусства.

Фактура. Фактура природного и неприродного материала и фактура художественного произведения.

Симметрия. МетроРитм. Ритм и симметрия в природе и как средство искусства.

Взаимодействие. Взаимодействие как способ осуществления внутренних и внешних отношений, связей в жизни. Взаимодействие как способ отражения жизни персонажа и пространства в искусстве, как взаимосвязь и взаимообусловленность всех элементов языка искусства.

Практические занятия

Занятие 1. Цвет

1.1. Работа с цветом

Работа с цветом на примере репродукций картин: цвет мягкий, жесткий, колючий, легкий, тяжелый, тихий и т.д. Анализ проделанной работы.

1.2. Работа с цветом и звуком

Поиск цветового решения отдельных звуков-шумов (топот, шепот, звук укуса яблока, звук школьного звонка, шуршания, звон стекла, звук колокола и т.д.); работа с цветом отдельных музыкальных звуков и музыкальных фраз. Анализ проделанной работы.

Занятие 2. Линия

2.1. Линия в графике и линия в музыке

Анализ музыкальных тем, отражающих различный характер музыкальных линий; анализ характера линий; «зарисовки» музыкальных линий. Анализ проделанной работы.

2.2. Линия в природе и линия в музыке⁵

Поиск линий различного характера в веточках деревьев (волнистая гладкая - веточка клена; колючая, с острыми шипами - ветка боярышника; усыпанная шишечками - веточка лиственницы; узловатая, с острыми почками - тополя; и тоненькая, прямая - веточка березы). Нахождение аналогий между линией в природе и музыкальной линией (музыкальные темы как веточки-линии).

Игра в «ассоциации»: расположение веточек за теневым экраном, изменение ракурса веточек, ассоциация с образом.

Игра «Скульптор и глина»: характер веточки в пластике тела. Анализ проделанной работы.

2.3. Линия в музыке - линия в графике: нахождение аналогий⁶

Как звучат деревья. Пластика дерева: анализ формы и характера движения. Нахождение колористической палитры «музыкальных»

⁵ Художественный материал для занятия: Д.Шостакович. Прелюдии Соль мажор, ре минор; П.Чайковский. «Песнь косаря» из цикла «Времена года».

⁶ Художественный материал: И.Бах. Маленькая прелюдия до минор; Э.Григ «Весной»; Ф.Шопен. Ноктюрн си-бемоль минор.

деревьев. Выполнение живописных композиций, отражающих характер «музыкальных» деревьев. Анализ выполненных композиций.

Занятие 3. Форма

3.1. Работа с абстрактной формой из бумаги

Абстрагирование формы в фигуру животного, насекомого, птицы, дерева, цветка, человека, дома. Анализ проделанной работы.

3.2. Работа с формой звука

Форма звука – звуковой объем. Восприятие формы звука: шуршание сухих листьев, звон колокольчика, капанье воды и т.д.; анализ формы звука; создание из пластилина абстрактной композиции, передающей характер и форму звука. Анализ выполненных композиций.

Занятие 4. Фактура

Фактура материала и фактура произведения искусства. Игра с тактильными лапками и с фактурными фонами. Создание персонажа по ассоциации с возникающими тактильными ощущениями. Анализ проделанной работы.

Занятие 5. Эмоции

5.1. Эмоциональные состояния

Виды эмоциональных состояний: веселье - грусть, спокойствие - напряжение, страх - смелость, ликование - подавленность и т.д.. Распознавание эмоциональных состояний в музыкальном произведении и в произведении изобразительного искусства. Составление колористической палитры эмоциональных состояний. Создание живописных композиций на тему «Эмоциональное состояние». Анализ выполненных композиций.

5.2. Эмоциональные состояния персонажа

Мимика как средство выражения эмоциональных состояний. Работа с конструктором «Мимика лица» (радость, страх, удивление и т.д.). Передача с помощью конструктора, различных эмоциональных состояний. Анализ проделанной работы.

Занятие 6. Движение

6.1. Пластика персонажа

Выполнение комплекса упражнений на пластику воображаемого персонажа. Работа с конструктором «Фигура человека» и «фактурными фонами». Поиск пластики фигуры человеческого тела, соответствующей характеру и настроению фактурного фона. Анализ проделанной работы.

6.2. Пластика персонажа под музыку⁷

Выполнение комплекса упражнений на пластику воображаемого персонажа под музыку. Работа с конструктором «Фигура человека». Поиск пластики фигуры человеческого тела, соответствующей характеру и настроению музыкального пространства. Анализ проделанной работы.

⁷ Художественный материал: Ф.Лист. Размышление; И.Стравинский. Каприччио.

Занятие 7. Симметрия

7.1. Симметрия в природе и в искусстве

Выполнение упражнений на симметрию. Игра «Зеркало». Составление ритмических рисунков. Создание графической композиции, используя орнамент и зеркальную симметрию. Анализ проделанной работы.

7.2. Симметрия в музыке

Выполнение упражнений с различными музыкальными ритмическими рисунками. Работа с конструктором «Объемные арки». Выстраивание музыкальных ритмических рисунков из объемного конструктора в соответствии с рисунком музыкального произведения. Анализ проделанной работы.

Занятие 8. Взаимодействие

8.1. Взаимодействие двух и нескольких предметов

Характер взаимодействия двух предметов. Работа в парах с двумя предметами: яблоко и груша, яблоко и кисточка, яблоко и нож. Анализ изменения «настроения» яблока в натюрморте при замене предметов.

Характер взаимодействия группы предметов. Работа с конструктором «Деревья». Создание из конструктора заданных ситуаций: «скучный сад», «главное дерево», «аллея», «хорошие друзья». Анализ проделанной работы.

8.2. Настроение в натюрморте

Создание натюрморта из различных по форме и величине часов (ручные часы, будильники, песочные часы, настольные часы). Проигрывание ситуаций и анализ изменения характера взаимодействия в соответствии с характером музыки (музыкальные импровизации, отражающие настроение прогулки, мечты, перемены). Анализ проделанной работы.

8.3. Взаимодействие в натюрморте

Анализ натюрморта А.Матисса «Раковина на черном мраморе». Игра «Преобразование в предметы натюрморта», анализ взаимоотношений предметов в натюрморте. Проигрывание ситуаций и анализ изменения характера взаимодействия в натюрморте в соответствии с характером музыки (музыкальные ситуации: ссора, бурное веселье, уныние и т.д.). Создание натюрморта на одну из музыкальных тем в технике аппликации.

8.4. Взаимодействие в музыке

Музыкальные миниатюры: моделирование различных ситуаций с помощью рук; анализ характера звучания и взаимодействия звуков; создание композиции, отражающей характер взаимодействия в предлагаемой ситуации (конфликт, примирение). Анализ выполненной работы.

8.5. Взаимодействие пространства и персонажа

Анализ картины Винсента ван Гога «Подсолнухи» (персонаж - цветок подсолнуха). Игра «Путешествие подсолнуха по фактурным фонам», анализ характера взаимодействия персонажа и пространства; создание живописного пространства, благоприятного (неблагоприятного) для персонажа.

Тема 5. Основные принципы преподавания курса

Принцип взаимодействия. Принцип соизмерения художественного материала с личным опытом ребенка. Принцип анализа учебного материала: принцип ассоциаций, контрастного сопоставления, подобия, многообразия, поиска нюанса, нахождения аналогий. Принцип игры как введение в художественный материал. Принцип «метафоры». Принцип одушевления неживого. Принцип отбора художественного материала. Принцип использования в работе произведений искусства разных стилей и эпох. Принцип «возвращения», принцип «расширения».

Тема 6. Эстетическая игра как метод организации занятий искусством

Способность мыслить, чувствуя. Эстетическая игра и законы искусства. Основные компоненты эстетической игры. Создание мнимой ситуации. Игра со звуком, цветом, линией, формой. Факт перевоплощения.

Произведение искусства как «предлагаемые обстоятельства». Соотнесение собственных переживаемых ощущений и эмоций с чувственным содержанием произведения искусства. «Психологический жест» как жест-символ, передающий эмоционально-смысловое содержание художественного текста. Поиск «психологического жеста». Возникновение художественных ассоциаций, их анализ. Рождение собственного художественного образа. Создание собственной творческой работы.

Структура эстетической игры. Методика проектирования и проведения занятий.

Практические занятия

Занятие 1. Проектирование уроков различного вида по предлагаемым темам:

- урок - сказка – цвет, сказка – линия, сказка - настроение и т. д.;
- урок - путешествие в пространство произведения искусства;
- урок – игра с героем из произведений различных видов искусства («превращение» персонажа в цветок, дерево, птицу).

Занятие 2. Проектирование цикла уроков различного типа на предлагаемые темы:

- цикл уроков, посвященный какому-либо произведению искусства (например, сказка-опера С.Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» или П.Пикассо «Любительница абсента»);
- цикл уроков по теме «Взаимодействие»; «Фактура»; «Симметрия»; «Эмоции»; «Путешествия по природным стихиям».

Тема 7. Технология изготовления методического материала к занятиям

Технология изготовления «фактурных фонов». Технология изготовления «тактильных лапок». Принципы разработки и изготовления наглядного материала и набора конструкторов «Человек», «Цветок», «Портрет» по теме «Персонаж». Принципы разработки и изготовления плоскостных абстрактных конструкторов. Технология разработки и изготовления объемных абстрактных конструкторов. Технология разработки и изготовления игрового материал к занятиям.

Практические занятия

Занятие 1. Разработка и изготовление конструкторов

- Разработка и изготовление наглядного материала и набора конструкторов «Человек», «Цветок», «Портрет» по теме «Персонаж».
- Разработка и изготовление плоскостных абстрактных конструкторов по теме «Форма».
- Разработка и изготовление объемных абстрактных конструкторов.

Занятие 2. Разработка и изготовление «тактильных лапок»

Занятие 3. Разработка и изготовления «фактурных фонов»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

В ходе обучения у слушателей сформируется:

1. Способность свободного вхождения в языковое пространство произведения искусства, личностного восприятия материала искусства.
2. Умение выделять общие языковые структуры при анализе художественного текста.
3. Способность к построению ассоциативных аналогий между образами действительности и звуковыми, пластическими, художественными образами, запечатленными в произведениях искусства.
4. Умение актуализировать предлагаемый учебный материал с помощью методов театральной педагогики.
5. Отношение к звуку, цвету, линии, форме как к игровому материалу.

В ходе обучения слушатели овладевают:

1. Основными эстетическими категориями и понятиями: цвет, звук, ритм, фактура, линия, форма, пространство, время, движение, взаимодействие.
2. Технологией организации образовательного процесса в соответствии с основными принципами курса "Введения в язык искусства".
3. Навыками организации различных форм диалога (фронтальный, индивидуальный, групповой).
4. Навыками технологии взаимодействия с ребенком на основе диалога и творческого сотрудничества.
5. Системой упражнений и творческих заданий, направленных на развитие у ребенка восприятия языка искусства.
6. Методикой проведения урока как эстетической игры, основанной на принципах интеграции и театральной педагогики.
7. Навыками проектировочной деятельности педагога.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Методические рекомендации и дидактические материалы, разработанные авторами программы:

Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке.- М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.

Басина Н., Сулова О. Цвет. Звук. Материал: Приложение к курсу «Введение в язык искусства».- Екатеринбург: АМБ, 2001.

Басина Н., Сулова О. Различные типы игр и упражнений: Приложение к курсу «Введение в язык искусства».- Екатеринбург: АМБ, 2001.

Басина Н., Сулова О. Тематические планы 1,2,3 класса: Приложение к курсу «Введение в язык искусства».- Екатеринбург: АМБ, 2001.

2. Список литературы по проблеме.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: Прометей, 1994.
2. Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.
3. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Знание, 1981.
4. Волошинов А. В. Математика и искусство. - М.: Просвещение, 1992.
5. Взаимодействие и синтез искусств: Сборник. - Л.: Наука, 1978.
6. Вообрази себе: Сборник. - М.: Эйдос, 1994.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1987.
9. Гипсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: Прогресс, 1987.
10. Еремеев А.Ф. Границы искусства: Социальная сущность художественного творчества. - М.: Искусство, 1987.
11. Журавлев А.П. Звук и смысл. - М.: Просвещение, 1991.
12. Каган М.С. Эстетика как философская наук. - СПб, 1997
13. Киреенко В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности.- М.: АПН РСФСР, 1959.
14. Кирнос Д.И. Индивидуальность и творческое мышление. - М., 1992.
15. Манакова И.П., Салмина Н. Г. Дети. Мир звуков. Музыка. - Свердловск, 1991.
16. Матюгин И.О. Зрительная память. - М.: Эйдос, 1992 .
17. Матюгин И.О. Тактильная память. - М.: Эйдос, 1991.
18. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М., 1976.
19. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М., 1987.
20. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Трансформация детской игры в творчество. //Искусство в школе. 1994. - № 2 .
21. Назайкинский Е.В. Психология музыкального восприятия. - М., 1972.
22. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. - М., 1982.
23. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М., 1988.
24. Сборник программ интегрированных курсов «Искусство»: Изобразительная деятельность и среда (природа, пространство, архитектура). 1-11 кл.; Космос театра .- М.: Просвещение, 1995.
25. На пути к образу (для старших школьников); Сказка игры (для подготовительных классов); Интегрированные уроки искусства (1-4 классы). - М.: Просвещение, 1995.

- 26.Смелкова З.С. Литература как вид искусства. - М.: «Флинта-Наука», 1997.
- 27.Сулимова Н.П. Проблемы комплексного воспитания школьников средствами искусства: Материалы научно-практической конференции преподавателей педвузов России. - Екатеринбург, УрГПУ, 1992.
- 28.Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988.
- 29.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1947.
- 30.Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет: Теория и диагностика. - М., 1994.
- 31.Язык и личность: Сборник науч. трудов /Под ред. Д.Н.Шмелева.- М.: Наука, 1989.
- 32.Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 1964.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

1. Басина Наталья Энгелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог-режиссер, учитель высшей категории

2. Сулова Ольга Анатольевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог ИЗО, учитель высшей категории.

АННОТАЦИЯ

Авторы: Басина Н.Э. Сулова О.А.,

Количество часов: 74 часа (из них: 54 часа - аудиторные занятия - 3 сессии по 3-4 дня, 20 часов - самостоятельная работа).

Цель программы – обучить слушателей технологии использования театральной педагогики в преподавании предметов искусства.

Программа адресована учителям образовательных областей, включающих предметы ИЗО, музыка, МХК, история, русский язык, литература; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Образовательная программа знакомит слушателей с теоретическими основами курса «Введение в язык искусства» и направлена на овладение активными методами работы с художественным материалом; освоение системы упражнений, творческих заданий, направленных на развитие у ребенка полиаспектного восприятия языка искусства; обучение методике проведения урока как эстетической игры, основанной на принципах театральной педагогики.

Форма обучения – очная.

По окончании обучения выдается документ государственного образца с указанием **специализации:**

Специалист по использованию технологии театральной педагогики в преподавании предметов искусства.

**КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ
Образовательная программа – Модуль 3**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и основные положения проблемы

Современный ребенок от рождения окружен насыщенной и формационной средой благодаря интенсивному развитию компьютерных технологий, средств массовой информации и коммуникации.

С одной стороны, это ставит сегодня перед образованием проблему формирования культуры восприятия и анализа мультимедиа информации, тесно связанную с проблемой развития визуального, образного мышления ребенка. С другой стороны, богатая аудио-визуальной информацией среда масс-медиа противостоит вербальной форме передачи информации в школе, что негативно сказывается на качестве и эффективности образования в целом. Это противоречие связано в большей степени не столько с трудностями материального и технического характера, сколько с негативным отношением педагогов, особенно гуманитариев, к работе в мультимедиа среде.

Корни этой проблемы очень глубоки. Вследствие того, что многие годы компьютерные технологии отождествлялись в образовании с предметом "ИНФОРМАТИКА", который был направлен прежде всего на развитие алгоритмического и логического мышления учащихся, дети, а затем и взрослые с гуманитарным мышлением, оказались отчуждены от современных компьютерных технологий. Между тем, именно в компьютерных технологиях заложены уникальные педагогические возможности для развития целостного мышления, его рационально-логической и эмоционально-образной стороны.

Сегодня актуальной проблемой образования является формирование у педагогов культуры восприятия и освоения мультимедиа информации, навыков работы в мультимедийной среде.

Вышеперечисленные проблемы должно решать Медиаобразование. Значение и содержание медиаобразования рассматривается в ряде публикаций, в которых говорится, что «медиаобразование сегодня должно стать частью непрерывного образования, от детского сада до вуза... Образование в области масс-медиа выступает сегодня как компонента общекультурной подготовки учащихся в соответствии с социальным заказом современной цивилизации... Медиаобразование призвано готовить подрастающее поколение к жизни в новых информационных условиях, научить педагога полноценно воспринимать различную информацию, понимать ее, осознавать ее возможные социальные последствия и воздействие на психику человека, овладевать способами общения на основе вербальных и визуальных форм

коммуникации»⁸. Авторы наглядно доказывают, что компьютерная графика и анимация может быть эффективно использована как педагогическая технология медиаобразования.

Традиционно организуемые курсы компьютерной графики и анимации опираются на использование профессиональных программных пакетов, таких как Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premier, 3D Studio и т.д. Поэтому их ведут преподаватели информатики, не имеющие эстетического образования. Обучающие курсы предназначены для старшеклассников, у которых, как правило, уже сформирован стереотип взрослой медиакультуры. Это подтверждает и опыт организации фестивалей компьютерной графики и анимации "АНИГРАФ" (г.Москва, 1994-1999г.г.) и детских фестивалей "АНИМА" (г.Екатеринбург, 1999, 2000 г.г.), который показал, что дети в большинстве копируют взрослую культуру, не проживая и не выражая своего «Я». Дети с гуманитарным мышлением, с развитым эстетическим отношением к миру обычно не находят себя в этом виде деятельности. Специалисты отмечают низкий художественный уровень представления аудио-визуальной информации в мультимедийных проектах, и проектах в Интернет, разработанных учащимися под руководством педагогов.

Вышеперечисленные проблемы приводят к пониманию целесообразности и необходимости: во-первых, введения занятий компьютерной графикой и анимацией как пропедевтического курса в рамках государственной образовательной программы "Информатика"; во-вторых, перенесения акцентов в занятиях с детьми от изучения инструментальных средств для создания компьютерной графики и анимации на уровень творческого самовыражения ребенка средствами компьютерной графики и анимации; в-третьих, введения специальных курсов для педагогов информатики, с одной стороны, и педагогов-гуманитариев, в том числе преподающих искусство, с другой, для формирования навыков создания и работы с медиаинформацией.

Это позволит расширить использование новых медиатехнологий в педагогическом процессе, поможет педагогам в вопросах организации проектной работы с детьми (прежде всего медиапроекты на CD и в Интернет) и повысит эффективность образовательного процесса в целом.

Значимость нового видения образовательного пространства привела к необходимости разработки интерактивной мультимедийной среды, создающей возможности для творческой самореализации ребенка и педагога.

Группой авторов (Е.Храмцова, О.Суслова, Н.Басина, А.Куранов, А.Якобзон; автор идеи - Е.Храмцова) разработана эстетическая компьютерная среда (ЭКС), включающая в себя пакет программ по

⁸Петрова Н. Разработка образовательной технологии "Компьютерная анимация как средство медиаобразования: Диссертация.- М.: РАО, 1995.

художественному фантазированию, моделированию и анимации, а также тематические медианборы к программам для различных возрастных групп (Авторские свидетельства РосАПО №№ 940009, 950405. Сертификат Министерства Образования РФ № 0000021).

В основу разработки эстетической компьютерной среды (ЭКС) легла идея интеграции музыки и изобразительного искусства⁹ с возможностями компьютерной графики и анимации. В качестве основных элементов языка музыки и изобразительного искусства в компьютерной реальности были выделены: цвет, звук, линия, форма, фактура, движение, ритм, эмоция, взаимодействие, т.е. аспекты, которые апеллируют к нашему ассоциативному мышлению, двигательному, сенсорному, эмоциональному опыту.

Компьютерная графика и анимация представляют собой событие или цепочку событий, происходящих с Персонажем в Пространстве и во Времени. Персонажем может быть все: яблоко на экране компьютера, цвет, звук, настроение, "Я". Пространством может быть как графическая, так и музыкальная среда. Компьютерная среда, организованная на сочетании категорий искусства, позволяет «завучать» линии, цвету, форме - с одной стороны, и визуализировать музыкальный материал в его временной протяженности - с другой.

Компьютерные программы, входящие в ЭКС – это своеобразные художественно-музыкальные анимационные конструкторы, с помощью которых ребенок может моделировать как реальный, так и фантастический мир, создавать персонажей, различных по пластике, характеру, настроению. Программы предельно просты и доступны как для маленького, так и для взрослого пользователя и создают благоприятные (и необходимые) условия для эстетической творческой деятельности, ребенка и педагога.¹⁰

⁹ Подробнее см. кн.: Басина Н., Сулова О. С музыкой и кисточкой в ладошке. - М.: ЛИНКО-ПРЕСС, 1997.

¹⁰ Исследования эффективности использования ЭКС в учебно-воспитательной работе проводились с 1995 года на базе детского сада и школы Гуманитарного центра "Театр", а также других детских образовательных учреждений и центров дополнительного образования города Екатеринбурга и Свердловской области. (Е.Храмцова, аспирант ИРРО, диссертация «Педагогические возможности эстетической компьютерной среды», тезисы докладов международных конференций: «Игра и развитие», Зальцбург, Австрия, 1995 г.; «Дети, театр, образование», Екатеринбург, Россия, 1996 г.; «Игра и игрушка в образовании», Халмстадт, Швеция, 1996г.; «Игра как средство коммуникации», Халмстад, Швеция, 1999 г.).

Таким образом, данная программа, разработанная авторами на основе принципов театральной педагогики, создает условия для развития у слушателей навыков работы в эстетической компьютерной среде, умение, в свою очередь, создавать необходимые психолого-педагогические условия для творческого самовыражения учащихся, формируют культуру восприятия и анализа медиаинформации.

Цель программы - формирование информационной культуры учителя на основе использования эстетической компьютерной среды, организованной на принципах театральной технологии.

Задачи

- формирование навыка использования компьютера как инструмента для творчества, созидания, реализации своих способностей;
- формирование умения использовать эстетические компьютерные среды для развития личностных качеств учащихся;
- формирование культуры восприятия и анализа медиаинформации;
- развитие навыков проектной деятельности;
- овладение навыками работы с пакетом программ по компьютерной графике и анимации в рамках образовательной программы повышения квалификации работников образования.

Категория слушателей

Программа курса предназначена учителям образовательных областей, включающих предметы: информатики, МХК, ИЗО, истории, словесности, музыки; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Продолжительность курса

Программа рассчитана на 124 часов (из них: 104 часа - аудиторные занятия - 4 сессии по 4 дня и 20 часов - самостоятельная работа).

Форма обучения – очная.

Режим занятий

Учебный день – 8 часов по 40 минут (сдвоенные двухчасовые занятия с 5-10-минутными перерывами и одним 45-минутным перерывом на обед).

Средства обучения

Персональные компьютеры: класса Celeron и Pentium, Монитор SVGA, Sound Blaster, колонки, наушники, клавиатура, мышь. 15 рабочих мест. Операционная система Windows 98.

Формы контроля и управления образовательным процессом:

1. Организация образовательного процесса со слушателями.

Форма организации работы со слушателями - лекционные и практические занятия. Лекции проводятся, в большей степени, в виде

лекции-диалога, лекции-дискуссии, что позволяет актуализировать проблему и активизировать деятельность слушателей.

Практические занятия организуются в виде семинаров-практикумов и театральных тренингов на основе различных видов взаимодействия слушателей (фронтальная, групповая и индивидуальная работа), что позволяет создать условия для личностного творческого развития слушателей, оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного процесса через приемы театральной педагогики, дифференцировать формы контроля, инициировать самостоятельную и проектную деятельность.

Наполняемость группы – 15 человек.

2. Организация самостоятельной работы со слушателями

2.1. Обязательный блок

- Апробация новых методов и приемов работы в учебном процессе. Составление аналитического отчета по результатам проделанной работы. Подбор творческих работ детей для иллюстрирования отчета.

- Проведение педагогического мониторинга, по разработанным авторами формам (см. Приложения №.№1,2).

- Разработка конспекта по циклу уроков к темам: "Пространство", "Персонаж", "Цвет", "Линия", "Форма", "Фактура", "Взаимодействие", "Эмоции", "Движение", "Сюжет".¹¹

- Разработка конспекта по циклу уроков к теме: "Виртуальное путешествие в мир искусства"¹².

2.2. Вариативный блок

- Проведение открытого урока с учащимися.

- Разработка цикла уроков интегративного типа (например, компьютерная графика и словесность, компьютерная графика и изобразительная деятельность).

- Выступление на ШМО с сообщением о театральных педагогических технологиях.

3. Текущий и итоговый контроль

- Представление и защита моделей уроков по темам курса.

- Защита аналитического отчета по результатам, апробированных методов и приемов работы в учебном процессе. Защиту проиллюстрировать творческими работами детей.

- Представление отчета по проведенному мониторингу.

- Представление и защита моделей уроков по темам курса.

- Защита аналитического отчета по результатам, апробированных методов и приемов работы в учебном процессе. Защиту проиллюстрировать творческими работами детей.

¹¹ В конспекте отразить структуру урока, представить формы и методы работы на основе театральной педагогики.

¹² В конспекте отразить организацию образовательного процесса с учетом общих принципов анализа визуальной информации, а также методы работы с медианборами и мультимедийными энциклопедиями по искусству

- Представление отчета по педагогическому мониторингу по заданным формам.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем	Обще е к-во часов	В том числе		
			Теор. заняти я	Прак. заняти я	Сам. работ а
1.	Введение в проблему преподавания информационной культуры в школе	2	2	-	-
2.	Методологическая основа курса "Компьютерная графика и анимация для детей"	2	2	-	-
3.	Психолого-педагогические возможности эстетической компьютерной среды для творческой самореализации ребенка	12	2	-	10
4.	Основные принципы курса "Компьютерная графика и анимация для детей"	2	2	-	-
5.	Введение учащихся в информационную культуру 1. Эстетическая информация и способы ее получения 2. Обработка и преобразование информации 3. Кодирование информации 4. Хранение информации и передача информации 5. Алгоритмы	4	2	2	-
6.	Овладение навыками работы в Эстетической компьютерной среде 1. Основные характеристики компьютерных программ "Художник", "Конструктор", "Аниматор" 2. Анимация в ЭКС	16	2	14	-
7.	Основные понятия и эстетические категории ЭКС. 1. Пространство	36	8	28	-

8.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Персонаж 3. Цвет 4. Форма 5. Фактура 6. Эмоции 7. Ритм 8. Взаимодействие 9. Сюжет 				
9.	<p>Виртуальное путешествие в мир искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Композиция 2. Жанры 3. Готика 4. Русский собор 5. Искусство средневековой Японии 6. Искусство Возрождения 7. Импрессионизм 8. Постимпрессионизм 9. Пуантилизм 10. Кубизм 11. Абстракционизм 12. Сюрреализм 13. Модерн 	32	12	20	-
10.	Технология подготовки и проведения урока компьютерной графики и анимации	18	3	5	10
	Итого:	124	35	69	20

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ТЕМА 1. Введение в проблему преподавания информационной культуры в школе

Информационные технологии в образовании. Классификация, характеристики. Использование информационных технологий в учебном процессе, в организации воспитательной работы с учащимися.

Эстетическое отношение к миру и развитие творческих способностей ребенка. Ценности, смысловые установки, направленность на развитие творческого мышления ребенка, способствующего восприятию целостной картины мира.

Компьютерные курсы и программы, направленные на интеллектуальное и эмоционально-личностное развитие детей. Важность развития творческого мышления ребенка в единстве рационально-логической и эмоционально - образной составляющих.

Концепция компьютерной среды обучения, как микромиров, представляющих собой некоторые модели реального мира, которые с той или иной степенью детализации творит сам ребенок, разработанная Сеймуром Пейпертом.

Важность наличия продукта учебной деятельности - творческого лично значимого результата, возможности творческой самореализации.

Эстетическая компьютерная среда. Виртуальная реальность и особенности восприятия экранных искусств. Экологически чистая среда как среда адресованная к коллективному бессознательному. Эстетическая среда как среда, построенная по законам Бытия и среда, построенная по законам искусства: целостность, структурность, гармония, гуманность. Примеры виртуальных эстетических сред: артгалереи, энциклопедии искусств на компакт-дисках (CD). Отсутствие возможности собственной эстетической деятельности.

Развивающие компьютерные игры и программы для детей «открытого типа» как инструментом для творческой деятельности ребенка. Краткая характеристика. Примеры программ.

Эстетическая компьютерная среда (ЭКС)¹³: программы "Художник", "Конструктор", "Аниматор"; медианборы к программам.. Курс "Компьютерная графика и анимация для детей" в учебно-воспитательном процессе школы.

¹³ Авторы: Е.Храмцова, О.Суслова, Н.Басина, А.Якобзон, автор идеи - Е.Храмцова. Авторские свидетельства РосАПО №№ 940009, 950405. Сертификат Министерства Образования РФ № 0000021

ТЕМА 2. Методологическая основа курса "Компьютерная графика и анимация для детей"

Гуманистическая психология и ее принципы целостного рассмотрения личности. Идеи развития личности в деятельности и общении, ролевых отношениях и сотрудничестве.

Гуманизация образовательной деятельности, педагогические и психологические основы гуманизации. Личностно-ориентированная деятельность педагога. Создание условий для развития личности ребенка, его нравственного самоопределения, формирование жизненной позиции. Единство образования и воспитания.

Введение в компьютерные технологии через типические для возраста 5-7 лет виды деятельности: рисование, моделирование и драматизация.

Связь обучения и развития. Зона актуального и ближайшего развития ребенка. Понимание содержания обучения, как системы понятий и способов их получения. (теории Выготского, Леонтьева, Роджерса, Занкова, Эльконина, Давыдова).

ТЕМА 3. Психолого-педагогические возможности эстетической компьютерной среды для творческой самореализации ребенка

Среда, формирующая потребности и предоставляющая возможности для эстетической творческой деятельности на компьютере. Занятие компьютерной графикой и анимацией как единая игровая деятельность. Использование методов театральной педагогики в технологии занятий.

Особенности познавательной деятельности в ЭКС. Формирование целостного мышления через интеграцию научного и художественного методов познания мира. Особенности личностно-ориентированного обучения в ЭКС. Перенесение акцентов от знаний, умений, навыков на развитие личности ребенка.

Педагогические функции ЭКС: развивающая, обучающая и воспитательная. Развитие эмоциональной сферы. Развитие потребности в творческой самореализации. Формирование навыка творческой деятельности. Формирование эстетического отношения к миру. Формирование культуры восприятия и анализа медиа-информации.

Педагогические возможности ЭКС для индивидуального подхода к развитию личности: поливариативность, гибкость, оптимальность в подготовке материала. Педагогические возможности занятий конструированием в ЭКС: развитие алгоритмического, комбинаторного, визуального мышления. Педагогические возможности формирования элементарных пользовательских навыков учащихся. Организация педагогического мониторинга.

ТЕМА 4. Основные принципы курса "Компьютерная графика и анимация для детей"

Принцип взаимодействия (Взрослый-Ребенок, Персонаж-Пространство, Персонаж-Персонаж и т.д.). Принцип анализа медиаинформации (принцип ассоциаций, контрастного сопоставления, подобия, многообразия, принцип поиска нюанса, принцип нахождения аналогий). Принцип «Метафоры». Принцип одушевления неживого. Принцип "существенного" - выделение существенных признаков аудиовизуальных образов. Принцип "мостика" – соотнесение виртуальных образов и пространств с реальными в окружающей действительности.

Игровые средства ЭКС. Игровое пространство, игровой материал, правила игры. Единство эмоционального и рационального, возможность выбора. Принципы организации ЭКС, создающие игровую ситуацию: сравнение несравнимого, соединение условного и реального.

ТЕМА 5. Введение учащихся в информационную культуру

5.1. Эстетическая информация и способы ее получения

Сущность понятия. Эстетическая информация как фактор воздействия на эмоционально-чувственную сферу личности; ее отличие от других типов информации.

Сигнал, ощущение, восприятие, информация. Познание через систему сигналов и ощущений: слух, зрение, обоняние, осязание, вкус.

5.2. Обработка и преобразование информации

Восприятие, как процесс получения и преобразования человеком информации об окружающем мире. Чувства, эмоции, образы, мысль, знание, мышление, логика как преобразующие составляющие. Поиск информации, упорядочивание потока информации

Произведение искусства, как источник информации, его восприятие.

5.3. Кодирование информации

Символ, знак, пиктограмма, звук, жест, цвет как информационный код.

Знак как чувственно воспринимаемый объект. Символизм, метафора. Буква - слово, цифра - число. Язык как форма представления информации. Лингвистический, машинный, алгоритмический язык. Язык искусства.

5.4. Хранение информации и передача информации

Художественное произведение (музыка, живопись, графика, литературный текст) как способ и форма хранения и передачи информации.

Медиасреда как источник информации. Организация ввода, хранения и поиска информации в компьютере. Понятия "диск", "папка", "файл".

5.5. Алгоритмы

Последовательность действий. Программа. Алгоритм.

Практические занятия

Занятия 1-2. Основные пользовательские операции в Windows: создание папок; копирование, удаление, перенос файлов; запуск программ; работа с окнами. Поиск информации в компьютере. Работа с CD дисками. Работа в локальной сети. Интернет.

ТЕМА 6. Овладение навыками работы в Эстетической компьютерной среде

6.1. Основные характеристики компьютерных программ "Художник", "Конструктор", "Аниматор"

Технические характеристики, особенности интерфейса. Медианборы к программам : графические, музыкальные, анимационные; наборы инструментов к программам.

Классификация наборов: по возрасту, по теме, по педагогической сверхзадаче (по направленности педагогического воздействия - на общее развитие, на художественное развитие, на реабилитацию)

Основные типы файлов, используемых в программах.

Приемы организации хранения детских работ и материалов к занятиям.

Практические занятия

Занятие 1 . Программа «Художник»

Освоение инструментов программы. Запуск программы. Основные функциональные клавиши. Сохранение работы. Используемые типы файлов. Художественное фантазирование в Брашечке. Рисование на свободную тему. Медианборы на выбор: "Облачные превращалки" , "Фантазия", "Пальма", "Гармония".

Занятие 2. Программа "Конструктор"

Освоение инструментов программы. Основные функциональные клавиши. Сохранение работы. Основные типы файлов.

Конструирование. Создание персонажа в Конструкторе. Моделирование движения персонажа. Задание на создание персонажей в библиотеках на выбор: "Куклы". "Персонаж из осенних листьев", "Чудилки", "Клоун".

Занятие 3. Программа "Аниматор"

Овладение инструментами программы и возможностями создания двухмерной анимации в данной программе. Сохранение работы. Основные типы файлов программы. Задание на создание простого анимационного этюда с готовыми спрайтами для персонажей и фонами для анимации. Библиотеки на выбор: "Куклы", "Животные" , "Чудилки" , "Персонаж" .

6.2. Анимация в ЭКС

Скорость, время и траектория движения. Ритм. Пластика персонажа. Связь скорости, времени и траектории в построении движения персонажа. Характер движения персонажа. Основные типы движения. Однофазная, двухфазная и многофазная анимация. Простые траектории, составные траектории.

Движение под музыку. Распределение времени движения внутри музыкального фрагмента. Настроение персонажа и характер его движения, заданные музыкой. Характер персонажа, тип его движения и музыка. Анимационные возможности передачи нюансов характера и настроения персонажа. Движение 2-х и более персонажей. Взаимодействие персонажей.

Практические занятия

Занятие 1. Разработка персонажей с разным типом движения : прыгает, скачет, танцует, бежит, идет, ползет, летит и т.д. Выполнение 2-3-х фазной анимации в медианаборе "Персонаж из осенних листьев",

Занятие 2. Создание сложного движения персонажей. Последовательность действий. Составные траектории. Выбор музыкального фрагмента, адекватный характеру действия и создание анимационных этюдов. Работа в медианаборах по выбору: "Сказки", "Коралл".

Занятие 3. Создание и анимация персонажей различных по характеру, настроению, состоянию. Выбор музыкального фрагмента, адекватного характеру и настроению анимации. Работа в медианаборе "Персонаж".

Занятие 4. Создание и анимация персонажей, адекватных по характеру и настроению предлагаемому музыкальному фрагменту. Медианаборы по выбору: "Музыкальные хвостики рыб", "Патефон", "Коралл".

ТЕМА 7. Основные понятия и эстетические категории ЭКС

Основные понятия (Персонаж, Пространство, Время) и семантические единицы курса (цвет, звук, линия, форма, фактура, эмоция, ритм, движение, взаимодействие) в ЭКС.

Компьютерная графика и анимация как событие или цепочка событий , происходящих с Персонажем в Пространстве и во Времени. Главное событие. Сюжет.

Практические занятия

Занятие 1. Пространство

Пространство природы (открытое, закрытое, пещера, берег реки, гористая местность и т.д.). Работа с пространством природы в медианаборе «Замок». Создание замка, гармонично вписанного в природную среду.

Работа с перспективой пространства в наборе «Перспектива». Создание пространственной композиции по правилам линейной и воздушной перспективы

Пространство аллеи. Работа с перспективой пространства аллеи в медианаборе «Деревья». Создание композиции на темы: «Скучная аллея», «Аллея радости», «Холодная аллея», «Загадочная аллея», «Ветреная аллея» и т.д..

Многоплановое пространство. Работа с планами природного пространства в медианаборе «Камни»: анализ фонов, передающих передний, средний и задний планы; создание многоплановой композиции.

Настроение пространства (ледяной покой, ночная гроза, теплая радость, утреннее пробуждение и т.д.). Работа с настроением пространства в медианаборе «Настроение природы». Создание композиций, передающих различные эмоциональные состояния природы. Анализ созданных композиций.

Занятие 2. Персонаж

Предмет как персонаж.

Проведение игрового тренинга с растениями и предметами. Истории и ситуации, которые могут произойти с предметами-персонажами. Работа с персонажем кактус в медианаборе «Кактус». Создание композиции с кактусом-персонажем, раскрывающей характер выбранной формы кактуса.

Предмет как персонаж. Работа с персонажем свеча в медианаборе «Свеча». Создание композиции со свечой - персонажем, раскрывающей характер выбранной формы свечи.

Музыкальная тема как персонаж. Работа с персонажами, характер которых задается различными музыкальными темами: Мусоргский М. «Картинки с выставки» «Гном»; Бетховен Л. Багатели: а – moll, D – dur. Работа в медианаборе «Музыкальные портреты». анализ характера графических линий; поиск аналогии между линией в графике и линией в музыке; создание абстрактных графических композиций, отражающих характер музыкальных персонажей.

Занятие 3. Цвет

Цвет времени года. Работа в медианаборе «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». Создание композиции в одной из палитр времен года.

Цвет времени года и эмоциональное состояние, созданное музыкой. Работа в медианаборе «Музыкальная осень». Создание композиции, передающей настроение музыки.

Цвет времени суток. Работа в медианаборе «Ночь», «Утро», «Вечер». Создание композиции по теме «Цвет времени суток».

Цвет природных стихий. Работа в медианаборе «Огонь». Создание композиции по теме «Цвет природных стихий».

Цвет эмоциональных состояний (спокойствие, тревога, страх, напряжение, радость, мечтательность). Работа в медианаборе «Эмоциональные состояния». Создание композиции по теме «Цвет эмоционального состояния».

Занятие 4. Линия

Линия в графике. Работа с линией в графике в медианаборе «Линия». Создание графической композиции по теме «Линии».

Линия в графике. Работа с линией в графике в медианаборе «Упражнение». Выполнение упражнения на моторику руки. Создание графической композиции.

Нахождение аналогии между линией в графике и линией в музыке.

Работа с линией в графике и музыке в медианаборе «Музыкальные хвостики рыб». Поиск аналогии между линиями в хвостиках рыб и элементами подводной среды (водорослями, камушками, волнами). Создание графической композиции с рыбками.

Работа с линией в графике и музыке в медианаборе «Линия музыкальная». Создание графической композиции по теме «Музыкальные линии».

Занятие 5. Форма

Выполнение упражнений на фантазию с абстрактной формой. Работа с абстрактной формой различного характера в медианаборе «Форма». Проведение игры «Превращалки». Создание из абстрактной формы персонажей или пространства по теме «Фантазирование с абстрактной формой».

Выполнение упражнений на фантазию с формой фруктов (яблоко, половинка яблока, огрызок яблока, груша, долька арбуза). Работа с формой различных фруктов в медианаборе «Форма фруктов». Создание из формы фруктов персонажей или пространства.

Нахождение стилевых особенностей формы. Работа с формой домов, различного характера, для гномов в медианаборе «Гномы». Анализ характера гномов (веселый, лучистый, сонный, бегущий, подпрыгивающий). Поиск аналогии между характерами гномов и характером формы домов. Создание композиции с домиком, соответствующим характеру гнома.

Занятие 6. Фактура

Фантазирование с абстрактным фактурным пятном. Работа с абстрактным фактурным пятном в медианаборе «Фактурное пятно». Проведение игры «Превращалки». Создание персонажа или пространства по теме «Фантазирование с абстрактным фактурным пятном».

Фактура неба. Фактура облаков (тяжелая - легкая, плотная - прозрачная, светлая - темная, пушистая - колючая и т.д.). Работа с фактурой облаков в медианаборе «Облака». Создание графической композиции по теме «Фактура облаков».

Фактура земли. Фактура листвы, травы, камушков, шкуры динозавра. Работа с фактурой земли в медианаборе «Динозавр». Создание природного пространства и персонажа по теме «Фактура земли».

Фактура зимы. Фактура снега и льда. Работа с фактурой зимы в медианаборе «Лед». Создание композиции, передающей ледяное холодное пространство.

Фактура уральских камней: малахита, агата, яшмы, родонита и т.д.. Работа с фактурой камня в медианаборе «Каменные фантазии». Фантазирование с фактурой камня. Создание природного пространства и персонажей по теме «Каменные фантазии».

Фактура различных по характеру шрифтов (легкий, тяжелый, грубый, витиеватый, изысканный и т.д.). Работа с фактурой шрифта в медианаборе «Шрифт». Создание природного пространства и персонажей, используя абстрактные пятна, из различных по характеру шрифтов.

Фактура в графике и фактура в музыке. Рассмотрение следующих характеристик: грубая, тяжелая, легкая, искрящаяся, прозрачная, *T* в медианаборе «Фактура музыкальная». Создание природного пространства и персонажей.

Занятие 7. Эмоции

Различные эмоциональные состояния персонажа, выраженные мимикой глаз (радость, страх, удивление, агрессия, спокойствие, злоба, усталость, мечтательность, растерянность и т.д.). Работа с мимикой глаз в медианаборе «Глаза». Анализ мимики глаз. Создание портрета, соответствующего эмоциональному состоянию глаз.

Различные эмоциональные состояния персонажа, выраженные мимикой лица (радость, страх, удивление, гнев, плач, застенчивость, равнодушие и т.д.). Работа в медианаборе «Мимика лица». Проведение игры «угадай настроение человека по мимике его лица». Знакомство со схематической таблицей сокращения мускулов лица при различных психологических состояниях (по М. Дювалю). Создание портретов, отражающих различные эмоциональные состояния.

Занятие 8. Ритм

Ритм в абстрактной композиции. Работа с ритмом в медианаборе «Ритмический портрет». Проведение игры «Ритм моего дня». Создание своих ритмических портретов на темы: «Я сонный», «Я на контрольной», «Я на перемене» и т.д..

Занятие 9. Взаимодействие

Взаимодействие персонажей. Исследование фактурных пятен (объектов), как персонажей, находящихся во взаимодействии друг с другом. Определение характера взаимодействия (играют, ссорятся, хотят подружиться, опасаются друг друга и т.д.), исходя из свойств фактуры, формы и расположения пятен (объектов) относительно друг друга. Наборы: "Взаимодействие", "Деревья", программа "Художник".

Взаимодействие природной среды и героя из произведения изобразительного искусства (герой из картины А.Матисса «Танец», герои из гравюр С. Красаускаса «Рождение женщины», героиня из картины В. Тициана «Даная» и другие). Работа с героями из произведений изобразительного искусства в тематическом наборе "Взаимодействие героя и пространства". Анализ эмоционального состояния и психологического жеста героев. Нахождение аналогий между эмоциональным состоянием героя и природной средой. Создание среды, адекватной эмоциональному состоянию героя.

Создание анимационного этюда на взаимодействие 2-х и более персонажей по определенному характеру взаимодействия: играют, ссорятся, хотят подружиться, опасаются друг друга и т.д. Работа в программах "Конструктор", "Аниматор" , медианборы : "Животные", "Радуга", "Куклы", "Кактусы", "Сказки"

Занятие 10. Сюжет

Сюжет: завязка, развитие сюжета, главное событие, финал. Создание сюжетной анимации в наборах "Истории про рыцаря", "Сказки", "Каменные фантазии". Создание группового рассказа.

Драматургия музыкального фрагмента. Сюжет: завязка, развитие сюжета, главное событие, финал в музыке. Темп, ритм и пластика героев. Анализ предлагаемых музыкальных фрагментов с точки зрения сюжета .

Работа по созданию "истории" героя в предлагаемой музыкальной и графической среде в медианборе "Герой".

Создание сюжетных графических работ на основе предлагаемого музыкального материала в медианборе "Герой-1", "Герой-2".

Создание сюжетной анимации в наборах: "Утро музыкальное", "Коралл".

ТЕМА 8. Виртуальное путешествие в мир искусства

Законы композиции как ключ к пониманию смысла произведения искусства и как средство постижения гармоничных взаимоотношений с миром. Создание творческой работы как факт со-причастности, со-творчества, со-бытия с миром искусства.

Возможности компьютерной технологии в освоения мира искусства.

Организация процесса виртуального путешествия в мир искусства на занятиях с детьми с учетом общих принципов анализа визуальной информации.

Методы работы с медианборами и мультимедийными энциклопедиями по искусству. Диалог с художественным текстом. Произведение искусства как "предлагаемые обстоятельства". Соотнесение собственных переживаемых ощущений и эмоций с чувственным содержанием произведения искусства. Идея «путешествий». Выстраивание смысловых связей между историческими эпохами и современностью.

Практические занятия

Занятие 1. Композиция

Знакомство с предметной композицией. Анализ нескольких композиций, отражающих через характер взаимодействия предметов различные жизненные ситуации. Работа в медианаборе «Предметы». Создание композиций на темы: «Пикник», «Угроза», «Тайна», «Трудный выбор», «Праздник души», «Записка» и т.д. Анализ проделанной работы.

Отражение времени в композиции. Работа в медианаборе «Предметы». Создание композиции на темы: «Вечность», «Миг», «Мимолетность» и т.д. Анализ проделанной работы.

Различный характер взаимодействия в композиции. Работа в медианаборе «Кандинский». Создание абстрактной композиции на следующие темы: «Дружба», «Ссора», «Все против одного», «Лидер» и т.д.

Композиции из геометрических фигур, отражающие различные взаимодействия и эмоциональные состояния. Работа в медианаборе «Геометрическая композиция». Создание абстрактной геометрической композиции на темы: «Дискотека», «Подружки», «Урок», «Угроза» и т.д.

Занятие 2. Жанры

Знакомство с жанрами в изобразительном искусстве. Работа в медианаборе «Маски неба». Создание композиции на тему «Портрет неба».

Занятие 3. Готика

Знакомство с мировоззрением Средневековой Европы. Знакомство со стилевыми особенностями готической архитектуры. Знакомство с устройством и символикой готического храма. Работа в медианаборе «Готика». Создание композиции из готических элементов на темы: «Готический собор», «Пейзаж», «Животное» и т.д. по выбору.

Занятие 4. Русский собор

Знакомство с мировоззрением Древней Руси. Знакомство со стилевыми особенностями русской архитектуры. Знакомство с устройством и символикой русского храма. Работа в медианаборе «Русский собор». Создание композиции из архитектурных элементов на тему: «Русский собор».

Занятие 5. Искусство средневековой Японии

Знакомство с мировоззрением Средневековой Японии. Знакомство со стилевыми особенностями японского искусства. Работа в медианаборе «Кандинский». Создание композиций на следующие темы «Макрокосмос», «Микрокосмос». Анализ проделанной работы.

Занятие 6. Искусство Возрождения

Знакомство с мировоззрением эпохи Возрождения. Знакомство с живописью эпохи Возрождения. Знакомство с великими мастерами эпохи Возрождения. Работа в медианаборе «Гармония». Создание композиции, используя фрагменты живописи эпохи Возрождения, на тему «Гармония».

Знакомство со стилевыми особенностями архитектуры палаццо, собора, площадей эпохи Возрождения. Работа в медианаборе «Архитектура Возрождения». Создание композиции из архитектурных элементов на темы «Город», «Площадь»

Знакомство с творчеством художника Джузеппе Арчимбольдо. Работа в медианаборе «Цветы». Создание композиции на тему «Цветочный портрет», используя цветы, травы, листья.

Занятие 7. Импрессионизм

Знакомство со стилем импрессионизм. Работа в медианаборе «Лето». Создание композиции на темы «Впечатление от летних каникул», «Впечатление от захода солнца», «Впечатление от моря», «Впечатление от путешествия», и т.д...

Занятие 8. Постимпрессионизм

Знакомство с творчеством Винсента ван Гога. Работа в медианаборе "Винсента ван Гог". Создание композиции, кистями Винсента ван Гога на тему «Художник и его персонажи».

Знакомство с творчеством Поля Гогена. Работа в тематическом наборе «Поля Гоген». Создание композиции на свободную тему. Создание композиции на тему «Художник и его персонажи».

Занятие 9. Пуантилизм

Знакомство с пуантилизмом. Знакомство с творчеством Поля Синьяка. Работа в медианаборе «Поля Синьяк». Создание композиции на свободную тему.

Занятие 10. Кубизм

Знакомство со стилем кубизм. Знакомство с творчеством Жоржа Брака. Работа в медианаборе «Кубизм». Создание композиции на темы «Тесное пространство», «Гармония между архитектурой и природой» и т.д..

Занятие 11. Абстракционизм

Знакомство со стилем абстракционизм. Знакомство с творчеством В. Кандинского. Работа в медианаборе «Кандинский - 2». Анализ настроения, переданного в картине В. Кандинского «Красные кони». Создание конкретной композиции, продолжающей картину В. Кандинского и сохраняющей ее настроение. «Превращение» картины в портрет или в пейзаж, отражающий настроение картины.

Занятие 12. Модерн

Знакомство со стилем модерн. Знакомство с творчеством Густава Климта. Работа в медианаборе «Густав Климт». Создание композиции на свободную тему, используя фрагменты картин художника Густава Климта. Анализ проделанной работы.

Работа в медианаборе «Климт-портрет». Создание композиции, отражающей внутреннее состояние портретов Густава Климта.

Знакомство с творчеством Пауля Клее. Работа в медианаборе «Пауль Клее». Создание композиции на свободную тему, используя фрагменты картин художника Пауля Клее. Анализ проделанной работы.

Занятие 13. Сюрреализм

Знакомство со стилем сюрреализм, знакомство с творчеством Хоана Миро. Работа в медианаборе «Хоан Миро». Создание композиции на свободную тему, используя фрагменты картин художника Хоана Миро.

ТЕМА 9. Технология подготовки и проведения урока компьютерной графики и анимации

Театральная педагогика как метод работы. "Предлагаемые обстоятельства" урока. Режиссура урока. Актуализация предлагаемого материала. Особенности взаимодействия Ребенок-Взрослый. Принципы "адресности" и "получения результата".

Структура урока. Формы работы на уроке. "Многосерийная анимация", как форма работы с группой. Технология проектирования урока с опорой на основные принципы курса. Способы подготовки аудиовизуального материала к занятиям.

Практические занятия

Проектирование, защита и анализ моделей уроков:

Занятие 1. Введение учащихся в информационную культуру

- искусство и информация;
- медиаинформация;
- средства массовой коммуникации и информации.

Занятие 2. Основные понятия и эстетические категории ЭКС

Пространство. Медианборы: «Замок», «Перспектива», «Деревья», «Камни», «Настроение природы».

Персонаж. Медианборы: «Кактус», «Свеча», «Музыкальные портреты».

Цвет. Медианборы: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Музыкальная осень», «Ночь», «Утро», «Вечер», «Огонь», «Эмоциональные состояния».

Линия. Медианборы: «Линия», «Упражнение», «Музыкальные хвостики рыб», «Линия музыкальная».

Форма. Медианборы: «Форма», "Форма фруктов", «Гномы».

Фактура. Медианборы: «Фактурное пятно», «Облака», "Облачные превращалки", "Динозавр", «Лед», «Каменные фантазии», «Шрифт», «Фактура музыкальная».

Эмоции. Медианборы: «Глаза», "Эмоциональные состояния", "Человек".

Ритм. Медианборы: «Ритмический портрет», "Персонаж", "Коралл".

Взаимодействие. Медианаборы: "Взаимодействие", "Деревья", "Взаимодействие героя и пространства" , "Животные", "Радуга", "Куклы", "Кактусы".

Сюжет. Медианаборы: "Истории про рыцаря", "Сказки", "Утро музыкальное ", "Каменные фантазии", "Герой".

Занятие 3. Виртуальные путешествия в мир искусства

Композиция. Медианаборы: «Предметы», «Кандинский», "Деревья".

Жанры. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Маски неба».

Готика. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Готика».

Русский собор. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Русский собор».

Искусство средневековой Японии. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Кандинский».

Искусство Возрождения. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианаборы: «Гармония», «Архитектура Возрождения», «Цветы», "Фрукты"

Импрессионизм. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Лето»

Постимпрессионизм. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианаборы: «Винсент ван Гог», «Поль Гоген».

Пуантилизм. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Поль Синьяк».

Кубизм. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Кубизм».

Абстракционизм. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Кандинский - 2».

Модерн. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианаборы: «Густав Климт», «Климт-портрет».

Пауль Клее. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Пауль Клее».

Сюрреализм. Использование мультимедийных энциклопедий. Медианабор «Хоан Миро».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

В ходе обучения у слушателей сформируется:

1. Отношение к компьютеру как к инструменту для творчества, созидания, реализации своих способностей.
2. Умение актуализировать предлагаемый учебный материал методами театральной педагогики.
3. Умение создавать игровую ситуацию в компьютерном классе.
4. Умение использовать эстетические компьютерные среды для развития личностных качеств учащихся.
5. Культура восприятия и анализа медиаинформации.

В ходе обучения слушатели овладевают:

1. Основными эстетическими категориями и понятиями ЭКС: цвет, звук, ритм, фактура, линия, форма, пространство, время, движение, взаимодействие.
2. Технологией организации образовательного процесса в соответствии с основными принципами курса: принципом взаимодействия; принципом «метафоры»; принципом одушевления неживого; принципом "существенного"; принципом "мостика".
3. Навыками ведения различных форм диалога: фронтальный и индивидуальный.
4. Навыками работы с авторским пакетом программ по компьютерной графике и анимации.
5. Навыками анализа медиаинформации: принципом ассоциаций, контрастного сопоставления, подобия, многообразия, принципом поиска нюанса, принципом нахождения аналогий.
6. Методами режиссуры урока.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Методические материалы, разработанные авторами программы:

- Басина Н., Суслова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.
- Дом, который построили МЫ. //Я вхожу в мир искусства. В.3. - М., 2000.
- Тезисы конференции "Дети, Театр, Образование". - Екатеринбург, 1995.
- Диагностический материал (см. приложения №№ 1, 2).

2. Компьютерное программное обеспечение, в том числе разработанное авторами программы:

- Microsoft Word, Paint Brush, Power Point.
- Энциклопедии по искусству на CD дисках : "Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства". Серия "Интерактивный мир", Большая Российская энциклопедия, Центр ПИК, СОМИНФО, 1996г.; "Пушкинский музей". Серия "Музеи России", Фирма ШАРК, 1996г.; "Коллекции ЛУВРА"; Энциклопедия "Французская живопись"; "ART", история искусств, версия 2.0. Фирма ОМИКРОН, 1996г.; "Новые чудеса света".
- Пакет программ «Компьютерная графика и анимация для детей». ¹⁴
- Медианакоры к пакету программ "Компьютерная графика и анимация для детей"¹⁵:

№	Название	5- 7 лет	8-10 лет	11-14 лет
1	Облачные превращалки	•		
2	Куклы	•		
3	Музыкальные хвостики рыб	•		
4	Фантазия ¹⁶	•	•	•
5	Патефон	•		
6	Персонаж из осенних листьев	•	•	
7	Животные		•	•
8	Пальма			•
9	Коралл	•	•	•

¹⁴ Авторские свидетельства РосАПО №№ 940009, 950405. Сертификат Министерства Образования РФ № 0000021). Авторы Е. Храмова, О.Суслова, А. Куранов, А. Якобзон, Н Басина.

¹⁵ Авторы Е. Храмова, О.Суслова, Н Басина.

¹⁶ Здесь и далее точки означают две - три библиотеки для разных возрастных групп с одним названием.

10	Клоун		•	•
11	Замок	•		
12	Перспектива			•
13	Упражнения	•	•	
14	Деревья			•
15	Камни		•	•
16	Настроение природы			•
17	Кактус		•	•
18	Свеча		•	
19	Музыкальные портреты		•	•
20	Осень	•	•	•
21	Зима	•	•	•
22	Весна	•	•	•
23	Лето	•	•	•
24	Музыкальная осень		•	•
25	Ночь	•	•	•
26	Утро	•	•	•
27	Вечер	•	•	•
28	Огонь	•	•	
29	Эмоциональные состояния		•	•
30	Линия	•	•	
31	Упражнение	•	•	
32	Линия музыкальная	•	•	
33	Форма		•	•
34	Форма фруктов	•		
35	Гномы	•		
36	Фактура музыкальная	•		
37	Облака			•
38	Динозавр	•	•	
39	Лед		•	•
40	Каменные фантазии	•	•	•
41	Шрифт		•	•
42	Глаза		•	•
43	Герой		•	•
44	Ритмический портрет			•
45	Персонаж			•
46	Коралл	•	•	•
47	Взаимодействие		•	•
48	Взаимодействие героя и пространства			•
49	Радуга	•	•	

50	Истории про рыцаря		•	
51	Сказки	•	•	•
52	Утро музыкальное		•	•

№	Название медианабора к циклу уроков "Виртуальные путешествия в мир искусства" (11-14 лет)	моделирование	рисование
1	Предметы	•	
2	Кандинский 1	•	
3	Кандинский 2		•
4	Кандинский 3	•	
4	Деревья	•	•
5	Маски неба		•
6	Готика	•	•
7	Русский собор	•	
8	Архитектура Возрождения	•	•
9	Цветы	•	
10	Фрукты	•	•
11	Гармония	•	•
12	Лето		•
13	Винсент ван Гог	•	•
14	Поль Гоген	•	•
15	Поль Синьяк		•
16	Кубизм	•	•
17	Густав Климт		•
18	Климт-портрет	•	•
19	Пауль Клее	•	
20	Хоан Миро	•	

3. Список литературы по проблеме. См. в списке литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.
2. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Знание, 1981.
3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов: Ростовский университет, 1983.
4. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Творческая работа - просто устойчивое словосочетание. // Педагогика. - 1998.- № 3.- С.36-43.
5. Волошинов А.В. Математика и искусство. - М.: Просвещение, 1992.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
7. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка// Вопросы психологии. - 1966. - №6.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.,1987.
9. Вайнштейн А. Игра как путь к гармонии//Альмаматер. - 1993.- №2.
10. Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. - М.: Психологическая наука в СССР,1969., Т. 1.
11. Гипсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию.- М.: Прогресс, 1996.
12. Давыдов В.В. Проблема периодизации психического развития: Возрастная и педагогическая психология. - Пермь, 1974.
13. Давыдов В.В. Психология младшего школьника: Возрастная и педагогическая психология. - Пермь, 1974.
14. Зинченко В.П. Развитие зрения в контексте перспектив общего духовного развития человека // Вопросы психологии. - 1989.
15. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. - М.: Прогресс, 1977.
16. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность (Activity, consciousness, personality). - М.- Политиздат, 1975.
17. Мелик-Пашаев А.А. К вопросу об использовании методики «группировка» для изучения художественного развития // Новые исследования в психологии. -1986.- №1.
18. Мелик-Пашаев А.А. Психологические проблемы эстетического воспитания и художественно-творческого развития школьников // Вопросы психологии. -1989. - № 1.
19. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Формирование эстетической позиции, как условие развития творческих способностей детей // Новые исследования в психологии. - 1981 - №2, 1982 - №1.
20. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.,1987.
21. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Трансформация детской игры в творчество. // Искусство в школе.- 1994.- №2 .
22. Назайкинский Е.В. Психология музыкального восприятия. - М.,1972.

23. Неменский Б.М.. Эмоционально-образное познание в развитии человека// Вопросы психологии. - 1991.- №3.
24. Орлов А.М. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. - Москва.: ГЕО.- 1998.
25. Обухова Л.Ф. Детская психология : теория, факты, проблемы. - М.,1995.
26. Петрова Н. Разработка образовательной технологии "Компьютерная анимация как средство медиаобразования": Диссертация. - М.: РАО,1995.
27. Rogers C. Freedom to learn for the 80's.- Columbus - Toronto - London - Sydney: Ch.E.Merrill Publ. Company, A Bell & Howell Company, 1983.
28. Музыкальная психология: Сборник. - М., 1992.
29. Спиваковская А.Г. Игра - это серьезно. - М., 1984.
30. Станиславский К.С. Работа актера над собой.-Полн. собр. соч., т.2. - М.,1957.
31. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. - М.: Педагогика, 1989.
32. Чехов М. Литературное наследие, т. 2: Об искусстве актера. - М.: Искусство, 1986.
33. Шехтер М.С. Образные компоненты знания в обучении //Вопросы психологии.- 1991.- № 4.
34. Эльконин Б.Д. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978.

ДАнные ОБ АВТОРАХ

1. Храмова Елена Энгелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог компьютерной графики и анимации.

2. Сулова Ольга Анатольевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог ИЗО, учитель высшей категории.

3. Басина Наталья Энгелевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог-режиссер. Учитель высшей категории.

АННОТАЦИЯ

Авторы: Храмцова Е.Э., Сулова О.А., Басина Н.Э.

Количество часов: 124 часов (из них: 104 часа - аудиторные занятия - 4 сессии по 4 дня и 20 часов - самостоятельная работа).

Цель программы - формирование информационной культуры учителя на основе использования эстетической компьютерной среды, организованной на принципах театральной технологии.

Программа адресована учителям образовательных областей, включающих предметы: информатики, МХК, ИЗО, истории, словесности, математики, музыки; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Образовательная программа знакомит слушателей с теоретическими основами курса «Компьютерная графика и анимация для детей» и направлена на формирование культуры восприятия и анализа медиаинформации; развитие навыков проективной деятельности педагога; формирование умения использовать эстетические компьютерные среды для развития личностных качеств учащихся; обучение методике проведения урока, основанной на принципах театральной педагогики.

Форма обучения – очная.

По окончании обучения выдается документ государственного образца с указанием **специализации:**

Специалист по использованию театральной технологии в преподавании компьютерной графики и анимации.

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА

**Дополнительный блок к образовательной программе
«Компьютерная графика и анимация как технология формирования
информационной культуры педагогов»**

Модуль 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Традиционно курсы компьютерной графики, направленные на освоение профессиональных программных пакетов Adobe Photoshop, Corel Draw, ведут преподаватели информатики, часто не имеющие художественного образования, поэтому они не всегда способны развить у учеников эстетические отношения к миру, сформировать художественный вкус и творческий подход к работе. Однако опыт показывает, что в компьютерных графических работах старшеклассников, у которых не развит художественный вкус, наблюдается копирование медиакультуры, сформированной телевидением, сетью Интернет и графикой компьютерных игр. Это подтверждают и результаты организации фестивалей компьютерной графики и анимации "АНИГРАФ" (г.Москва, 1994-1999гг.) и детских фестивалей "АНИМА" (г.Екатеринбург, 1999г., 2000 г.).

Данный блок является продолжением, дополнением программы образовательного модуля «Компьютерная графика и анимация как технология формирования информационной культуры педагогов» и направлен на освоение педагогами образовательной программой для 8-10 классов «Основы компьютерного дизайна», которая является продолжением курса «Компьютерная графика и анимация для детей» и выстроена по тем же педагогическим принципам.

Педагоги, освоившие материал модуля «Компьютерная графика и анимация как технология формирования информационной культуры педагогов», практически овладели основными эстетическими категориями (цвет, звук, ритм, фактура, линия, форма, пространство, время, движение, взаимодействие) и готовы к

освоению основных законов композиции и цветоведения – основных разделов данного блока.

В данной программе педагоги продолжают работу с цветом и композицией на более высоком уровне. В теме «Введение в цветоведение» слушатели познакомятся с психическими, символическими и смысловыми составляющими цвета. А также получают следующие теоретические знания по цветоведению: цветовой круг, взаимодополнительные цвета, теплые и холодные цвета, контраст и нюанс, цветовая гармония.

Продолжится работа по теме «Композиция», где слушатели смогут освоить такие понятия, как композиционные центры, ритм, целостность, многоплановость, ракурс, выразительность, пластичность, смысловая наполненность композиции.

В данном блоке слушатели продолжают знакомство с некоторыми направлениями современного изобразительного искусства, жанрами, направлениями в искусстве, стилями художников и стилями исторических эпох.

Качественное освоение профессиональных программных пакетов по компьютерной графике невозможно без творческого развития личности, способности сопереживанию Миру и гармоничного самовыражения, а также без специальных знаний по компьютерному дизайну.

Одним из основных принципов программы является освоение теоретического материала по основам дизайна через овладение навыками работы с инструментами программного пакета Adobe Photoshop через выполнение творческих заданий.

В целом программа нацелена на развитие творческих способностей в создании нового образа, смысла и выражения его в

конкретной художественной работе. Главной движущей силой развития творческих способностей является потребность и возможность реализовать свое творческое Я, поэтому приоритетным в данном блоке программы становится творческая самореализация слушателей.

Важный аспект в работе со слушателями - формирование эстетического отношения к миру, которое формирует положительный образ мира и положительную направленность восприятия. Слушатели в процессе обучения познакомятся со структурой творческого процесса, выполнят ряд творческих заданий, которые помогут им лучше понять себя и сформировать активную творческую позицию по отношению к себе и Миру.

Для продуктивной организации образовательного процесса автором программы разработан методический материал, позволяющий осваивать профессиональное программное обеспечение и одновременно создающий возможности для творческой самореализации слушателей. Данный материал представляет собой медианборы: природные и архитектурные среды, конструкторы и материалы по искусству и художественной культуре разных стран, подобранные в соответствии с темами программы. Медианборы позволяют моделировать реальный и фантастический мир, создавать графические работы по мотивам произведений искусства, работать в различных жанрах и стилях (медианборы выполнены в формате Adobe Photoshop). Освоение программного пакета Adobe Photoshop в рамках данной программы происходит постепенно в процессе выполнения творческих работ.

Программа данного блока позволит педагогу перенести акценты в организации занятий с изучения инструментальных средств на

уровень творческого самовыражения; приобрести необходимые знания в области композиции и цветоведения; педагогам, преподающим предметы искусства, приобрести необходимые навыки работы с профессиональным пакетом Adobe Photoshop. Освоение программного обеспечения Adobe Photoshop позволит расширить использование новых медиатехнологий в педагогическом процессе, поможет в вопросах организации проектной работы с детьми в медиапроектах на CD и в Интернет.

Таким образом, данная программа создает условия для развития у слушателей навыков работы с цветом, композицией; и развивает умения, создавать необходимые психолого-педагогические условия для творческого самовыражения учащихся, в процессе освоения профессиональных пакетов по компьютерной графике.

Цель программы – развитие творческой самореализации слушателей через формирование основных навыков в области компьютерного дизайна.

Задачи программы:

- ознакомление слушателей с некоторыми стилями в современном изобразительном искусстве;
- освоение основных понятий цветоведения и композиции;
- овладение слушателями навыками работы с программами по компьютерной графике Adobe Photoshop, Vista Scan;
- развитие художественного, эстетического вкуса и творческой интуиции педагогов.

Категория слушателей

Программа предназначена для учителей образовательных областей, включающих предметы: информатика, МХК, ИЗО; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и

художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Продолжительность курса

Программа рассчитана на 76 часов (из них: 56 часов - аудиторные занятия – 2 сессии по 3-4 дня или 1 сессия - 7 дней, и 20 часов - самостоятельная работа слушателей).

Форма обучения – очная.

Режим занятий

Учебный день – 8 часов по 40 минут (сдвоенные двухчасовые занятия с 5-10-минутными перерывами и одним 45-минутным перерывом на обед).

Средства обучения

Персональные компьютеры класса Celeron и Pentium, Монитор SVGA, колонки, наушники, клавиатура, мышь. 15 рабочих мест. Операционная система Windows 98, Windows 2000. Программы Adobe Photoshop, Vista Scan.

Формы контроля и управления образовательным процессом

1. Организация образовательного процесса со слушателями

Форма организации работы со слушателями - лекционные и практические занятия. Лекции проводятся, в большей степени, в виде лекции-диалога, лекции-дискуссии, что позволяет актуализировать проблему и активизировать деятельность слушателей. Практические занятия организуются в виде семинаров-практикумов на основе различных видов взаимодействия слушателей (фронтальная, групповая и индивидуальная работа), что позволяет создать условия для личностного творческого развития слушателей, дифференцировать формы контроля, инициировать самостоятельную и проектную деятельность.

2. Организация самостоятельной работы со слушателями

В процессе обучения по программе слушатели выполняют задания, включающие различные формы: реферирование литературы, разработка – проектирование уроков, выполнение практических заданий по содержанию программы для развития технических навыков, осознание творческого Я, апробация осваиваемых методов и приемов работы в учебном процессе, составление аналитического отчета по результатам проделанной работы, подбор творческих работ детей для иллюстрирования отчета.

В межсессионный период слушатели проводят педагогический мониторинг по разработанной автором программы форме (см. Приложение).

3. Текущий и итоговый контроль.

По завершению данной программы слушатели представляют:

- разработку 2-х конспектов по циклу уроков к темам: "Цветоведение", "Композиция»¹⁷ (защиту проиллюстрировать творческими работами детей);
- реферат по одной из основных тем программы;
- отчет по педагогическому мониторингу по заданным формам (проиллюстрировать творческими работами детей).

¹⁷ См. требования к самостоятельной работе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем	Обще е к-во часов	В том числе		
			Теор зая тия	Пра к. зая тия	Само ст. работ а
1.	Творческий процесс 1.1 Анализ медиаинформации 1.2. Структура творческого процесса 1.3. Творческое Я 1.4. Особенности работы левого и правого полушария головного мозга	6	3	3	-
2.	Овладение навыками работы в программе Adobe Photoshop* 2.1. Главное меню 2.2. Изображения в памяти компьютера 2.3. Модели цвета 2.4. Палитра инструментов главного меню 2.5. Градиентные заливки 2.6. Уровни яркостей 2.7. Балансировка цвета 2.8. Инструменты выделения 2.9. Инструменты построения контуров 2.10. Работа со слоями 2.11. Текстовые слои 2.12. Применение фильтров	4	4	-	-
3.	Введение в цветоведение 3.1. Психические, символические и смысловые составляющие цвета 3.2. Цветовой круг 3.3. Фактура и цвет природного материала 3.4. Цвет в пейзаже. Цвет в интерьере 3.5. Цвет в масках и гриме	16	4	12	-

* Закрепление навыков работы в программе Adobe Photoshop - в процессе всех сессий.

4.	Композиция 4.1. Основы композиции 4.2. Композиция с включением текст	12	2	10	-
5.	Виртуальное путешествие по современному изобразительному искусству	6	1	5	-
6.	Работа со сканированным изображением	4	1	3	-
7.	Технология подготовки и проведения урока	28	1	7	20
	Итого:	76	16	40	20

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ТЕМА 1. Творческий процесс

1.1. Анализ медиаинформации. Визуальное восприятие. Смотреть и видеть. Эмоциональная сфера. Культура восприятия и анализ медиаинформации. Демонстрация и анализ художественных работ учащихся.

1.2. Структура творческого процесса. Творческий процесс и его этапы. Творческий процесс как поиск. Творческий процесс как разрушение, отказ. Творческий процесс как изменение, преобразование, трансформация. Творческий процесс как рождение новых смыслов. Творческий процесс как взаимодействие, диалог, синтез. Творческий процесс как многоплановое, объемное соединение частей в целое. Творческий процесс как «вчувствование». Творческий процесс как бесконечность. Интуиция. Рефлексия.

1.3. **Творческое Я.** Я как часть Мира (Космоса). Я как Мир (Микрокосмос). Самостоятельность. Смелость. Оригинальность. Понимание самого себя. Потребность в творческой самореализации. Потребность в духовном росте.

Практические занятия

Занятие 1. Упражнения на перевоплощение: «Я – природная стихия», «Я – время года, время суток», «Я – начало...», «Я – Космос». Анализ собранной о себе информации в процессе проделанных упражнений.

Занятие 2. Работа с медианабором «Природа». Создание живописной композиции, отражающей внутренний мир человека: «Я – зимний вечер», «Я - Солнце», «Я – Космос», «Я – фантастическое дерево», «Я – Море», «Я – Птица» и т.д.

1.4. Особенности работы левого и правого полушария головного мозга. Связь творческих способностей с работой обеих сторон головного мозга. Условия для перехода сознания из левого режима головного мозга в правый режим.

Практические занятия

Занятие 1. Выполнение упражнений на осознание разности процессов происходящих при работе в левом и правом режиме головного мозга.

Занятие 2. Работа с медианабором «Чудо». Создание фантазийной композиции на свободную тему.

ТЕМА 2. Овладение навыками работы в программе Adobe Photoshop

2.1. Главное меню. Окна документов Photoshop. Открытие документа. Сохранение изображения. Размещение окон. Закрытие документа.

2.2. Изображения в памяти компьютера. Размер и разрешение изображений. Глубина цвета. Изменение размеров изображений. Поворот и отражение. Размер холста. Изображения в файлах. Параметры графических форматов. Форматы BMP, PCX, TIFF, PSD, JPEG.

2.3. Модели цвета. Типы растровых изображений. Черно-белое изображение. Полутоновое изображение. Изображение в модели RGB.

2.4. Палитра инструментов главного меню. Инструменты рисования и кисти. Инструменты заливки. Инструменты ретуши. Измерительные инструменты. Модификация и свойства кистей. Выбор цвета инструментом Eyedropper (Пипетка). Отмена действий. Параметры прозрачности. Создание прямых линий. Заливка областей цветом. Инструмент Zoom (Масштаб). Инструмент Hand (Рука).

2.5. Градиентные заливки. Инструменты. Параметры градиентов.

2.6. Уровни яркости. Диапазон яркости. Тоновые кривые. Коррекция тона в канале. Сдвиг цвета в тоновом диапазоне.

2.7. Балансировка цвета. Балансировка цвета в окне Color Balance (Цветовой баланс). Балансировка цвета в диалоговом окне Variations (Варианты). Цветокоррекция. Насыщенность цвета в диалоговом окне Variations (Варианты). Тоновая и цветовая коррекция изображения.

2.8. Инструменты выделения. Выделение всего изображения. Выделение прямоугольных областей. Выделение эллиптических областей. Выделение строк и столбцов пикселей. Ручное выделение областей произвольной формы. Выделение близких цветов.

2.9. Инструменты построения контуров. Построение контуров. Модификация контуров. Преобразование контуров.

2.10. Работа со слоями. Управление слоями. Фоновый слой. Создание и удаление слоев. Копирование слоев. Перемещение и трансформирование.

2.11. Текстовые слои. Ввод текста. Текст как объект на слое. Редактирование текста. Перевод текста в изображение.

2.12. Применение фильтров. Фильтры группы Distort (Деформация). Фильтры групп Noise (Шум) и Pixelate (Оформление). Facet (Фасет). Фильтры группы Render (Освещение). Фильтры группы Stylize (Стилизация). Фильтры группы Texture (Текстура). Фильтры групп Artistic (Имитация) и Brush Strokes (Штрихи). Фильтры группы Sketch (Эскиз). Инструмент Sharpen (Резкость). Расфокусировка – размытие изображения. Снижение резкости. Инструмент Blur (Размытие).

ТЕМА 3. Введение в цветоведение

3.1. Психические, символические и смысловые составляющие цвета. Фрактальный метод аналитической диагностики, прогноза и коррекции состояния человека.

Практические занятия

Занятие 1. Выполнение теста по «фрактальному» методу. Анализ проделанной работы.

Занятие 2. Цвет и Я. Создание абстрактной живописной или геометрической композиции на темы: «Какого цвета мое имя», «Как звучит мой любимый цвет», «Какого цвета мои любимые запахи».

3.2. Цветовой круг. Основные цвета. Взаимодополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Контраст и нюанс. Цветовая гармония.

Практические занятия

Занятие 1. Взаимодополнительные цвета. Работа в медианаре «Цвет». Создание живописной композиции, используя взаимодополнительные цвета на темы: «Моя любимая цветовая пара», «Красный и зеленый ссорятся», «Синий и оранжевый дружат» и т.д.

Занятие 2. Теплые цвета. Работа в медианаборе «Цвет». Создание теплой живописной композиции на темы: «Тепло мамы», «Тепло летнего дня», «Зной» и т.д.

Занятие 3. Холодные цвета. Работа в медианаборе «Цвет». Создание холодной живописной композиции на темы: «Холодный взгляд», «Леденящий холод», «Просторы Севера», «Холодные отношения» и т.д.

Занятие 4. Контраст. Работа в медианаборе «Цвет». Создание контрастной композиции на темы: «Добро и Зло», «Взлет», «Свет и Тьма», «Звезда», «Буря».

Занятие 5. Нюанс. Работа в медианаборе «Цвет». Создание нюансной композиции на темы: «Переливы моря», «Тайна», «Покой», «Цветение».

3.3. Фактура и цвет природного материала. Фактура льда, снега, облаков, огня, поделочных камней.

Практические занятия

Занятие 1. Фактура природного материала. Работа в медианаборе «Уральские самоцветы». Создание композиции из фактур уральских камней. Возможна работа в любом жанре: реальный или фантастический пейзаж, портрет и т.д.

Занятие 2. Фактура природного материала. Работа в медианаборе «Лед и пламя». Создание композиций, объединяющей в себе несовместимые вещи. Возможна работа в любом жанре: реальный или фантастический пейзаж, портрет и т.д.

3.4. Цвет в пейзаже. Цвет в интерьере. Особенности восприятия цвета в природных условиях и интерьере.

Практические занятия

Занятие 1. Цвет в пейзаже. Работа в медианаборе «Пейзаж». Создание композиций по мотивам произведений изобразительного искусства со сменой колорита на темы: «Изменение времени года», «Изменение времени суток в пейзаже», «Изменение настроения».

Занятие 2. Цвет в интерьере. Работа в медианаборе «Интерьер». Создание цветового решения интерьера на темы: «Праздник», «Начало хорошего дня», «Встреча Земли и Неба», «Огонь», «Весенние ручьи» и т.д.

3.5. Цвет в масках и гриме. Знакомство с масками народов мира.

Практические занятия

Занятие 1. Грим. Работа с медианабором «Грим». Создать грим различных настроений: печаль, злость, кокетство, доброта, коварство, легкость, таинственность и т.д.

Занятие 2. Мимика. Работа с медианабором «Мимика». Создать мимические портреты, отражающих различные эмоции: страх, восторг, гнев, печаль и т.д.

ТЕМА 4. Композиция

4.1. Основы композиции. Типы композиции. Композиционные центры. Главное и второстепенное в композиции. Целостность. Многоплановость. Смысловая наполненность композиции (событие, развитие, взаимодействие). Ритм. Выразительность и пластичность образов. Ракурсы в композиции. Эмоциональная окрашенность и различный характер взаимодействия.

Практические занятия

Занятие 1. Композиционные центры. Работа с медианаборами «Свечение» или «Миро» на выбор. Создание композиций с одним или несколькими центрами на темы: «Дискоотека», «Протест», «Лидер», «Угроза», «Сон» и т.д.

Занятие 2. Ритм. Работа с медианабором «Город». Создание архитектурной композиции на темы: «Просыпающийся город», «Рождение города», «Дорога к свету», «Летящий город», «Прорыв» и т.д.

Занятие 3. Ракурс в композиции. Работа в медианаборах «Природа», «Миры» на выбор. Создание композиций с нестандартным ракурсом на темы: «Планета с птичьего полета», «Низкий горизонт», «Неожиданный ракурс», «Чудесные миры» и т.д.

4.2. Композиция с включением текст. Шрифт как явление культуры. Шрифт как знак имеющий, эмоциональную нагрузку. Тематическая композиция с включением изображения и текста. Поздравительная открытка.

Практические занятия

Занятие 1. Создать композиции, используя текст (слово или словосочетание) на темы: «Солнце», «Семья», «Я», «Мечта» и т.д. Передать через изображение и соответствующий ему шрифт настроение темы.

Занятие 2. Работа в медианаборе «Мое имя». Создать композицию, вписывая текст в конкретное изображение и трансформируя его в соответствии с настроением изображения, на тему «Я и природная среда».

Занятие 3. Поздравительная открытка. Работа в медианаборе «Лошадка». Создать поздравительную открытку на тему «С Новым годом» или «Год лошади».

ТЕМА 5. Виртуальное путешествие по современному изобразительному искусству

Характерные черты современного изобразительного искусства. Знакомство с основными направлениями в современном изобразительном искусстве: символизм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, оп-арт, граффити. Работа с мультимедийными энциклопедиями.

Практические занятия

Занятие 1. Экспрессионизм. Работа с медианабором «Экспрессионизм».

Создание композиций на свободную тему, используя фрагменты репродукций картин.

Занятие 2. Сюрреализм. Работа с медианаборами на выбор «Сюрреализм», «Клее» или «Миро». Создание композиций на свободную тему, используя фрагменты репродукций картин.

Занятие 3. Граффити. Работа с медианабором «Граффити». Создание композиций на свободную тему, используя фрагменты репродукций картин.

ТЕМА 6. Работа со сканированным изображением

Техника сканирования изображений. Знакомство с программой для сканера Vista Scan.

Практические занятия

Занятие 1. Я и Мир. Работа с медианаборами «Природа» или «Архитектура» (на выбор). Создать фантазийную композицию, вписав свое сканированное фотографическое изображение в выбранное природное или архитектурное пространство.

Занятие 2. Совмещение рисованных графических изображений с цифровыми. Работа с медианаборами «Природа», «Животные», «Насекомые» (на выбор). Создать фантазийную композицию, вписав сканированный рисованный персонаж в фотографическое природное пространство.

ТЕМА 7. Технология подготовки и проведения урока

Урок как творческий процесс. Атмосфера урока. Структура урока.

Технология проектирования урока. Способы подготовки визуального материала к занятиям.

Практические занятия

Занятие 1. Цветоведение. Проектирование, защита и анализ моделей уроков. Медианаборы для проектирования занятий: «Цвет», «Природа», «Пейзаж», «Интерьер», «Уральские самоцветы», «Лед и пламя», «Грим», «Мимика», «Лошадка».

Занятие 2. Композиция. Проектирование, защита и анализ моделей уроков. Медианаборы для проектирования занятий: «Мое имя», «Город», «Свечение», «Мир», «Архитектура», «Природа», «Животные», «Насекомые».

Занятие 3. Виртуальное путешествие по современному изобразительному искусству. Проектирование, защита и анализ моделей уроков. Медианаборы для проектирования занятий: «Экспрессионизм», «Сюрреализм», «Граффити».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

В ходе обучения у слушателей сформируется:

1. Отношение к компьютеру как к инструменту творчества, созидания, реализации своих способностей;
2. Художественный вкус и творческая интуиция;
3. Культура восприятия и анализа медиаинформации;
4. потребность в творческой самореализации и в духовном росте.

В ходе обучения слушатели овладеют:

1. Знаниями по истории изобразительного искусства;
2. Символическими и смысловыми составляющими цвета;
3. Основными понятиями в области цветоведения: цветовой круг, основные цвета, взаимодополнительные цвета, теплые и холодные цвета, контраст, нюанс, цветовая гармония;
4. Основными понятиями в области композиции: центр, главное и второстепенное, ритм, целостность, многоплановость, смысловая наполненность, выразительность, ракурс;
5. Навыками работы с компьютерными программами Adobe Photoshop, Vista Scan.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Методические материалы, разработанные автором программы совместно с педагогами «Гуманитарного центра «Театр»:

- Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке". – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997;
- Дом, который построили МЫ //Я вхожу в мир искусства. В.3.- М., 2000;
- Дети. Театр. Образование: Тезисы конференции. - Екатеринбург, 1995;
- Диагностический материал (см. приложение).

2. Компьютерное программное обеспечение (в том числе разработанное автором программы):

- Microsoft Word, Adobe Photoshop, Vista Scan;
- энциклопедии по искусству на CD дисках:
 - "Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства"; "Коллекции ЛУВРА"; "Французская живопись"; "Новые чудеса света";
 - Серия "Интерактивный мир", Большая Российская энциклопедия: Центр ПИК, СОМИНФО, 1996;
 - "Пушкинский музей" // Серия "Музеи России": Фирма ШАРК, 1996;
 - Энциклопедия "ART": История искусств // Версия 2.0: Фирма ОМИКРОН, 1996;
- Медианаборы к пакету программ "Основы компьютерного дизайна", разработанные автором программы:

- к теме «Введение в цветоведение»: «Цвет», «Природа», «Пейзаж», «Интерьер», «Уральские самоцветы», «Лед и пламя», «Грим», «Мимика», «Лошадка»;
 - к теме «Композиция»: «Мое имя», «Город», «Свечение», «Мир», «Архитектура», «Природа», «Животные», «Насекомые»;
 - к теме «Виртуальное путешествие в мир современного изобразительного искусства»: «Экспрессионизм», «Сюрреализм», «Граффити», «Мир», «Клее».
- 3. Список литературы по проблеме (см. в списке литературы).**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.
2. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Знание, 1981.
3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества.- Ростов: Ростовский университет, 1983.
4. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Творческая работа - просто устойчивое словосочетание. // Педагогика. - 1998.- № 3.- С.36-43.
5. Вайнштейн А. Игра как путь к гармонии. // Альмаматер. - 1993.- № 2.
6. Волошинов А.В. Математика и искусство. - М.: Просвещение, 1992.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
8. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. // Вопросы психологии. - 1966. - № 6.
9. Выготский Л.С. Психология искусства - М., 1987.
10. Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. - М.: Психологическая наука, 1969.
11. Герчук Ю. Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учеб. пособие. - М.: Учебная литература, 1998.
12. Гипсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: Прогресс, 1996.

13. Давыдов В.В. Проблема периодизации психического развития: Возрастная и педагогическая психология. - Пермь, 1974.
14. Зайцев Г. Б. Искусство 20-го века (взгляд на развитие): Учебное пособие. - Екатеринбург: УрГУ, 1993.
15. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. - М.: Прогресс, 1977.
16. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Политиздат, 1975.
17. Лопатина А., Скребцова М. 600 творческих игр для больших и маленьких. - М.: ООО «Книжный дом лоскут», 1992.
18. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986.
19. Мелик-Пашаев А.А. К вопросу об использовании методики «группировка» для изучения художественного развития. // Новые исследования в психологии. - 1986.- №1.
20. Мелик-Пашаев А.А. Психологические проблемы эстетического воспитания и художественно-творческого развития школьников // Вопросы психологии. - 1989. - № 1.
21. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М., 1987.
22. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Трансформация детской игры в творчество. // Искусство в школе. - 1994. - №2 .
23. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Формирование эстетической позиции как условие развития творческих способностей детей. // Новые исследования в психологии. – 1981. - №2; 1982 - №1.

24. Неменский Б.М. Эмоционально-образное познание в развитии человека. // Вопросы психологии. - 1991.- №3.
25. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. - М.,1995.
26. Орлов А.М. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. - М.: ГЕО, 1998.
27. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. - М.: Педагогика, 1989.
28. Пикон Г. Сюрреализм 1919-1939. Skira booking international, 1995.
29. Смирнов С.А. Культурный возраст человека: философское введение в психологию развития. - Новосибирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2001.
30. Сокольникова М. Н. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8х кл.: В 4ч. Ч.3. Основы композиции. - Обниск: Титул, 1996.
31. Спиваковская А.Г. Игра - это серьезно. - М., 1984.
32. Тайц А., Тайц А. Эффективная работа с Photoshop 5.5. - СПб: Питер, 2001.
33. Шехтер М.С. Образные компоненты знания в обучении // Вопросы психологии. - 1991.- № 4.
34. Шорохов Е.В. Композиция: Учеб. пособ. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1986.
35. Эдвардс Б. Откройте в себе художника. Попурри. - Минск, 2000.
36. Эдвардс Б. Художник внутри вас. Попурри. - Минск, 2000.
37. Эльконин Б.Д. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978.
38. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 1-2. - Москва: «Аванта+», 1997.

39. Этюды грядущего века. Материалы региональной научно-методической конференции преподавателей изобразительного искусства и выставки творческих работ учащихся школ // Екатеринбург, 3-28 ноября 1997 г. - Екатеринбург: Архитектон, 1998.
40. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. Rotolito Lombarda, 1985.
41. Rogers C. Freedom to learn for the 80's. - Columbus - Toronto - London - Sydney: Ch.E.Merrill Publ. Company, A Bell & Howell Company, 1983.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Сусллова Ольга Анатольевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение

Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Педагог ИЗО. Учитель высшей категории.

АННОТАЦИЯ

Автор: Сулова О.А.

Количество часов: 124 часа (из них: 104 часа - аудиторные занятия и 20 часов - самостоятельная работа) - 4 сессии по 4 дня*.

Цель программы – развитие творческой самореализации слушателей через формирование основных навыков в области компьютерного дизайна.

Программа адресована учителям образовательных областей, включающих предметы: информатика, МХК, ИЗО; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Дополнительный блок «Основы компьютерного дизайна» предназначен для педагогов, освоивших материал модуля «Компьютерная графика и анимация как технология формирования информационной культуры педагогов». Новые разделы программы знакомят слушателей с теоретическими основами компьютерного дизайна и направлены на развитие культуры восприятия и анализа медиаинформации, формирование у слушателей потребности в творческой самореализации, овладение навыками работы с программами по компьютерной графике Adobe Photoshop, Vista Scan.

Форма обучения – очная.

По окончании обучения выдается документ государственного образца с указанием специализации «Специалист по преподаванию компьютерной графики и дизайна».

* Режим занятий по программе может быть изменен в соответствии с завязкой территории (например, 2 сессии по 8 дней).

**ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ**

Образовательная программа – Модуль 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и основные положения проблемы

Современные концепции образования, направленные на реализацию гуманистической профессиональной парадигмы, ориентируют на целостное развитие человека, раскрытие качественного своеобразия его творческой индивидуальности. В соответствии с этим современные требования в развитии педагогической технологии выдвигают на первый план необходимость пересмотра и изменения традиционно сложившихся способов преподавания в школе наук как набора практически не связанных или слабо связанных между собой отдельных школьных предметов. Появляются тенденции к широкой интеграции в содержании и структуре образовательного процесса, что проявляется в нескольких взаимосвязанных аспектах: в научных исследованиях на первый план все более выдвигается анализ всех процессов в природе и обществе как сложных взаимосвязей; в практике все больше усиливается тенденция к синтезу знаний, их взаимопроникновению.

Особое место в интеграции занимают предметы художественно-эстетического цикла, поскольку их объединяет сама сущностная природа предмета (формообразующая и содержательная основа, композиционная и метроритмическая структура, звуковая фактура и цветовая палитра, эмоциональная окрашенность и т.д.) - каждый подчиняется общим законам, присущим в свою очередь каждому отдельно взятому виду .

В то же время, обладая специфическими свойствами, они органично дополняют и гармонизируют друг друга, поскольку «говорят» об одних и тех же явлениях, где природа, история, сказка, поэзия – это звук, цвет, форма, действие.

Однако анализ преподавания предметов художественно-эстетического цикла в образовательных учреждениях показывает, что их духовно-ценностный и творческий потенциал реализуется крайне ограниченно. Это во многом обуславливается разобщенностью существования предметов гуманитарного и общеобразовательного цикла, недостаточностью внимания к их роли в воспитании и развитии чувств и эмоций у детей. Новый подход к преподаванию этих предметов, основанный на принципах межпредметной интеграции, может стать условием гармоничного развития личности (как учащихся, так и педагога).

Многообразие и вариативность системы образования, гибкость образовательных структур усиливает потребность в подготовке личности педагога-профессионала, ориентированного на современные направления образования, способного осуществлять многоаспектную образовательную деятельность.

Идея интеграции в культурном аспекте образования создает условия для разработки иного механизма организации педагогического процесса и возможности введения новых технологий и форм в образовании. Однако анализ теоретической литературы, изучение педагогического опыта показывают неразработанность данной проблемы, особенно ее технологических аспектов, а это вызывает закономерные трудности у практиков.

Ценностные установки данной программы нацелены на выявление философской и технологической сущности понятия “интеграция”, что даст возможность педагогу пройти всю технологическую цепочку (от рождения идеи до конечного результата) по созданию интегрированного урока-события или праздника в школе, объединяющего учителей разных образовательных областей. Работая в группе, каждый слушатель получает возможность осознать себя членом команды, равноценным звеном мультикультурной среды.

Овладение приемами интеграции дает педагогу возможность приобщения к особой форме культуросообразной деятельности в системе образования, в которой важно не только сохранять культурные нормы и транслировать культурную информацию, но и создавать условия для самоопределения педагога и учащихся в пространстве культуры, позволяющем создавать новые образцы. Результатом решения данной проблемы должен стать определенный уровень развития поликультурного сознания, влияющего на создание субъектного эмоционального переживания, формирование эстетических потребностей.

В данном контексте образовательной парадигмы задачи авторов и слушателей едины: стремление к максимальной реализации своих возможностей, открытость для восприятия нового (иного) опыта и самовыражения, способность к выбору осознанного решения в разнообразных образовательных ситуациях, адекватность самому себе и окружающему миру природы, людей, вещей.

В связи с этим важной составляющей организации взаимодействия на занятиях является создание в группе атмосферы уважения и доверия друг к другу, где право педагога на собственную точку зрения, право на ошибку становится основой «ситуации успеха».

Данная программа повышения квалификации (ее структура, содержание, формы, приемы взаимодействия слушателей в группе, с одной стороны, и руководителя со слушателями, с другой) позволяет вовлекать участников в творческий процесс решения задачи, индивидуальный по стилю, культуроемкий по форме. Она дает возможность слушателям действовать в «предлагаемых обстоятельствах», рефлексировать свои действия и свое взаимодействие в кругу слушателей посредством освоения технологии интеграции, а также актуализировать ценностные ориентации: гуманность,

толерантность, партнерство, диалог, событийность, развитие, изменение, культуросообразность, продуктивность.

Авторами используются принятые в системе образования технологии проблемного обучения (И.Лернер, М.Махмутов), эвристического обучения (А.Хуторской), развивающего обучения (В.Давыдов, Б.Эльконин, Л.Занков). Однако использование методов театральной педагогики в организации урока, во взаимодействии с ребенком, в создании событийного подхода к занятию и адаптации этой инновационной технологии к системе начальной школы является новой, авторской.

Авторы показывают необходимость иной организации учебного пространства, где во взаимодействии основного и дополнительного образования осуществляются межпредметные связи и полисистемные способы деятельности, организуется учебный процесс, актуальный, значимый как для ученика, так и для педагога. В процессе проектировочной работы в методической копилке учителя появятся разнообразные идеи, конспекты занятий, полные или частичные сценарии уроков-праздников.

Цель программы - целостное развитие личности учителя как субъекта педагогической деятельности через освоение им технологии межпредметной интеграции, основанной на принципах театральной педагогики.

Задачи

- ознакомление с теоретическими основами интеграции;
- осознание слушателями значения межпредметной интеграции в гармоничном развитии личности;
- овладение слушателями технологией интегративного преподавания предметов эстетического цикла;
- развитие саморефлексии педагога;
- инициирование потребности и способности к проектному мышлению.

Категория слушателей

Программа предназначена для учителей образовательных областей, включающих предметы: ИЗО, музыка, МХК, история, русский язык, литература; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Продолжительность курса

Программа рассчитана на 74 часа (из них: 54 часа - аудиторные занятия - 3 сессии по 3-4 дня и 20 часов - самостоятельная работа).

Режим занятий

Учебный день – 6-8 часов по 40 минут (сдвоенные двухчасовые занятия с 5-10-минутными перерывами и одним 45-минутным

перерывом на обед).

Средства обучения

1. Для проведения обучения слушателей необходимы:

- оборудованная учебная аудитория (доска, парты, стулья);
- аудио и видеоаппаратура, компьютер;

2. Для участия в учебном процессе слушателям необходимо иметь:

- спортивный костюм;
- учебники и программы по своим предметам;
- бумагу для рисования, карандаш, краски (акварель, гуашь), кисти, цветную бумагу, ножницы, клей, фломастеры.

Формы контроля и управления образовательным процессом

1. Организация образовательного процесса со слушателями

Форма организации работы со слушателями - лекционные и практические занятия. Лекции проводятся, в большей степени, в виде лекции-диалога, лекции-дискуссии, что позволяет актуализировать проблему и активизировать деятельность слушателей.

Практические занятия организуются в виде круглых столов, семинаров-практикумов и театральных тренингов на основе различных видов взаимодействия слушателей (фронтальная, групповая и индивидуальная работа), что позволяет создать условия для личностного творческого развития слушателей, оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного процесса через приемы театральной педагогики, дифференцировать формы контроля, инициировать самостоятельную и проектную деятельность.

2. Самостоятельная работа слушателей

Содержание курса предполагает широкий спектр самостоятельной работы слушателей как на занятиях, так и в межсессионный период по изучению философской, психолого-педагогической, методической литературы, разработке конспектов, самостоятельное проведение уроков интегративного типа (с возможной видеозаписью), проектную работу, разработку интегративных программ по различным учебным предметам, написание рефератов.

2.1. Обязательный блок:

- проведение открытого урока или праздника с учащимися, или представление видеозаписи урока;
- разработка конспекта интегративного урока (праздника-события).

2.2. Вариативный блок:

- написание реферата (темы см.ниже);
- разработка проект-макета творческого продукта: школьная газета, журнал, видеофильм, интер-сайт, мультимедиапродукт, учебная программа и т.п.;
- разработка учебной программы интегративного типа.

3. Текущий и итоговый контроль

Текущий контроль определяется содержанием обязательного блока и осуществляется в период 2-й и 3-й сессий. Итоговый контроль определяется содержанием вариативного блока и осуществляется в период последней сессии в виде защиты двух творческих проектов (2-х работ) в соответствии с выбранными слушателем формами.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем	Общее к-во часов	В том числе		
			Теор заят ия	Прак т заят ия	Само стоят · рабо та
Раздел 1. Теоретические основы интеграции					
7.	Философия и культура образования	2	2	-	-
8.	Интеграция как педагогический феномен	2	2	-	-
9.	Опыт организации образовательного процесса на основе принципа межпредметной интеграции	2	2	-	-
Раздел 2. Технология межпредметной интеграции					
1.	Интеграция как принцип.	2	2	-	-
2.	Интеграция как принцип взаимодействия	4	-	4	-
3.	Интеграция как процесс	2	2	-	-
4.	Интеграция как процесс взаимодействия	6	-	6	-
5.	Интеграция как результат (творческий продукт)	4	4	-	2
6.	Разработка интегративной модели (праздник)	16	-	16	10
7.	Посещение и анализ открытых уроков	4	-	4	-
8.	Круглый стол (дискуссия)	2	-	2	2
9.	Защита творческих проектов (итоговый контроль)	8	-	8	6

	Итого:	74	14	40	20
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Теоретические основы интеграции

Тема 1. Философия и культура образования

Гуманизация образовательной парадигмы. Педагогические и психологические основы гуманизации. Личностно-ориентированная деятельность педагога: системный, эволюционный, междисциплинарный подходы.

Педагогическое мышление и духовно-культурное сознание прошлого и современности (теория культуросообразности и личностно-ориентированное обучение, Вальдорфская педагогика, Школа Диалога культур, Школа самоопределения А.Н.Тубельского, Школа С.Френе).

Тема 2. Интеграция как педагогический феномен

Педагогические и психологические основы интеграции. Интегральная индивидуальность как основа межпредметной интеграции (теория В.С. Мерлина). Ассоциативное мышление как основополагающая составляющая интеграционного процесса.

История становления и развития понятия “интеграция” в философии и педагогике: понятийное поле. Интеграция как феномен педагогического процесса: сущностные характеристики. Категориальный статус педагогической интеграции: принцип, процесс, результат. Педагогический эффект интеграции. Условия эффективности. Уровни и формы интеграции.

Тема 3. Опыт организации образовательного процесса на основе принципа межпредметной интеграции

Аналитический обзор педагогического опыта интеграции в отечественной и зарубежной педагогике. Проблемы организации интегративных уроков и анализ собственного опыта (круглый стол с участием слушателей курсов). Диагностика слушателей по проблемам организации учебного процесса на основе интеграции.

Опыт работы педагогического коллектива школа «Мы» Гуманитарного Центра «Театр» по использованию межпредметной интеграции в содержании учебных предметов словесность, введение в язык искусства, компьютерная графика, математика, история, МХК, художественная мастерская.

Раздел 2. Технология межпредметной интеграции

Тема 1. Интеграция как принцип

Интеграция как микро-, макро- и мультикультура образовательного процесса. Механизмы межпредметной интеграции: формообразование, типы и виды связей, объекты интеграции, интегративные уровни.

Тема 2. Интеграция как процесс

Интегративные возможности учебного предмета. Выстраивание взаимосвязей между учебными предметами родственных дисциплин. Механизмы взаимодействия. Виды связей: горизонтальные, вертикальные. Типы связей: сопутствующие, предшествующие, перспективные. Выстраивание взаимосвязей между предметами естественнонаучного, художественно-эстетического и гуманитарного цикла.

Тема 3. Интеграция как результат (творческий продукт)

Урок (праздник) как форма интеграции: структура, объекты интеграции, этапы разработки. Использование методов театральной педагогики при создании урока-праздника: атмосфера, задача, сверхзадача; роли и работа в группах.

Сущность проектной работы. Интеграционные проекты: создание школьной газеты и школьного литературного журнала, мультимедийных продуктов (школьный сайт, задачник по математике, учебно-развлекательный диск «Возрождение»).

Практические занятия

Занятие 1. Интеграция как принцип взаимодействия (занятие-тренинг)

Введение в проблему. Выстраивание взаимоотношений и взаимосвязей между членами команды (группы). Осознание понятия «интеграция» в тренинговой игре с поэтапной саморефлексией действий на эмоционально-чувственном и рациональном уровне.

Занятие 2. Интеграция как процесс взаимодействия (семинар-практикум)

Анализ содержания учебных предметов: русского языка, чтения, природоведения, математики, изобразительного искусства (хронологическое, тематическое, смысловое, понятийное взаимодействие). Работа с учебниками и учебными программами. Нахождение связей соприкосновения между учебными предметами. Представление и анализ проделанной работы.

Работа в группах по заданным темам (см. темы и задания для самостоятельной работы). Моделирование различных педагогических ситуаций. Представление и анализ проделанной работы.

Занятие 3. Разработка интегративной модели урока-праздника (проектное занятие)

Моделирование структуры и содержания интегрированного праздника. Выбор темы, установление межпредметных связей. Работа в команде по разработке событий праздника. Работа в группах по разработке структуры праздника. Создание творческих заданий для участников праздника и зрителей. Создание вариантов сценария праздника. Распределение ролей. Художественное и музыкальное оформление праздника.

Саморефлексия и анализ в группе каждого этапа работы. Анализ и коррекция проделанной работы во время репетиционного периода праздника.

Представление модели праздника в целом. Анализ модели интегрированного праздника.

Занятие 4. Посещение и анализ открытых уроков

Открытые уроки: «Введение в язык искусства», математика, словесность, история. Обсуждение и анализ.

Занятие 5. Круглый стол (дискуссия)¹⁸

Занятие 6. Защита творческих проектов (итоговый контроль)

Разработка и защита зачетных проектов в виде интегрированных уроков, праздников или школьных проектов, предполагающих создание творческого продукта (школьная газета, журнал, видеофильм, интернет-сайт, мультимедиа продукт, учебная программа и т. д.).

¹⁸ Темы для круглого стола см. в разделе "Темы и задания для самостоятельной работы".

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Примерные темы рефератов

1. Психологические основы педагогической интеграции.
2. Приемы театральной педагогики в структуре образовательного процесса в начальной школе (в среднем звене).
3. Интеграция учебных занятий в школе на краеведческой основе.
4. Возможности интегрирования уроков по русскому языку и литературному чтению в начальной школе (в среднем звене).
5. Эстетическая деятельность как интегративная связующая образовательного процесса в школе.
6. Технология межпредметной интеграции предметов художественно-эстетического цикла в начальной школе (в среднем звене).
7. Приемы драматизации на уроках русского языка и литературы.
8. «Путешествие в мир искусства» - интегративный курс для дошкольников и младших школьников.

Примерные темы для разработки интегрированного урока ¹⁹

- Миф: "Сотворение мира", "Познание добра и зла", "Вавилонская башня", "Рай и Ад";
- историческое событие: "Революция", "Мир и Война", "Трубка мира";
- явление природы: "Гроза", "Радуга", "Солнце", "Дождь";
- плод: "Яйцо", "Яблоко", "Семечко", "Гранат", "Апельсин";
- дерево: "Древо жизни", "Генеалогическое дерево";
- дом: "Родной дом", "Школа", "Лес", "Дом Солнца";
- число: "Равенство", "Множество", "Произведение";
- природные стихии: "Вода", "Огонь", "Воздух", "Земля";
- другие темы: "Врата", "Город", "Механизмы", "Часы", "Карнавал", "Изобретение", "Открытие".

Примерный алгоритм разработки интегрированного урока по теме «Сотворение мира»

1. Доклад, раскрывающий научную точку зрения на проблему.
2. Знакомство с библейским мифом сотворения мира.
3. Знакомство с живописными работами, созданными художниками разных эпох.

¹⁹ Слушатели могут выбрать свободную тему для интегрированных уроков, при этом она должна быть многогранной, объединяющей две или несколько учебных дисциплин.

4. Знакомство с музыкальными произведениями.
5. Выдвижение гипотез и версий о сотворении мира.
6. Сочинить собственный миф сотворения мира.
7. Создать иллюстрации к своему мифу.
8. Выпустить школьный журнал, в который войдут сочиненные и проиллюстрированные мифы-версии учащихся о сотворении мира.
9. Ознакомление с журналом учащихся школы.
10. Сбор откликов, мнений, новых версий в разных классах школы.
11. Организация дискуссии по обмену мнениями, гипотезами и версиями, в которых отразится поиск новых истин явления.

Примерный алгоритм разработки интегрированного урока по теме «Историческое событие»

1. Класс разделить на группы по специализациям и видам деятельности:
журналисты, писатели, поэты, художники, историки, герой-персонаж исторического события.
2. Разработать направления и порядок освещения исторического события:
 - журналисты пишут репортаж с места событий;
 - писатели сочиняют рассказ от лица участника исторического события;
 - поэты пишут стихотворение, прославляющее героев, участников исторического события;
 - художники рисуют плакаты, посвященные историческому событию;
 - историки исследуют важность данного исторического события в контексте истории человечества.
3. Представление творческих работ каждой группой перед классом.
4. Обсуждение и анализ проделанной работы.

Круглый стол «Личность как макро- и микрокультурное поле» (вопросы для дискуссии)

1. Как происходит включение личности в культуру?
2. Каков механизм трансляции культуры?
3. Что доминирует на разных возрастных этапах культурного развития и саморазвития личности?
4. В чем выражается творческий характер включения личности в контекст культуры?
5. Выполняет ли образование культуротворческую и культуроразвивающую функции?
6. Педагогика и культура: особенности их интеграции и дезинтеграции.
7. Две культуры (научно-техническая и художественная) в образовании. Особенности их взаимоотношений в социуме, науке, образовании.
8. Игра как условие освоения культурной информации.
9. Диалоговый механизм творчества.
10. Формирование в образовании творческих качеств личности (в эмоциональной и интеллектуальной сферах).
11. Эмоциогенная развивающая среда.
12. Культурное развитие личности: роль творчества и игры.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В качестве результата обучения может рассматриваться изменение у слушателей стиля профессионального мышления, повышение уровня профессиональной компетенции, формирование нового видения сущности педагогического процесса, что будет проявляться в следующем:

- развивается творческий поликультурный стиль мышления, позволяющий выйти за рамки одного предмета и воспринимать образовательный процесс как единое целое;
- формируется творческий подход к содержанию и приемам организации образовательного процесса, создающий условия для разработки новых мультикультурных форм организации содержания и технологии образовательного процесса на основе принципов межпредметной интеграции и приемах театральной педагогики;
- выстраивается осознание отношений партнерства и сотрудничества на всех уровнях образовательного процесса;
- формируются основы проектной культуры через моделирование специфических педагогических ситуаций, интегрирующих естественнонаучную, гуманитарную, художественно-эстетическую и техническую среду.

Отслеживание результатов обучения проводится в виде диагностики, разработанной авторами, и фиксируется в диагностических картах индивидуального развития педагога (учащегося), с которыми слушатели знакомятся в рамках данного курса.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Методические материалы, разработанные авторами программы:

- Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА-ПРЕС, 1997.
- Дом, который построили МЫ: Сборник //Я вхожу в мир искусства. В.3. - М., 2000.

2. Дидактические материалы, разработанные авторами программы и учителями Гуманитарного центра «Театр»:

- Басина Н., Сулова О. Интегрированный урок по предмету «Введение в язык искусства». "Симметрия"/ С кисточкой и музыкой в ладошке.-М.: ЛИНКА-ПРЕС, 1997. – С. 101
- Кузнецова О. Уроки математики: Из опыта работы, 2001.
- Куранов А. Математический муравейник. Мультимедийный сборник задач для детей от детей: Интегративный проект. / Дом, который построили МЫ: Сборник //Я вхожу в мир искусства. В.3. - М., 2000.– С.121
- Сулова О., Афонина Н. Создание литературного журнала «Сказочные перепевки». Из опыта работы, 2001.
- Сулова О., Онохина Е. Веселая страна: Интегрированный урок. Из опыта работы, 2001.
- Сулова О., Танаева Е., Кузнецова О. Праздник-событие "День Греции": Из опыта работы, 2000.
- Сулова О., Танаева Е. Межпредметная интеграция уроков по предметам Художественная мастерская и Словесность. "Искусство средневековой Японии" / Дом, который построили МЫ: Сборник //Я вхожу в мир искусства. В.3. - М., 2000.– С. 82
- Словарь используемых терминов /составитель Танаева Е., 2001

• СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакалова Н.Ф. Использование природного материала на уроках изобразительного искусства и художественного труда. //Начальная школа. 1996. - № 4. - С. 26
2. Балашова Т.Ю. Подготовка третьеклассников к сочинению-описанию природы по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень». //Начальная школа. 1996. - № 2. - С. 20
3. Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке.- М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997.
4. Батурина Г.И. Пути интеграции научно-педагогических знаний.- М., 1983.
5. Бахарева Л.Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведческой основе //Начальная школа. - 1991.- № 8.
6. Бетенькова Н.М. Домашняя работа по русскому языку на материале книг для чтения. //Начальная школа.- 1996.- № 3. - С. 70
7. Бибик С.Е. Ребусы и кроссворды на занятиях по труду. //Начальная школа. 1996.- № 2. - С. 58
8. Варга Б., Димень Ю., Лопариц Э. Язык, музыка, математика.- М.: Мир, 1981.
9. Волошинов А. В. Математика и искусство. - М.: Просвещение, 1992.
10. Генералова И.А. Интегрированный предмет «Театр» или воспитание искусством. 1-3 класс: Методическое пособие для учителей начальной школы /Под ред. Л.В. Тарасова.- М.: Авангард, 1997.
11. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: Школа-Пресс, 1995.
12. Грищенко Н.В. Интегрированный урок по русскому языку и природоведению. //Начальная школа. 1995. № 11.
13. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии // Библиотека журнала "Директор школы". 1996. № 4.
14. Давыдова М.А. «Музыкальные моменты» на уроках чтения. //Начальная школа. - 1996. - № 7. - С. 37
15. Дети. Театр. Образование: Тезисы докладов международной научно- практической конференции.- Екатеринбург, 1996.
16. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. - М., 1999.
17. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя: Педагогика как практическая режиссура.- М.: Воронеж, 1995.
18. Жукова Т.И. Интеграционные тенденции в обучении грамоте. //Начальная школа. 2001. - № 9.
19. Зайцев Н.А. Чтение. Письмо. Счет.- СПб, 1997.

- 20.Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании замысла школьного урока: Учебное пособие для учителей средних школ и студентов педагогических институтов.- М.: Прогресс, 1993.
- 21.Ильенко Л.П. Интегрированный цикл эстетических занятий в начальной школе. //Начальная школа.- 1997. - № 1. - С. 36-38
- 22.Ильенко Л.П. Опыт интегрированного обучения в начальных классах. //Начальная школа.- 1988. - № 9.
- 23.Кирилюк О.В. Ознакомление детей с элементами букв. //Начальная школа. 1996. - № 7. - С. 68
- 24.Колягин Ю.Н. Интеграция школьного обучения //Начальная школа. 1990.- № 9.
- 25.Конакова Г.Н. Задачи на уроках природоведения. //Начальная школа. 1996. - № 2. - С. 32
- 26.Кошмина И.В. Межпредметные связи в начальной школе.- М.: Владос, 1999.
- 27.Лобок А.М. Вероятностное образование: екатеринбургский вариант. //Школьные технологии. - 1996. - № 3.
- 28.Манакова И.П., Салмина Н. Г. Дети. Мир звуков. Музыка.- Свердловск, 1991.
- 29.Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности.- М., 1988.
- 30.Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки.- М., 1988.
- 31.Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции.- М., 1982.
- 32.Интеграция. //Начальная школа- плюс, минус.- 2001.- № 5.
- 33.Никитина А.Б., Тюханова Е.Л. Интегрированный курс «Театр». История про театр. Кн. 1. Любите ли вы театр? (5 кл., 1-е полугодие).- М., 1995.
- 34.Никитина А.Б., Тюханова Е.Л. Интегрированный курс «Театр». История про театр. Кн. 1. Любите ли вы театр? (Методическое пособие).- М.,1997
- 35.Педагогическая антропология: Учебное пособие. //Автор-составитель Б.М.Бим-Бад. – М., 1998.
- 36.Пинский А.А. Пайдейя. – М.: Частная школа, 1997.
- 37.Погружение – методика будущего / Под ред. А.Н.Тубельского.- М., 1999.
- 38.Попова А.М. Элементы интегрирования на уроках чтения в начальных классах //Начальная школа. - 1990. - № 9.
- 39.Приступа Г.Н., Демидова Н.И., Ераткина В.В. Словарно-орфографическая работа на уроках чтения. //Начальная школа. 1996. - № 5. - С. 9
- 40.Сборник программ интегрированных курсов "Искусство": Интегрированные уроки искусства (1-4 классы).- М.: Просвещение, 1995.

- 41.Светловская Н. Об интеграции как методическом явлении и её возможностях в начальном обучении. // Начальная школа. 1990-№5 – С.57.
- 42.Синцова А.А. Использование на уроках элементов устного народного творчества. //Начальная школа. 1996. № 5. - С. 15
- 43.Соловьева Г.В. Цветы в легендах, поэзии, музыке. //Начальная школа. 1996.- № 4. - С. 58
- 44.Сулимова Н.П. Интеграция как феномен педагогического процесса //Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов периода детства: Материалы регионального совещания работников образования Уральского региона.- Екатеринбург: УрГПУ, 1997.
- 45.Сулимова Н.П. Интеграция как принцип организации педагогического процесса //Художественно-эстетическое образование в школе: Сборник статей.- Пермь, 1998.
- 46.Сулимова Н.П. Интегральное художественное в системе социализации личности. //Вестник ПГПУ: Сборник науч. трудов. В.1.- Пермь, 2001.
- 47.Уроки театра на уроках в школе. Театральное обучение школьников 1-11 классов: Программы, методические рекомендации, сборник упражнений /Сост. А.П. Ершова.- М., 1990.
- 48.Философия культуры. Становление и развитие / Под ред. М.С. Кагана и др. – СПб.,1998.
- 49.Хоменко Н.Ф. Новые принципы обучения в начальной школе. //Начальная школа. - 1995. - № 7.
- 50.Хуторской А.В. Эвристическое обучение. Теория, методология, практика. – М., 1998.
- 51.Чепиков Н.Г. Интеграция наук.- М., 1981.
- 52.Школа диалога культур. Основы программы. /Под ред. В.С.Библера. – Кемерово, 1992.
- 53.Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. – М., 1993.
- 54.Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. / Библиотека администрации школы. – М., 1997.
- 55.Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе // Библиотека журнала "Директор школы". 1996. - № 2 .

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. Сулимова Наталия Петровна

Место работы: РГППУ Социальный институт

Должность: доцент кафедры социальной педагогики и психологии

Ученое звание и степень: кандидат педагогических наук, доцент

2. Сулова Ольга Анатольевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Учитель ИЗО, высшей категории.

3. Танаева Елена Николаевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 "Театр".

Должность: Учитель русского языка и литературы 1 категории.

ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

АННОТАЦИЯ

Авторы: Сулимова Н.П., Сулова О.А., Танаева Е.Н.

Количество часов: 74 часа (из них: 54 часа - аудиторные занятия - 3 сессии по 3-4 дня, 20 часов - самостоятельная работа).

Цель программы - целостное развитие личности учителя как субъекта педагогической деятельности через освоение им технологии межпредметной интеграции, основанной на принципах театральной педагогики.

Программа адресована учителям образовательных областей, включающих предметы: ИЗО, музыка, МХК, история, русский язык, литература; руководителям ШМО по предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, педагогам дополнительного образования.

Образовательная программа знакомит слушателей с теоретическими основами межпредметной интеграции и технологией организации интегративного процесса на основе принципов театральной педагогики; направлена на создание условий для развития саморефлексии педагога, инициирование потребности и способности к проектному мышлению.

По окончании обучения слушатели получают документ государственного образца с указанием **специализации** «Специалист по технологии межпредметной интеграции на основе методов театральной педагогики».

Форма обучения – очная.