

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.3.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ,
ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И ХОРЕОГРАФИИ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	«Сценические искусства»
Формы обучения	Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения музыке, театральному искусству и хореографии». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 53 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.п.н., доцент
доцент кафедры ТХО, з.а. РФ
ст.преподаватель кафедры ТХО

Сусленкова Л.В.
Чехута Л.М.
Онча Ж.А.

Рецензент: зав.кафедрой ТХО, канд.культ-и

Садриева А.Н.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 2.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Сусленкова Л.В., Чехута Л.М., Онча Ж.А., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5

4.2. Тематический план дисциплины.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	8
5. Образовательные технологии.....	13
6. Учебно-методические материалы.....	14
6.1. Задания и методические указания по организации практических занятий....	14
6.2 Организация и содержание самостоятельной работы студентов.....	19
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	20
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	20
9. Текущий контроль качества усвоения знаний.....	20
10. Промежуточная аттестация.....	22

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «Теория и методика обучения музыке, театральному искусству и хореографии» является приобретение знаний методических основ обучения детей дисциплинам художественной сферы – театральному искусству, музыке и хореографии в ОУ.

Функции и задачи курса:

1) *Образовательная функция:* ознакомление студентов с теорией и методикой обучения театральному искусству, музыке и хореографии детей разных возрастных групп. Сформировать представление студентов о формах и методах работы с детьми по обучению театральному искусству,

музыке и хореографии, методике составления учебной программы, специфике подбора репертуара для разных возрастных групп детей.

2) Развивающая функция:

- развитие способности к организации художественной деятельности детей в условиях дополнительного образования.
- развитие навыков самостоятельной работы по выбору методов и приемов работы с детьми в условиях дополнительного образования.

3) Воспитательная функция: формирование у студентов:

- уважительного отношения к лучшим образцам мировой и отечественной культуры;
- способности к сохранению и применению полученных знаний в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и методика обучения музыке, театральному искусству и хореографии» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Ее изучение логически связано с освоением психологии («Психология воспитания и обучения») и педагогики («Теория воспитания и обучения»), с опорой на знания по истории и теории музыки, истории и теории театра, а также практические умения, усвоенные студентами в процессе изучения дисциплин «Актерское мастерство и сценическая речь», «Музыкально-исполнительская подготовка», «Классический танец», «Народно-характерный танец».

Курс данной дисциплины предполагает формирование системы теоретических знаний и практических умений и навыков в области методики обучения детей театральному искусству, музыке и хореографии в условиях структур дополнительного образования школ и дворцов детского и юношеского творчества.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способность владеть критериями диагностики и оценки знаний в предметной области и творческих способностей обучающихся (СК-4);
- способность владеть современными технологиями художественно-творческой деятельности (СК-5);

- способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной) (СК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- особенности организации художественной деятельности с детьми разных возрастных групп;
- репертуар для работы в условиях дополнительного образования детей;
- методику составления учебных программ по художественной деятельности детей;

уметь:

- использовать теоретические знания в процессе практической деятельности;
- определять соответствие учебного материала возрасту участников художественного коллектива.

владеть:

- способами пропаганды искусства для развития общей культуры подрастающего поколения;
- средствами коммуникации в процессе профессиональной педагогической деятельности;

иметь представление:

- об основных тенденциях и направлениях в сфере развития искусства;
- о целях и задачах художественного образования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	5-7 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	360
Контактная работа , в том числе:	136
Лекции	50
Практические занятия	86
Самостоятельная работа , в том числе:	161
Изучение практического курса	49
Самоподготовка к текущему контролю знаний	40
Выполнение курсовой работы	72
Подготовка к диф.зачету в 6 семестре и экзамену в 7 семестре	63

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия	Из них в интеракт. форме		
3 курс, 5 семестр						
Раздел 1. Теория и методика обучения театральному искусству						
1.Театрально-сценические искусства в системе художественного образования и воспитания	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
2.Основные этапы становления и развития детской театральной педагогики в России XVII-XX вв	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
3.Цели и задачи обучения детей основам театрального искусства в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем

4.Методы и приемы развития навыков восприятия театрального искусства	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
5.Постановка спектакля как основа театрального воспитания и обучения	10	2	4		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
6.Театральная педагогика в образовательном процессе	6	2	2		2	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
7.Программно-методическое обеспечение процесса обучения театральному искусству в системе основного и дополнительного образования	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
8.Специфика организации театрализованной деятельности дошкольников	6		2		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
9.Методы и приемы обучения театральному искусству детей младшего школьного возраста	6		2		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
10.Особенности организации театральной деятельности подростков	6		2		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
11.Содержание работы по организации процесса обучения театральному искусству старшеклассников	6		2		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
12.Основные требования к репертуару детского театрального коллектива	4		2		2	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
Всего в 5 семестре	72	12	20		40	
3 курс, 6 семестр						
Раздел 2. Теория и методика обучения музыке						
1.Цель, задачи и принципы музыкального образования	8	2	2		4	Представление задания в группе.

						Заслушивание докладов
2.Общая характеристика содержания и методов музыкального образования школьников	14	2	4		8	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
3.Общие положения, принципы формирования предмета «Музыка» для общеобразовательной школы	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
4.Сущность, многообразие и вариативность внеклассных и внешкольных форм музыкального образования	8	2	2		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
5.Содержание музыкального обучения и воспитания школьников	20	4	6		10	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
6.Универсальные условия успешности процесса вокального обучения	12	2	4		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
7.Методы музыкального обучения и воспитания школьников	14	4	4		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
8.Основные формы школьных уроков музыки, их содержательные и организационные основы. Технология проведения урока музыки	12	2	4		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
9.Планирование и анализ уроков музыки	10	2	2		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
10.Использование на уроке музыки медиатехнологий и технических средств обучения	6		2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
11.Планирование музыкально-воспитательной работы со школьниками и организация контроля музыкального развития учащихся	6		2		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии

12.Средства и методы музыкального самообразования учащихся	4		2		2	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
13.Программы, учебники и учебные пособия по предмету «Музыка» для школ общеобразовательного типа, действующие на федеральном уровне	13		6		7	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
Подготовка и сдача диф.зачета	9				9	
Всего в 6 семестре	144	22	42		71+9	
4 курс, 7 семестр						
Раздел 3. Теория и методика обучения хореографии						
1.Основы обучения детей хореографии	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
2.Развитие личности учащихся средствами хореографии	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
3.Основные формы занятий хореографией	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
4.Структура урока хореографии, его задачи	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
5.Развитие навыков восприятия хореографического искусства	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
6.Понятие танцевальной композиции и сценического образа	6		2		4	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
7.Основные формы школьных уроков по хореографии. Технология проведения урока	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
8.Основные направления деятельности педагога-хореографа	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
9.Содержание исполнительской и организаторской деятельности педагога-хореографа	8	2	2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
10.Особенности организации занятий хореографией с детьми разных возрастных категорий	10		4		8	Представление задания в группе.

						Заслушивание докладов
11.Характеристика внеклассной и внешкольной форм хореографического образования	4		2		2	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
12.Формы уроков хореографии в школе	6		2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
13.Способы психолого-педагогической диагностики, технологии оценки достижений ученика	6		2		4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
14.Основные виды танцев (классический, народный, историко-бытовой)	8		2		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
Подготовка и сдача экзамена	54				54	
Выполнение курсовой работы						
<i>Всего в 7 семестре</i>	144	16	24		50+54	
<i>Всего по дисциплине</i>	360	50	86		161+63	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов	
Раздел 1	4.Методы и приемы развития навыков восприятия театрального искусства	2	
	5.Постановка спектакля как основа театрального воспитания и обучения	4	
	6.Театральная педагогика в образовательном процессе	2	
	7.Программно-методическое обеспечение процесса обучения театральному искусству в системе основного и дополнительного образования	2	
	8.Специфика организации театрализованной деятельности дошкольников	2	
	9.Методы и приемы обучения театральному искусству детей младшего школьного возраста	2	
	10.Особенности организации театральной деятельности подростков	2	
	11.Содержание работы по организации процесса обучения театральному искусству старшеклассников	2	
	12.Основные требования к репертуару детского театрального коллектива	2	
	Раздел 2	1.Цель, задачи и принципы музыкального образования	2
		2.Общая характеристика содержания и методов музыкального образования школьников	4
		3.Общие положения, принципы формирования предмета «Музыка» для общеобразовательной школы	2
4.Сущность, многообразие и вариативность внеклассных и внешкольных форм музыкального образования		2	
5.Содержание музыкального обучения и воспитания школьников		6	
6.Универсальные условия успешности процесса вокального обучения		4	
7.Методы музыкального обучения и воспитания школьников		4	
8.Основные формы школьных уроков музыки, их содержательные и организационные основы. Технология проведения урока музыки		4	
9.Планирование и анализ уроков музыки		2	
10.Использование на уроке музыки медиатехнологий и технических средств обучения		2	
11.Планирование музыкально-воспитательной работы со школьниками и организация контроля музыкального развития учащихся		2	
12.Средства и методы музыкального самообразования учащихся		2	

	13.Программы, учебники и учебные пособия по предмету «Музыка» для школ общеобразовательного типа, действующие на федеральном уровне	6
Раздел 3	3.Основные формы занятий хореографией	2
	4.Структура урока хореографии, его задачи	2
	6.Понятие танцевальной композиции и сценического образа	2
	7.Основные формы школьных уроков по хореографии. Технология проведения урока	2
	8.Основные направления деятельности педагога-хореографа	2
	9.Содержание исполнительской и организаторской деятельности педагога-хореографа	2
	10.Особенности организации занятий хореографией с детьми разных возрастных категорий	4
	11.Характеристика внеклассной и внешкольной форм хореографического образования	2
	12.Формы уроков хореографии в школе	2
	13.Способы психолого-педагогической диагностики, технологии оценки достижений ученика	2
	14.Основные виды танцев (классический, народный, историко-бытовой)	2

Заочная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	5-8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	360
Контактная работа , в том числе:	60
Лекции	22
Практические занятия	38
Самостоятельная работа , в том числе:	287
Изучение практического курса	115
Самоподготовка к текущему контролю знаний	100
Выполнение курсовой работы	72
Подготовка к диф.зачету в 6 семестре и экзамену в 8 семестре	13

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия	Из них в интеракт. форме		
3 курс, 5 семестр						
Раздел 1. Теория и методика обучения театральному искусству						
1.Театрально-сценические искусства в системе художественного образования и воспитания	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
2.Основные этапы становления и развития детской театральной педагогики в России XVII-XX вв	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
3.Цели и задачи обучения детей основам театрального искусства в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования	6	2			4	Проверка выполненного задания преподавателем
4.Методы и приемы развития навыков восприятия театрального искусства	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем

5.Постановка спектакля как основа театрального воспитания и обучения	8	2			6	Проверка выполненного задания преподавателем
6.Театральная педагогика в образовательном процессе	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
7.Программно-методическое обеспечение процесса обучения театральному искусству в системе основного и дополнительного образования	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
8.Специфика организации театрализованной деятельности дошкольников	8		2		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
9.Методы и приемы обучения театральному искусству детей младшего школьного возраста	8		2		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
10.Особенности организации театральной деятельности подростков	8		2		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
11.Содержание работы по организации процесса обучения театральному искусству старшекласников	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
12.Основные требования к репертуару детского театрального коллектива	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
Всего в 5 семестре	72	6	6		60	
3 курс, 6 семестр						
Раздел 2. Теория и методика обучения музыке						
1.Цель, задачи и принципы музыкального образования	6	2			4	Проверка выполненного задания преподавателем
2.Общая характеристика содержания и методов музыкального образования школьников	12		4		8	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
3.Общие положения, принципы формирования предмета «Музыка» для общеобразовательной школы	8	2			6	Проверка выполненного задания преподавателем

4.Сущность, многообразие и вариативность внеклассных и внешкольных форм музыкального образования	8		2		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
5.Содержание музыкального обучения и воспитания школьников	16	2	4		10	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
6.Универсальные условия успешности процесса вокального обучения	8		2		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
7.Методы музыкального обучения и воспитания школьников	8		2		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
8.Основные формы школьных уроков музыки, их содержательные и организационные основы. Технология проведения урока музыки	8		2		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
9.Планирование и анализ уроков музыки	8		2		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
10.Использование на уроке музыки медиатехнологий и технических средств обучения	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
11.Планирование музыкально-воспитательной работы со школьниками и организация контроля музыкального развития учащихся	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
12.Средства и методы музыкального самообразования учащихся	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
13.Программы, учебники и учебные пособия по предмету «Музыка» для школ общеобразовательного типа, действующие на федеральном уровне	10				10	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача диф.зачета	4				4	
<i>Всего в 6 семестре</i>	108	6	18		80+4	
<i>4 курс, 7 семестр, 4 курс, 8 семестр</i>						
Раздел 3. Теория и методика обучения хореографии						
1.Основы обучения детей хореографии	12	2			10	Проверка выполненного задания преподавателем

2.Развитие личности учащихся средствами хореографии	8	2			6	Проверка выполненного задания преподавателем
3.Основные формы занятий хореографией	16	2			14	Проверка выполненного задания преподавателем
4.Структура урока хореографии, его задачи	10	2			8	Проверка выполненного задания преподавателем
5.Развитие навыков восприятия хореографического искусства	6	2			4	Проверка выполненного задания преподавателем
6.Понятие танцевальной композиции и сценического образа	10		2		8	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
7.Основные формы школьных уроков по хореографии. Технология проведения урока	10		2		8	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
8.Основные направления деятельности педагога-хореографа	8		2		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
9.Содержание исполнительской и организаторской деятельности педагога-хореографа	8		2		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
10.Особенности организации занятий хореографией с детьми разных возрастных категорий	23		2		21	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
11.Характеристика внеклассной и внешкольной форм хореографического образования	8		2		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
12.Формы уроков хореографии в школе	10		2		8	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
13.Способы психолого-педагогической диагностики, технологии оценки достижений ученика	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
14.Основные виды танцев (классический, народный, историко-бытовой)	38				38	Проверка выполненного задания преподавателем

Подготовка и сдача экзамена	9			9	
Выполнение курсовой работы	72			72	
<i>Всего в 7-8 семестре</i>	180	10	14	147+9	
<i>Всего по дисциплине</i>	360	22	38	287+13	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
Раздел 1	8.Специфика организации театрализованной деятельности дошкольников	2
	9.Методы и приемы обучения театральному искусству детей младшего школьного возраста	2
	10.Особенности организации театральной деятельности подростков	2
Раздел 2	2.Общая характеристика содержания и методов музыкального образования школьников	4
	3.Общие положения, принципы формирования предмета «Музыка» для общеобразовательной школы	2
	4.Сущность, многообразие и вариативность внеклассных и внешкольных форм музыкального образования	2
	5.Содержание музыкального обучения и воспитания школьников	6
	6.Универсальные условия успешности процесса вокального обучения	4
	7.Методы музыкального обучения и воспитания школьников	4
	8.Основные формы школьных уроков музыки, их содержательные и организационные основы. Технология проведения урока музыки	4
	9.Планирование и анализ уроков музыки	2
Раздел 3	6.Понятие танцевальной композиции и сценического образа	2
	7.Основные формы школьных уроков по хореографии. Технология проведения урока	2
	8.Основные направления деятельности педагога-хореографа	2
	9.Содержание исполнительской и организаторской деятельности педагога-хореографа	2
	10.Особенности организации занятий хореографией с детьми разных возрастных категорий	4
	11.Характеристика внеклассной и внешкольной форм хореографического образования	2
	12.Формы уроков хореографии в школе	2

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория и методика обучения театральному искусству

ТЕМА 1. ТЕАТРАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Театр как вид искусства, объект изучения и сфера творческой деятельности. Воспитательные и образовательные возможности театрального искусства. Пассивная и активная формы освоения театрального искусства. Воспитание зрительской культуры школьников в процессе взаимодействия школы и профессиональных театров. Содержание понятия «театральная педагогика».

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РОССИИ XVII-XX ВВ.

Школьный театр как вид художественно-эстетической и образовательной деятельности. Истоки школьной театральной педагогики. История школьного театра в учебных заведениях России: содержание, функции, стилевые особенности в зависимости от состояния культуры и задач образования. Особенности организации театральной деятельности в Смольном институте благородных девиц.

Школьная драма Западной Европы XV столетия. Основоположники школьной драмы в иезуитских коллегиях Я. Понтан и Ю.Ц. Скалигер. Театральные трактаты Ф. Ланга («Рассуждение о сценической игре», «Драматическая поэзия») и А. Доната («Три книги поэтических установлений»). Организация театральной деятельности во французском католическом институте благородных девиц. Рассуждения о

школьном театре Я.А. Коменского в труде «Законы хорошо организованной школы». Школьная театральная педагогика России XVII века. Театральная деятельность М.М.Хераскова. Иван Калиграф и его ученический театр в московском Воспитательном доме. Домашний детский театр и его создатель А.Т. Болотов.

«Живые картины» в отечественной практике школьного театра 19 века. Обращение отечественной педагогики к воспитательной ценности театрального искусства. Педагогические идеи Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, В.П. Вахтерова, К.П. Победоносцева и др. В.М. Соловьев и Н.А. Бердяев о проблемах формирования творческой личности. «Новая школа» Е.С. Левицкой. Идея «интегрального образования» П.А. Кропоткина. Идея преемственности и целостности в воспитании (С.Т. Шацкий). Театральный отдел Наркомпроса и его деятельность. Создание ТЮЗов. Педагогические идеи А.С. Макаренко, В.Ф. Матвеева, В.А. Сухомлинского, Е.А. Ямбурга. Театральная педагогика в педагогической системе «Школы диалога культур» (В.С. Библер). Проблемы детского театрального творчества в работах отечественных театральных педагогов второй половины XX века (А. П. Ершова, Ю. И. Рубина, М. Н. Ахмедова, И. Л. Люблинский, А. Л. Михайлова, Н. Н. Шевелев и др.). Театральные технологии в 1980-1990-е гг. Научно-методические разработки Лаборатории театрального искусства Института художественного образования РАО и др.

Современный школьный театр: многообразие видов и форм.

ТЕМА 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОСНОВАМ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие личности учащегося средствами театрального искусства как основная цель детской театральной педагогики. Единство образовательных и воспитательных целей. Развитие универсальных способностей (воображения, ассоциативно-образного мышления, эмоциональной отзывчивости, чувственного восприятия и образного мышления, сенсорной системы), обогащение духовного опыта учащихся через общение с театрально-синтетическими формами искусства.

ТЕМА 4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ВОСПРИЯТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Современные подходы к театральной педагогике как к полихудожественному образованию, осуществляемому средствами театрального синтеза искусств (Т.Г. Пеня), как к средству создания развивающей образовательной среды (В.М. Букатов, А.П. Ершова). Методы и приемы развития навыков восприятия театрального искусства на уроках театра, формирование представления о синтетической природе театра, специфике сценического образа, сложном художественном организме спектакля, умения воспринимать и анализировать спектакль как синтетическое явление в единстве его составляющих. Формирование представления о многообразии видовых форм и жанров театрального искусства.

ТЕМА 5. ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЯ КАК ОСНОВА ТЕАТРАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Методы и приемы развития психофизического аппарата как внутренней и внешней техники актера. Методы и приемы развития навыка творческой мобилизации и перевоплощения, формирования представлений о сценической задаче, темпо-ритме спектакля, сквозном действии и сверхзадаче. Методы и приемы развития речевого аппарата. Метод памяти физических действий.

ТЕМА 6. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Включение элементов театра в организацию школьного педагогического процесса. Театрализация и импровизационно-игровое начало в учебном процессе. Метод драматизации. Метод театрализованных игр. Социо-игровой метод. Методы художественно-эстетической организации школьных праздников, литературных вечеров.

ТЕМА 7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краткий обзор существующих программ для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Содержание. Структура. Методические подходы. Анализ одной из программ на выбор студента.

ТЕМА 8. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности. Программы по организации театрализованной деятельности в ДОУ (М.Д. Махнева «Театрализованные занятия в детском саду», Э.Г. Чурилова «Арт-фантазия» и др.). Формы организации театрализованной деятельности. Типы занятий. Методика проведения праздников и развлечений. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах.

ТЕМА 9. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Развитие первоначальных навыков восприятия театрального произведения. Знакомство со спектаклем кукольного театра, театра юного зрителя. Формирование первоначальных навыков театральной деятельности. Развитие психофизического аппарата (настройка на сценическую игру), формирование музыкально-двигательных навыков. Развитие речевого аппарата. Кукольный театр в театральной деятельности младших школьников, театр теневых кукол, перчаточные куклы, театр марионеток.

ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Формирование теоретического и практического представления о компонентах спектакля и сценического образа: декорации, бутафории, костюме, свете, гриме. Развитие психофизического аппарата как внутренней и внешней техники актера. Развитие речевого аппарата. Развитие навыка творческой мобилизации и перевоплощения. Навыки наложения грима. Формирование произвольного внимания к особенностям исполнения роли партнерами. Развитие фантазии в действии-импровизации. Практическое освоение элементов различных театральных профессий.

ТЕМА 11. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Формирование творческого отношения к актерскому искусству и работе над ролью. Углубленные занятия сценической речью и сценическим движением. Знакомство с основами режиссуры спектакля. Формирование представлений о сценической задаче, темпо-ритме спектакля, сквозном действии и сверхзадаче спектакля. Осознание художественных возможностей мизансценирования.

ТЕМА 12. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕПЕРТУАРУ ДЕТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

Соответствие драматургического материала непосредственному жизненному интересу, кругу проблем, волнующих участников театрального коллектива и будущих зрителей. Соответствие избранного текста возможностям детей, педагогической и художественно-эстетической задаче детского любительского театра. Возможность в нем спектр развиваемых способностей: интеллектуальных, моторных, творческих, речевых. Типология сценических материалов и текстов.

Раздел 2. Теория и методика обучения музыке

Тема 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема цели в современном музыкальном образовании. Различные подходы к пониманию цели и задач музыкального образования. Создание педагогических условий для развития музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их художественной, эстетической, нравственной культуры.

Характеристика ведущих задач музыкального обучения школьников. Развитие в детях художественной эмпатии, чувства музыки, любви к ней, способности оценить ее красоту, творческого по характеру эмоционально-эстетического отклика на произведения искусства, культуры чувств. Развитие творческих художественно-познавательных способностей учащихся, осознание себя как личности в процессе общения с музыкой. Развитие творческих способностей в слушательской, исполнительской и «композиторской» деятельности, воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся. Развитие потребности в общении с классической, народной, духовной музыкой, в музыкальном самообразовании.

Принципы музыкального образования. Понятие принципа как исходного положения, раскрывающего сущность цели и задач музыкального образования, характер его содержания и процесса. Принципы музыкального образования, утверждающие позицию учителя музыки в ряде аспектов.

Эстетическая, нравственная, культурологическая направленность – сущность музыкального развития школьника, смысл деятельности учителя музыки: гуманистическая направленность в преподавании музыки; самооценочность личности ребенка в его общении с искусством; учитель музыки как деятель культуры общества.

Музыковедческая направленность – основные проблемы изучения музыкального искусства: изучение музыкального искусства в опоре на единство народной, классической, духовной и современной музыки; опора на интонационный, жанрово-стилевой подход к изучению музыки в ее связях с жизнью; слушание, исполнение и сочинение как основные виды деятельности, отражающие «существование» личности в музыкальном искусстве, приобщение к музыкальной культуре на основе постижения содержания и языка музыки, творческого опыта постижения искусства.

Музыкально-психологическая направленность – приоритетные качества учащихся, развивающиеся благодаря музыкальному образованию: опора на единство развития интуитивного и осознанного начал в музыкальном образовании, направленность музыкального образования на развитие личности. Музыкально-дидактическая направленность – увлекательность, последовательность, систематичность, научность, единство музыкального воспитания и обучения, прочность и действенность результатов музыкального образования.

Музыкально-педагогическая направленность – характер организации музыкальных занятий как занятий искусством, образность и целостность, диалектика музыкально-педагогической цели и средств, единство художественного и технологического, «уподобление» художественно-творческому процессу.

Тема 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Содержание музыкального образования как педагогическая «интерпретация» его цели, задач, принципов. Направленность содержания музыкального образования во всех его элементах на развитие культуры чувств, опыта творческой деятельности, музыкального вкуса, музыкальных потребностей и стремления к самообразованию. Неразрывная связь всех элементов содержания в процессе музыкальных занятий.

Ведущие элементы содержания музыкального образования: опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству; музыкальные знания; музыкальные умения и навыки.

Общие понятия о методах музыкального образования. Понятие метода в широком смысле слова как совокупности педагогических способов, направленных на решение задач и освоение содержания музыкального образования; метод в узком смысле – прием, направленный на освоение музыкальных знаний, умений или навыков.

Специфика методов и средств музыкального образования, их направленность на развитие творческих способностей учащихся, музыкального вкуса, культуры чувств и потребностей в общении с искусством, на моделирование музыкально-творческого процесса в занятиях с учащимися, на достижение «единения» учителя и ребенка в процессе общения с музыкальным искусством.

Различные классификации методов музыкального образования, исходя из основных задач, элементов содержания, видов музыкальной деятельности.

Тема 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Концепция учебного предмета «Музыка» в образовательной области «Искусство».

Музыкальная культура как кладезь нравственно-эстетических ценностей, как богатый потенциал для развития духовного мира ребенка, творческих музыкально-познавательных способностей,

эстетического вкуса и потребностей. Программа по музыке для школ общеобразовательного типа: атрибутивные свойства. Включение в учебный предмет народной, классической, духовной и современной музыки во всем разнообразии жанров, стилей, форм. Опыт эмоционально-ценностных отношений учащегося к музыке, художественно-образное слышание мира – ведущий элемент содержания музыкального образования.

Особое место музыкальных знаний в процессе занятий искусством. Усвоение учащимися видов, способов музыкальной деятельности на основе чувства музыки как живого, волнующего душу «субъекта». Единство усвоения языка музыкального искусства и его содержания при определяющей роли последнего. Относительное постоянство основных категорий содержания музыкального искусства, его эстетика и динамичность, изменчивость языка музыки в зависимости от смены творческих направлений. Адекватность методов музыкального образования специфике предмета как предмета искусств, проявляющаяся в усвоении духовного опыта, знаний, способов музыкальной деятельности, в развитии творческого начала, в драматургическом пространстве урока. Осуществление на уроках основных видов музыкально-творческого процесса – слушания музыки, ее исполнения и сочинения.

Направленность музыкальных занятий на воспитание учащегося – слушателя музыки, любителя и ценителя высокохудожественного искусства различных творческих направлений, испытывающего потребность в музыкальном самообразовании. Жанрово-стилевой подход к изучению музыки, осуществляемый на интонационной основе; специальный подбор репертуара, охватывающего искусство в целостности; применение средств, способствующих развитию живого образного восприятия; активный творческий процесс приобщения к музыке.

Музыкально-педагогические требования к организации работы над развитием учащегося-исполнителя: диалектическая связь музыкально-педагогических целей и средств, единство художественного и технологического, восприятия и воспроизведения; воспитание культуры звука, ощущения фразы как движения чувства, мысли. Осознание целостности, образности произведения. Овладение учащимися азбукой исполнительского искусства, представленной и усваиваемой в живой, увлекательной, образной форме, в сочетании с интенсивной творческой работой, связанной с репетиционным процессом занятий.

Направленность развития учащегося-«композитора» на приобщение к музыкально-творческой исполнительской созидательной деятельности. Поживание детьми процесса возникновения, развития и «исчезновения» музыки, ее становления. Пробуждение у ребенка воображения, ассоциативности, интуиции, способности творческого поиска в процессе сочинения музыки.

Тема 4. СУЩНОСТЬ, МНОГООБРАЗИЕ И ВАРИАТИВНОСТЬ ВНЕКЛАССНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ ФОРМ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Преимственность внеклассной работы с общей направленностью уроков музыки, прежде всего – с целью и ведущими задачами музыкальных занятий. Специфика – в добровольном участии детей в разнообразных формах внеклассных и внешкольных занятий, среди которых выделяются кружковые (хор, оркестр, ансамбли) и массовые формы (общешкольные праздники, лекции-концерты, детская филармония, театр и др.), в концентрации внимания на определенном виде деятельности, к которому учащиеся проявляют особое внимание.

Тема 5. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Характеристика элементов содержания музыкального образования. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству. Личностный характер накопления этого опыта (отношение человека к миру музыки, к себе через восприятие музыки, к другому человеку, к явлениям жизни). Развитие музыкальной эмпатии в процессе накопления данного опыта. Ведущая роль этого элемента в содержании музыкального образования.

Музыкальные знания, их специфика и функции в развитии музыкальной культуры учащихся. Специфика понимания термина «знание» применительно к педагогике музыкального образования как «человеческого знания».

Приобщение к музыке народной, классической, духовной и к лучшим образцам современной музыки – основа становления музыкальной культуры учащихся. Критерии увлекательности, художественности, педагогической целесообразности и воспитательной значимости в отборе музыкального материала для занятий с детьми. Проблема накопления детьми «золотого фонда» музыкальных произведений – знаний музыки.

Знание о музыке как условие и средство развития музыкальной образованности учащихся, их ориентации в мире искусства, творческих проявлений в процессе формирования музыкально-познавательных способностей. Знания о содержании музыкального искусства и о музыкальном языке, их взаимосвязь.

Функции музыкальных знаний: ориентировочная (например, ориентиры при восприятии музыкальных жанров), операциональная (например, выявление интонационных особенностей произведения), ценностная (выявление нравственно-эстетического содержания произведения) в их взаимосвязи. Знания о творчестве композиторов, исполнителей, о хорах, оркестрах и др. Знания об элементарной нотной грамоте, ее применение для развития у детей музыкально-познавательных, исполнительских способностей и др. Направленность знаний музыки и о музыке на обогащение эмоционально-ценностных отношений учащихся к музыкальному искусству.

Музыкальные умения и навыки, их специфика и направленность на становление музыкальной культуры детей, на развитие способности творческого самовыражения в искусстве (в слушании, исполнении, «сочинении» музыки). Различные взгляды на рассматриваемый элемент музыкального образования.

Умение творчески воспринимать музыку. Навыки творческого исполнения музыки, самовыражения, осваиваемые в единстве с восприятием образного содержания искусства. Умения и навыки, связанные с музыкально-познавательными процессами (слух, мышление, воображение, память и др.). Единство художественного и технологического в процессе приобретения учащимися исполнительских навыков. Направленность музыкальных умений и навыков на обогащение опыта эмоционально-ценностных отношений учащихся к музыкальному искусству.

Содержание основных видов музыкальной деятельности учащихся как способов активного творческого приобщения детей к музыкальному искусству.

Деятельность учащегося-слушателя музыки. Слушание музыки как вид учебной музыкальной деятельности, направленный прежде всего на освоение глубины музыкальной культуры, на личностное, индивидуальное постижение великих образцов музыки в разнообразных формах и жанрах, на углубление эмоциональной, эстетической, нравственной сфер личности учащихся. Творческое проявление учащегося-слушателя в особом эмоциональном, душевном восприятии искусства. Слушатель музыки – исследователь в своем стремлении сравнивать, сопоставлять, обобщать в процессе восприятия музыки. Особая роль тематического построения занятий как системообразующего фактора развития учащегося-слушателя музыки, познания ее природы, закономерностей в связях с жизнью, с другими искусствами, в постижении нравственно-эстетического содержания музыки, специфики ее языка.

Деятельность учащегося-исполнителя. Исполнение музыки – основной вид самовыражения учащихся в музыкальном искусстве. Деятельность учащегося-исполнителя в хоровом и сольном пении, в игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании и в танцевальных движениях.

Хоровое пение как наиболее распространенный, массовый вид исполнительского музыкального искусства в России. Традиции российского хорового исполнительства как национальное достояние. Необходимость сохранения этих традиций путем развития певческой хоровой культуры на уроках музыки. Народная, светская и духовная хоровая музыка – фундамент развития отечественной исполнительской культуры народа, развития чувства общности национального самосознания в процессе хорового пения.

Певческие вокально-хоровые навыки. Учет возрастных особенностей развития детского голоса в вокально-хоровой работе с детьми домутационного и мутационного периодов. Возможности развития музыкально-познавательных процессов в обучении хоровому искусству. Взаимосвязь культуры пения и эстетического вкуса учащихся. Необходимость достижения профессионализма в организации вокально-хоровых занятий в условиях урока музыки для эффективного развития вокально-хоровой культуры учащихся.

Пение по нотам, его значение для развития звуковысотного слуха, внутреннего музыкального слуха, грамотного вокального звучания, перехода к многоголосию, интенсивного и осмысленного освоения музыкального текста и др. Основные виды пения по нотам: относительная сольмизация, абсолютная сольмизация, их сочетание, пение «именными тонами» (исполнение известных мелодий с названием нот).

Игра на музыкальных инструментах как форма «самовыражения» в музыке, эффективное средство развития эмоциональной отзывчивости младших школьников, музыкального слуха, чувства ансамбля (в процессе игры в оркестре «элементарных» музыкальных инструментов) и др. Выбор инструментов и партитур в зависимости от уровня музыкальных способностей учащихся конкретного класса. Индивидуальный подход к учащимся. Исполнение партитур, подразумевающих оркестр (класс) и

солиста-учителя или учащегося. Игра в «четыре руки». Включение игры на музыкальных инструментах различного рода детские музыкальные «драматизации». Использование звуковысотных музыкальных инструментов для развития слуха учащихся, установления координации между слухом и голосом.

Пластическое интонирование. Музыкальная интонация и ее связь с танцем, мимикой, жестом. Особая форма «интонирования» художественного образа музыкального произведения в пластике; выражение настроения, характера музыки, ее отдельных выразительных средств (динамики, темпа, акцентов и пр.). Передача характера музыки в движении. Направленность данного вида исполнительской деятельности на развитие природной музыкальности детей, их способности в особой форме выразительно «исполнять» музыку. Способность в пластическом интонировании, в движении под музыку наглядно демонстрировать индивидуальный творческий процесс, характер восприятия и выражения музыки учащимися. Особая необходимость этого вида деятельности для детей, имеющих неразвитый звуковысотный слух или слабую координацию слуха и голоса. Основные виды пластического интонирования и движения под музыку в условиях занятий на уроке музыки.

Деятельность учащегося-«композитора» (импровизация, попытки сочинения музыки). Проблема моделирования музыкально-творческого процесса, в ходе которого учащиеся становятся в позицию творца-композитора. Воспроизведение процесса рождения музыки, проживание момента создания интонации – мотива, фразы, мелодии. Познание природы музыкального творчества. Особое значение в этой деятельности «предуготовленности» к творчеству.

Импровизация как наиболее распространенный вид деятельности учащегося-«композитора». Виды импровизаций.

Синтез деятельности слушателя, исполнителя и «композитора» в целостном процессе музыкального развития учащегося.

Тема 6. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Воспитание певца в контексте педагогической модели субъект-субъектного сотворчества «педагог↔ученик». Вокально-педагогические условия повышения эффективности процесса вокального обучения. Педагогическая компетентность. Эмпатийные способности и качества педагога-вокалиста. Слуховая чуткость педагога. Учет объективных предпосылок, прогнозирующих продуктивность вокального процесса.

Вокально-исполнительские условия успешности процесса вокального обучения. Режим фонации в певческом процессе. Сбалансированное звукоизвлечение. Рациональное произношение. Использование резонансных возможностей певца.

Тема 7. МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Систематизация и классификация методов музыкального образования в соответствии с задачами, элементами содержания, видами музыкальной деятельности.

Методы, направленные на развитие у учащихся эмпатии, эмоционально-ценностного отношения к музыке. Роль музыкального материала и качества исполнения музыки, ориентированных на аудиторию учащихся с конкретным жизненно-музыкальным опытом, музыкальными интересами, вкусами, потребностями. Создание установки на эмоционально-духовное общение с искусством, достижение «резонанса» в восприятии музыки. Метод организации урока как урока искусства (Б. Неменский). Методы «уподобления», контраста и др., направленные на развитие способности «проживания» музыки, ее настроения, чувств, отношения к миру. Игровые методы и приемы (особенно в начальной школе), направленные на организацию увлекательного процесса музыкальных занятий, ощущение радости, восторга от общения с музыкой на занятиях. Особая роль учителя как личности в развитии эмоционально-духовного отношения учащихся к музыке и урокам музыки.

Методы, направленные на развитие у учащихся музыкально-познавательных способностей, умений слышать музыку. Роль и сущность методов сравнения, сходства и различия, анализа и обобщения, «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному на новом уровне (Д. Кабалевский). Роль и сущность метода «снежного кома» (усвоение нового материала в опоре на актуализацию и связь с уже известным и близким по содержанию материалом), знакомства учащихся с биографиями композиторов, исполнителей, связей с другими искусствами, жизненных и художественных ассоциаций при постоянной опоре на живое восприятие музыки. Нежелательность применения прямолинейных аналогий, однозначных трактовок, навязывания учителем субъективных толкований произведений. Опора на эмоциональное восприятие

музыки, ее образное содержание и выразительное исполнение при постановке заданий, направленных на усвоение знаний о музыке и развитие музыкально-познавательных процессов, в том числе различных сторон музыкального слуха. Характеристика проблемно-поискового характера музыкального обучения.

Методы, направленные на развитие у учащихся самовыражения в музыкальном искусстве. Особая роль «энергетики» учителя музыки во время репетиционной работы (разучивания песни и т.д.). Отбор яркого, образного, увлекательного репертуара, соответствующего жизненно-музыкальному опыту детей, уровню их музыкально-слуховых, музыкально-познавательных и специальных способностей в конкретном виде деятельности. Нацеленность на организацию совместного (учителя и детей) «проживания» музыкального образа в процессе исполнения музыки, поисков собственных трактовок и интерпретаций. Индивидуальный подход к учащимся.

Яркий выразительный показ произведения учителем, приемы сравнения, контрастного сопоставления «идеального» звучания и неправильного исполнения музыки детьми. Учет «ближайшей», «средней» и «дальней» перспективы в музыкальном развитии.

Сочетание народной, классической, духовной и современной музыки в репертуаре. Использование фонограммы для дирижирования учителем исполняемой детьми музыки.

Ясная, доступная формулировка заданий, выделение среди всего комплекса исполнительских навыков наиболее актуальных в данный момент занятия; постоянное стремление достичь более высокого уровня исполнения. Направленность на развитие исполнительских навыков для выражения образного содержания музыки, диалектика музыкально-педагогической цели и средств, единство художественного и технологического в процессе репетиционной работы.

Последовательное накопление репертуара, исполнение которого отвечает художественным требованиям с учетом возможностей учащихся данного класса. Привлечение к показу наиболее способных в исполнительском плане учащихся данного класса, сочетание индивидуальных, групповых и классных форм проведения занятий. Привлечение игровых приемов работы. Методы, направленные на развитие чувства ансамбля (ритмического, динамического, темпового) при исполнении произведений.

Организация вокально-хоровой работы. Распевание в хоре. Подготовка голосового аппарата детей к пению. Показ песни. Различные методы разучивания слов и мелодии. Привлечение нотной записи. Сочетание пения без сопровождения и с сопровождением.

Организация игры детей на элементарных музыкальных инструментах. Сочинение «партитур» учителем на основе возможностей конкретного класса. Приемы обучения игре на элементарных музыкальных инструментах. Индивидуальный подход к распределению инструментов с учетом выявления исходных способностей учащихся. Соблюдение постепенности при подключении одновременно нескольких партий для совместного исполнения.

Организация пластического интонирования. Выразительный показ учителем движений, в том числе присущих народным танцам (хлопки в ладоши, повороты корпуса, покачивание головой в характере музыки и др.). Выбор движений в соответствии с возможностями и способностями учащихся. Обучение «свободному дирижированию» с ориентацией на творческое самостоятельное выражение в пластике характера музыки каждым учащимся.

Сочинение детьми мотивов, мелодий, а также импровизаций на заданное «зерно» – интонацию, стихотворный текст, определенный сюжет, ритмический рисунок, сочинение подголосков к мелодиям, несложных партий в партитуре для оркестра «элементарных» музыкальных инструментов.

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ШКОЛЬНЫХ УРОКОВ МУЗЫКИ, ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА МУЗЫКИ

Урок музыки, его организация, специфика как урока искусства. Драматургия урока музыки, его основная, сквозная музыкально-педагогическая идея. Логика занятия, его целостность. Взаимосвязь фрагментов урока, заключающих в себе контрастные, но объединенные замыслом урока произведения, различные виды деятельности (в том числе различные виды исполнительской деятельности). Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм занятия. Развитие эмпатии, творческих музыкально-познавательных способностей, исполнительских умений и навыков, культуры чувств, пробуждение радости от общения с музыкой, формирование эстетического вкуса и потребностей.

Различные подходы к организации урока музыки, его структуре. Особый доверительный характер общения между учителем-музыкантом и учащимися, создающий атмосферу духовности, доброжелательности, открытости, готовности к совместному «погружению» в высокохудожественную музыку, к творчеству. Роль музыки и учителя-исполнителя в этом процессе. Размышления о музыке

учащихся на основе пережитых музыкальных произведений, сравнений, сопоставлений, ассоциаций, обобщений, стимулируемых учителем. Направленность процессов наблюдения за средствами выражения художественно-эстетического содержания произведения. Личностный характер «присвоения» учащимися нравственного, эстетического содержания музыкальных произведений.

Репетиционный процесс на уроке (подготовка к исполнению музыки): сотрудничество учителя и учащихся в освоении музыкального произведения. Особый энергетический «посыл» учителя, эмоционально сообразующийся с характером музыки и нацеленный на активизацию детей. Направленность на воспитание у учащихся ощущения красивого звука, слаженного ансамбля и строя, ясной дикции, выразительного интонирования и получения удовлетворения, испытывания радости от достигнутых в процессе репетиции результатов.

Направленность на выражение коллективных эстетических эмоций, переживаемых в процессе совместного исполнения произведений, на воспитание культуры чувств, коллективизма. Установление соответствия характера исполнения характеру музыки. Раскрытие все более тонкой и глубокой палитры эмоций, настроений, чувств, содержащихся в художественных образах произведений и переживаемых детьми в процессе исполнения. Совместное (учителя и учащихся) обсуждение вариантов исполнения музыки. Целевая установка на ощущение «лучших человеческих чувств, разбуженных музыкой» (Н. Капишников).

Сочинение музыки учащимися в различных формах (сочинение мелодии на поэтический текст, вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация и т.д.). Установка на творческую, заинтересованную атмосферу поиска, открытий, «проживание» учащимися художественно-творческого процесса рождения музыки.

Импровизационный характер протекания урока. Факторы, обуславливающие его. Непредсказуемость реакций детей, неожиданность задаваемых детьми вопросов, настроение класса, не совпадающее с запланированным учителем эмоциональным тоном урока и требующее корректировки, возникающие «противоречия» между планируемым и фактическим временем на проведение того или иного эпизода урока.

Заключительный урок-концерт учебного года (полугодия). Цель урока – подведение итога музыкальным занятиям учебного года. Необходимость обсудить результаты занятий, почувствовать свои новые возможности в общении с музыкой, продемонстрировать новый уровень музыкальной культуры, достигнутый в течение года по всем трем основным показателям (основным задачам). Включение в программу урока-концерта, наряду с уже известной ребятам музыкой, новых произведений и заданий с учетом особенностей и уровня музыкального развития детей. Вовлечение родителей, родственников детей в урок-концерт в разнообразных формах (в том числе и в исполнение музыки совместно с детьми).

Тема 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ УРОКОВ МУЗЫКИ

Этапы подготовки учителя к уроку музыки: календарно-тематическое и поурочное планирование. Учет темы четверти, проблемы, раздела в конкретизации тематического планирования применительно к ряду уроков. План-конспект урока музыки.

Анализ урока музыки – рассмотрение качественного уровня комплекса параметров:

1. Общая гуманистическая характеристика деятельности учителя в ее нравственно-эстетической и культурологической направленности.
2. Общеметодическая готовность учителя музыки.
3. Психолого-педагогический анализ урока музыки.

Тема 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКЕ МУЗЫКИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Работа с презентациями. Построение презентаций. Использование Finale (или Sibelius). Использование интернет-ресурсов.

Тема 11. ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ

Подходы к созданию общешкольного плана работы по музыкально-эстетическому воспитанию учащихся. Единство и взаимодополняемость основных направлений планирования учебной, внеучебной и общеэстетической работы по музыке. Перспективное планирование общешкольных массовых мероприятий, содержащих музыкальный компонент.

Соотнесенность планирования учебного процесса по предмету «Музыка» с его концептуальными положениями. Ведущие составляющие аспекты и основные уровни планирования. Системно-структурный подход и иерархические уровни планирования. Методы и приемы составления перспективных, календарно-тематических и поурочных планов: структуризация, выделение основных содержательных блоков, соотнесенность по уровням. Практические приемы структурирования конкретного учебного материала на разных иерархических уровнях. Рациональные приемы планирования. Формы и методы реализации контроля за музыкальным развитием учащихся. Способы оценивания качества и динамики учебной деятельности учащихся. Ведущие функции оценки на уроках музыки. Соотнесенность объективной констатации уровня музыкального развития школьника и стимулирующей оценки его действий с учетом уровня музыкальных данных. Специфика оценивания музыкально-творческой деятельности учащихся. Концертно-исполнительская деятельность школьников как один из способов проверки качества музыкально-эстетического развития.

Мониторинг учебной музыкальной деятельности школьников: методы, приемы, ориентировочные результаты.

Тема 12. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ

Потребность в музыкальном самообразовании как побудитель активности и самостоятельности в приобщении к музыкальному искусству, музыкальной культуре, в вовлечении личности в процесс овладения духовным опытом, содержащимся в музыкальном искусстве. Становление умений музыкального самообразования учащихся. Факторы, способствующие музыкальному самообразованию детей: целенаправленные разнообразные домашние задания с учетом индивидуальных занятий в сочетании с внеклассной музыкально-воспитательной работой, обсуждение с учащимися концертов, музыкальных передач, фильмов и пр., услышанных и увиденных ими в период между уроками музыки; контакт учителя музыки с родителями по организации самообразования детей.

Тема 13. ПРОГРАММЫ, УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» ДЛЯ ШКОЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТИПА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«Музыка» (1–8 классы) Программа, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как важной и неотъемлемой части всей их духовной культуры. Сверхзадача музыкальных занятий – установление связей музыки с жизнью, с другими искусствами. Воспитание интереса учащихся к музыке, к урокам музыки – первооснова музыкальных занятий. Ярко выраженная музыкально-эстетическая направленность музыкальных занятий. «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» (В.А. Сухомлинский) – эпиграф программы, отражающий ее характер и содержание. Направленность на приобщение к великому музыкальному наследию. Характеристика музыкального материала, принципы его отбора. Система развития восприятия музыки на основе постижения ее закономерностей и связей с жизнью. Характеристика тематизма программы. Принцип сходства и различия, метод обобщения, метод «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному на новом уровне, метод построения урока музыки по законам искусства, опора на жанровый, интонационный, стилевой подход к анализу музыки. Комплексное педагогическое обеспечение программы (методические пособия, хрестоматии, фонохрестоматии и пр.).

«Музыка» (1-8 классы) Программа, разработанная под руководством Ю.Е. Алиева.

Концепция музыкального образования школьников. Музыкальная культура школьников как интегративное качество личности, главнейшими показателями которой являются музыкальная развитость, музыкальная образованность. Высшая цель музыкального образования – передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве. Задачи музыкального образования. Особенности музыкального воспитания в начальных классах, в подростковом возрасте. Характеристика музыкальной деятельности детей.

Особенности программы. Тематика учебных четвертей. Направленность на музыкальное самообразование. Структура урока. Методика работы. Основная направленность обучения. Задачи учителя музыки. Характеристика музыкального материала. Особое внимание к музыке XX века. Виды музыкальной деятельности (слушание музыки, хоровое пение, движение под музыку, игры, танцы, упражнения, импровизация, пение по нотам).

Модель музыкальной культуры школьника. Основные ориентиры учителю по воспитанию, образованию и развитию учащихся по классам.

«Музыка» (1-4 классы). Программа, разработанная авторским коллективом в составе: Е.Д. Критская, Г.Л. Сергеева, Т.С. Шмагина.

Данная программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.

Художественно-образное, нравственно-эстетическое постижение младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства; фольклора, произведений композиторов-классиков, духовной музыки, сочинений современных композиторов.

Приоритетные функции программы: введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры; изучение закономерностей музыкального искусства в его связях с жизнью, специфики воздействия музыки на духовный мир человека на основе проникновения в интонационную природу музыки, ее жанрово-стилевые особенности.

Методические принципы построения программы: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст» (Б.В. Асафьев), интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру, широкое культурологическое пространство.

Методы: художественное, нравственно-эстетическое познание, жанровое, интонационно-стилевое постижение музыки, эмоциональная драматургия, «забегание» вперед и «возвращение» к пройденному (Д.Б. Кабалевский), концентричность, создание «композиций», игра, опора на художественный контекст.

Урок музыки – урок искусства, стержнем которого является художественно-педагогическая идея, воплощенная в «вечных темах» искусства и жизни. Анализ комплекта учебников к программе.

«Музыка» (1-4 классы) Программа, разработанная авторским коллективом в составе: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр).

Самоценность музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире, – одна из ведущих позиций, определяющих содержание данного учебного курса.

Сверхзадача программы – раскрыть и сделать доступным для восприятия детей запечатленный в музыке духовный опыт человечества, рассматривающий вопросы смысла жизни, существования человека на земле с эстетических и нравственных позиций.

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание в учащихся музыкальной культуры как части их духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.

Основные задачи уроков музыки: раскрытие школьникам природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека; формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; воспитание устойчивого интереса к деятельности человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку, развитие музыкального восприятия как эмоционально-интеллектуального творческого процесса – основы любой формы приобщения к искусству; овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.

Принципы программы. Формы приобщения детей к музыке и виды музыкальной деятельности. Специфика и особенности подхода к детскому творчеству. Особенности структуры программы.

Тематическое содержание программы. Требования к уровню музыкального развития детей.

Анализ учебно-методического комплекса к программе.

«Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание»(1-4 классы) Программа, разработанная Н.А. Терентьевой.

Основные концептуальные положения программы: вариативное развитие идей Д.Б. Кабалевского; интегративный подход, обеспечивающий многообразные взаимные связи различных областей художественного отражения действительности.

Ведущие принципы: связь различных видов творческой деятельности школьников в процессе освоения искусства; эстетической ориентации учебных предметов гуманитарного цикла; развития сравнительного образного мышления – диалектического познания искусства и жизни.

Система целостного освоения искусства на уроках музыки как серьезный фактор совершенствования универсальных творческих качеств личности, формирования способности к комплексному и вместе с тем дифференцированному охвату художественных явлений.

Комплексность, системность в подходе к развитию целостного восприятия младших школьников. Объективные и субъективные факторы целостного восприятия искусства у младших школьников.

Интегрированные уроки музыки как основа формирования целостного восприятия искусства у младших школьников. Принципы построения уроков творческого типа. Пути творческого общения учителя и учеников. Формы и методы обучения.

Игровая ситуация как фактор творческого развития младших школьников.

Сущность тематизма программы: система сквозных и этапных тем. Интерпретация ключевых понятий.

«Музыкальный фольклор» (1-4 классы) Программа, разработанная Л.Л. Курприяновой.

Фольклор как действенное средство воспитания национального самосознания, как форма отражения нравственно-эстетических идеалов народа. Народные песни, сказки, игры, пословицы, поговорки и пр. – богатейший запас художественного народного творчества, питательная почва для нравственно-эстетического воспитания.

Импровизационная основа устного народного творчества, способ свободного раскрытия творческой фантазии, способностей детей. Синкретичность произведений фольклора – органическая связь пения, игры, декламации, пластики движений, яркая образность музыкально-поэтического языка, доступность для понимания и исполнения.

Специфические задачи – приобщение школьников к «фольклорной образности», народному художественному миропониманию, богатейшим художественным ценностям, созданным опытом предшествующих поколений; обучение школьников родному музыкальному языку, пению народных песен и активному музицированию в стиле конкретной народно-певческой традиции.

Основные виды музыкально-творческой деятельности и формы фольклорных занятий. Тематический материал занятий. Музыкальный материал. Анализ хрестоматии к программе.

«Духовная музыка: Россия и Запад. «Бессмертие вечного» (1-4 классы). Программа, разработанная И.В. Кошминой и В.В. Алеввым.

Духовная музыка как важный пласт музыкального искусства, музыкальной культуры. Музыкальное искусство и христианская культура. Взаимосвязь русской духовной музыки с русской классикой и народным творчеством. Особенности духовной музыки: ведущее значение слова, синтез музыки с иконографией и архитектурой.

Ориентация программы на возможность включения ее в качестве дополнительного раздела той или иной учебной программы по музыке. Цель программы – приобщение учащихся к духовной музыке. Задачи программы: гуманизации личности в процессе приобщения к духовной музыке, возвращение к исконным традициям народного мировоззрения. Содержание учебных тем программы. Их освоение через слушание и пение. Соотношение музыкальных знаний и умений учащихся в области духовной музыки. Методический анализ хрестоматии и фонохрестоматии к программе.

Раздел 3. Теория и методика обучения хореографии

1. ПРЕДМЕТ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ». ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Теория и методика обучения хореографии как область научного знания, отражающая научные исследования, разработку, обоснование исходных положений обучения хореографическому искусству. Педагогические воззрения А.Я.Вагановой, Н.И.Тарасова, Ф.Тальони, А. Бурнонвиля, К. Блазиса, их оценка воспитательной роли танца.

Многообразие технологий и методик обучения детей хореографическому искусству. Задача развития личности учащегося средствами хореографии: развитие универсальных способностей (воображения, ассоциативного мышления, эмоциональной отзывчивости и т.д.), обогащения духовного опыта через общение с танцевально-синтетическими формами искусства.

2. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Танец как вид искусства, объект изучения и сфера творческой деятельности. Многообразие форм хореографических занятий в школе. Урок танца, его содержание и задачи. Внеклассная работа по овладению основами хореографического искусства. Организационные формы внеклассной

хореографической деятельности (танцевальный кружок, детская танцевальная студия) и их содержательное наполнение.

3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ

Развитие навыков восприятия хореографического искусства на уроках танца. Формирование собственного отношения к сценическому образу. Общение по поводу танцевальной композиции и рефлексия как следствие.

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА

Осмысление учителем способов художественного построения урока танца с определенной идеей; конкретизация танцевального материала в соответствии с возможностями учителя, условиями проведения занятия, конкретным составом учащихся класса, способностями, интересами, жизненным танцевальным опытом детей. Планирование возможных импровизированных моментов на уроке.

Исполнительская деятельность. Умение владеть своим телом. Роль выразительности исполнения, артистизма, способности учителя увлечь детей собственным танцем.

Организаторская деятельность. Руководство процессом проведения занятий. Методы проектирования, технологического обеспечения и организации педагогической деятельности хореографа.

5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ХОРЕОГРАФИИ

Танцевальные занятия с младшими школьниками, со школьниками основной школы, со старшеклассниками. Особенности. Различия. Специфика.

6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ, ВНЕКЛАССНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ФОРМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Организация творчества учащихся и практического освоения основ хореографического искусства в процессе учебной деятельности и в рамках внеучебного времени. Постановочный и репетиционный период. Доработка сценарной основы.

7. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ШКОЛЬНЫХ УРОКОВ ПО ХОРЕОГРАФИИ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

Вводно-информационные. Уроки освоения новых знаний и умений; урок-концерт, контрольные уроки

8. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ

Педагогическая предметная технология. Алгоритмы управления и алгоритмы функционирования в предметных педагогических технологиях. Экспозиция. Завязка. Разработка. Кульминация. Развязка и последствие как этапы урока искусства. Способы психолого-педагогической диагностики, технологии оценки достижений ученика.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура содержания курса «Теория и методика обучения музыке, театральному искусству и хореографии» представляет собой систему лекционных и практических занятий, целью которых является приобретение знаний по специфике обучения детей театральному искусству и музыке в условиях основного и дополнительного образования. Практические занятия строятся в проблемно-поисковой форме, позволяющей анализировать качество усвоения предыдущего материала. Каждое занятие начинается с устного или письменного экспресс-опроса (5-7 минут), в процессе которого студенты отвечают на вопросы, раскрывающие содержание основных понятий и ключевых фактов, изученных на предыдущих занятиях.

На лекционных занятиях раскрываются наиболее крупные теоретические проблемы, обобщающего и систематизирующего характера. При этом, преимущественно, монологическая речь учителя на лекции содержит проблемные ситуации и перемежается с мини-дискуссиями, стимулирующими познавательную активность студентов на занятии. Активная познавательная деятельность студентов на лекции будет инициирована в том случае, если преподаватель, постоянно рассуждая, порой как бы полемизирует сам с собой, знакомит с различными точками зрения, чем вовлекает студентов в свои рассуждения. Лекция призвана побуждать студентов задавать вопросы и формировать у них потребность найти ответы в разнообразных источниках.

Специфика *практических занятий* по дисциплине состоит в том, что важнейшим их назначением является сообщение и освоение новой учебной информации. Освоение основных профильных дисциплин театральному искусству и музыке происходит только практическим путем. Лекционные, и практические занятия ориентированы на реализацию, прежде всего, информативной и когнитивной функций. При этом реализация названных функций предполагает активную опору на самостоятельную работу, в процессе которой студенты из разнообразных источников черпают учебную информацию, осмысливают ее, оформляют в доклады и сообщения, которые воспроизводят уже на практических занятиях.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» в процессе реализации программ педагогических дисциплин предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, рефлексивные технологии).

С учетом этого требования практические занятия по дисциплине проводятся в проблемно-диалоговой (интерактивной) форме, которая позволяет:

–во-первых, побуждать студентов к публичным выступлениям с докладами и сообщениями, развивая у них навыки монологической публичной речи, ведения дискуссии и полемики;

–во-вторых, поручать студентам анализировать и оценивать качество и содержание сообщений их товарищей, а также оценку выступлений аналитического характера;

–в-третьих, педагогу, выступающему в качестве активного участника учебной дискуссии, сообщать учебную информацию (вводную, уточняющую, дополняющую, корректирующую) в дополнение к выступлениям студентов, контролировать и оценивать качество их учебно-научной работы.

Диалоговая форма проведения практических занятий требует соблюдения ряда условий:

–преподаватель не только признает право студента на собственное суждение, но и побуждает к нему;

–новое знание воспринимается как истина не столько в силу авторитета преподавателя, сколько в силу доказательства истинности рассуждений участников диалога, в, т.ч. и преподавателя;

–диалог со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным выводам, сделать соучастниками поиска.

Каждое практическое занятие включает решение практических задач, связанных с осмыслением и оценкой педагогических ситуаций и разработкой небольших по объему педагогических проектов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Раздел 1. Теория и методика обучения театральному искусству

4. Методы и приемы развития навыков восприятия театрального искусства (2 часа)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для десятиминутного выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Театральная педагогика как сфера полихудожественного образования.
2. Взгляды В.М. Букатова, А.П. Ершовой на театральную педагогику.
3. Формирование навыков восприятия театрального искусства подрастающего поколения.

4. Формы и методы развития навыков восприятия театрального искусства детей.

5. Постановка спектакля как основа театрального воспитания и обучения (6 часов)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Педагогические условия организации постановки школьного спектакля.
2. Этапы работы над школьным спектаклем
3. Особенности репертуара детского театра
4. Специфика овладения учащимися основ актерской грамотности в процессе учебно-художественной работы над спектаклем.
5. Ключевые учебно-творческие задачи работы над спектаклем в условиях образовательного учреждения.
6. Эффективные методы работы над спектаклем в работах Б.Е. Захава, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчакова, К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

6. Театральная педагогика в образовательном процессе (2 часа)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Театральная педагогика как методологическая основа создания принципиально нового подхода к процессу обучения.
2. Использование театрализации в условиях образовательного учреждения.
3. Специфика социо-игрового метода.
4. Принципы организации художественно-эстетической организации школьных праздников, литературных вечеров.

7. Специфика организации театрализованной деятельности дошкольников (2 часа)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности.
2. Программы по организации театрализованной деятельности в ДООУ (М.Д. Махнева «Театрализованные занятия в детском саду», Э.Г. Чурилова «Арт-фантазия» и др.).
3. Формы организации театрализованной деятельности.
4. Типы занятий.
5. Методика проведения праздников и развлечений.
6. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах.

8. Методы и приемы обучения театральному искусству детей младшего школьного возраста (2 часа)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для десятиминутного выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Развитие первоначальных навыков восприятия театрального произведения.
2. Знакомство со спектаклем кукольного театра, театра юного зрителя.
3. Формирование первоначальных навыков театральной деятельности. Развитие психофизического аппарата (настройка на сценическую игру), формирование музыкально-двигательных навыков.
4. Развитие речевого аппарата.
5. Кукольный театр в театральной деятельности младших школьников, театр теневых кукол, перчаточные куклы, театр марионеток.

9. Особенности организации театральной деятельности подростков (2 часа)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Формирование теоретического и практического представления о компонентах спектакля и сценического образа: декорации, бутафории, costume, свете, гриме.

2. Развитие психофизического аппарата как внутренней и внешней техники актера.
3. Развитие речевого аппарата.
4. Развитие навыка творческой мобилизации и перевоплощения. Навыки наложения грима.
5. Формирование произвольного внимания к особенностям исполнения роли партнерами.
6. Развитие фантазии в действии-импровизации.
7. Практическое освоение элементов различных театральных профессий.

10.Содержание работы по организации процесса обучения театральному искусству старшекласников (2 часа)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для десятиминутного выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Формирование творческого отношения к актерскому искусству и работе над ролью.
2. Углубленные занятия сценической речью и сценическим движением. Знакомство с основами режиссуры спектакля.
3. Формирование представлений о сценической задаче, темпо-ритме спектакля, сквозном действии и сверхзадаче спектакля.
4. Осознание художественных возможностей мизансценирования.

11.Основные требования к репертуару детского театрального коллектива (2 часа)

Задания к практическому занятию:

Подготовить сообщения для десятиминутного выступления на практическом занятии. Темы сообщений:

1. Соответствие драматургического материала непосредственному жизненному интересу, кругу проблем, волнующих участников театрального коллектива и будущих зрителей.
2. Соответствие избранного текста возможностям детей, педагогической и художественно-эстетической задаче детского любительского театра.
3. Возможность в нем спектр развиваемых способностей: интеллектуальных, моторных, творческих, речевых.
4. Типология сценических материалов и текстов.

Раздел 2. Теория и методика обучения музыке

1.Цель, задачи и принципы музыкального образования (2 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия).
2. Вступительное слово преподавателя о цели музыкального образования школьников (ожидаемый результат: вовлечь студентов в дискуссию о «пользе» музыкального образования для школьников любой возрастной группы).
3. Входной контроль: выявление знаний студентов по основным вопросам цели музыкального образования и музыкально-педагогической модели выпускника школы общеобразовательного типа.
4. Сообщения студентов.
5. Проблемная ситуация: обсуждение музыкально-педагогической модели выпускника школы общеобразовательного типа.
6. Вопросы преподавателя по обсуждаемой теме.
7. Терминологический кроссворд.
 1. Рефлексия. Вывод по занятию.
 2. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема цели в современном музыкальном образовании.
2. Различные подходы к пониманию цели и задач музыкального образования.
3. Создание педагогических условий для развития музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их художественной, эстетической, нравственной культуры.
4. Модель музыкальной культуры выпускника общеобразовательной школы.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Соотношение музыкальной культуры общества, музыкальной культуры личности учителя музыки и музыкальной культуры личности школьника.
2. Общее и особенное в различных представлениях о музыкальной культуре учащихся.
3. Активное, творческое проявление в выборе музыки, прежде всего, высокохудожественного музыкального искусства в разных формах общения с ним – главный показатель музыкальной культуры выпускника школы.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Музыкальная психология и психология музыкального образования [Текст] : Теория и практика : [учебник для музык. фак. вузов / Э. Б. Абдуллин [и др.]] ; под ред. Г. М. Цыпина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2011.
3. Методологическая культура педагога-музыканта [Текст] : [учеб. пособие по спец. 030700 – «Музык. образование» / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. – М.: Академия, 2002.

Методические указания для подготовки к занятию

1. Представить в виде схемы условия преподавания музыки на принципах развивающего обучения – усвоение знаний и умений в форме развернутой учебной деятельности, т.е. художественной по содержанию и учебной по форме.
2. Представить описательную модель следующих процессов:
 - погружение в процесс рождения музыки (метод «сочинение сочиненного» В.О. Усачева);
 - проникновение в природу музыкального творчества (сочинение, исполнение);
 - познание музыки как «живого образного искусства» (Д.Б. Кабалевский) через интонационно-образный язык музыкального искусства, дифференцируя, сравнивая.
3. Выявить компоненты слушательской культуры. (Музыкальный опыт).
4. Важное место компонента самостоятельности в добывании и присвоении знаний; творчество, развитие способности к индивидуальному слышанию, творческой интерпретации музыкального произведения, к эмоционально-ценностному отношению к музыке.

2.Общая характеристика содержания и методов музыкального образования школьников (4 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия, цель и задачи занятия).
2. Входной контроль: выявление знаний студентов о методах музыкального образования школьников (определение понятия «метод», образование как совокупность обучения, воспитания и развития).
3. Выслушивание сообщений студентов на тему: «Применение общепедагогических методов музыкального образования в музыкальном образовании школьников».
4. Проблемная ситуация: проследить алгоритм действия метода проблемных ситуаций на примере предложенных фрагментов урока.
5. Рефлексия. Вывод по занятию.
6. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание музыкального образования как педагогическая «интерпретация» его цели, задач, принципов.
2. Направленность содержания музыкального образования во всех его элементах на развитие культуры чувств, опыта творческой деятельности, музыкального вкуса, музыкальных потребностей и стремления к самообразованию.
3. Неразрывная связь всех элементов содержания в процессе музыкальных занятий.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Ведущие элементы содержания музыкального образования: опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству; музыкальные знания; музыкальные умения и навыки.
2. Общие понятия о методах музыкального образования. Понятие метода в широком смысле слова как совокупности педагогических способов, направленных на решение задач и освоение содержания музыкального образования.

3. Специфика методов и средств музыкального образования, их направленность на развитие творческих способностей учащихся, музыкального вкуса, культуры чувств и потребностей в общении с искусством, на моделирование музыкально-творческого процесса в занятиях с учащимися, на достижение «единения» учителя и ребенка в процессе общения с музыкальным искусством.
4. Различные классификации методов музыкального образования, исходя из основных задач, элементов содержания, видов музыкальной деятельности.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Методологическая культура педагога-музыканта [Текст] : [учеб. пособие по спец. 030700 – «Музык. образование» / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. – М.: Академия, 2002.

Методические указания для подготовки к занятию

1. В определении методов «Теория и методика музыкального образования» опирается на общую педагогику. При этом критерий методов работы в контексте специфики музыкального образования зависит от особенностей содержания учебного материала (от сложности и новизны), конкретных педагогических целей, подготовленности детей, а также индивидуальности педагога наряду с общепедагогическими методами.
2. Систематизировать методы, обусловленные эстетической сущностью и интонационной природой музыкального искусства.
3. Представить в виде схемы методы музыкального обучения как способы организации усвоения содержания предмета, отвечающие целям, ведущим задачам учебного процесса, которые реализуются в деятельности учащихся под руководством учителя. (при составлении заданной схемы опираться на следующие положения:
 - Существует 3 ведущие функции методов обучения:
 - *регулятивная* (определение соотношения учебной деятельности с целями и задачами обучения)
 - *познавательная* (определения через соотношение учебной деятельности с содержанием обучения)
 - *коммуникативная* (отражает стиль взаимоотношения учителя и учащихся)
 - Группы методов: организующие, ведущие, методы стимулирования музыкальной деятельности, метод контроля
 - Концентрический метод. Фонетический метод. Объяснительно – иллюстративный в сочетании с репродуктивным. Метод мысленного пения. Метод сравнительного анализа.

4. Сущность, многообразие и вариативность внеклассных и внешкольных форм музыкального образования (2 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия, цель и задачи занятия).
2. Входной контроль: выявление знаний студентов о формах внеклассных и внешкольных форм музыкального образования школьников.
3. Заслушивание сообщений студентов по теме занятия (или показ видео материала).
4. Проблемная ситуация: обсуждение представленного материала в условиях студенческой группы, анализ соответствия материала формам и методам внеклассной работы (эксперты для оценивания материала назначаются из числа студентов группы).
5. Обсуждение собственных проектов внеклассной и внешкольной формы музыкального образования школьников в условиях студенческой группы.
6. Рефлексия. Вывод по занятию.
7. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Преимущество внеклассной работы с общей направленностью уроков музыки, прежде всего – с целью и ведущими задачами музыкальных занятий.
2. Специфика внеклассных и внешкольных форм музыкального образования школьников – в добровольном участии детей в разнообразных формах внеклассных и внешкольных занятий, среди которых выделяются кружковые (хор, оркестр, ансамбли) и массовые формы (общешкольные праздники, лекции-концерты, детская филармония, театр и др.), в концентрации внимания на

определенном виде деятельности, к которому учащиеся проявляют особое внимание.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Цели и задачи внеклассных музыкальных занятий, преемственность с общим музыкальным образованием, осуществляемым на уроках музыки.
2. Общность целей воспитания и образовательных задач, основных принципов и методов внеклассной работы и деятельности на уроке.
3. Основные формы внеклассных музыкальных занятий: массовые и кружковые.
4. Планирование работы кружков, подготовка и организация выступлений.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Методологическая культура педагога-музыканта [Текст] : [учеб. пособие по спец. 030700 – «Музык. образование» / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. – М.: Академия, 2002.

Методические указания для подготовки к занятию

1. Описать методику организации различных форм внеклассной работы по музыкальному воспитанию: музыкально-подвижные и музыкально-образовательные игры, творческие часы, музыкальные гостиные, детская филармония, музыкальный клуб, музыкальные конкурсы, вокальные, хоровые кружки, студии, инструментальные ансамбли и ВИА, шумовой оркестр, фольклорный ансамбль и т.д.
2. Представить в письменном виде принципы отбора музыкального репертуара для внеклассной работы.
3. Составить тематический план-календарь работы кружков (по выбору студента);
4. Составить план организации проведения тематического вечера.

5.Содержание музыкального обучения и воспитания школьников (6 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия, цель и задачи занятия).
2. Входной контроль: выявление представлений студентов о составляющих музыкального обучения и воспитания школьников.
3. Заслушивание сообщений студентов по теме занятия.
4. Проблемная ситуация: сочетание знаний о музыке и применения в процессе практической деятельности.
5. Рефлексия. Вывод по занятию.
6. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Характеристика элементов содержания музыкального образования.
2. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству.
3. Личностный характер накопления этого опыта (отношение человека к миру музыки, к себе через восприятие музыки, к другому человеку, к явлениям жизни).
4. Развитие музыкальной эмпатии в процессе накопления данного опыта. Ведущая роль этого элемента в содержании музыкального образования.
5. Музыкальные знания, их специфика и функции в развитии музыкальной культуры учащихся.
6. Специфика понимания термина «знание» применительно к педагогике музыкального образования как «очеловеченного знания».

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Приобщение к музыке народной, классической, духовной и к лучшим образцам современной музыки – основа становления музыкальной культуры учащихся. Критерии увлекательности, художественности, педагогической целесообразности и воспитательной значимости в отборе музыкального материала для занятий с детьми. Проблема накопления детьми «золотого фонда» музыкальных произведений – знаний музыки.
2. Деятельность учащегося-слушателя музыки.
3. Деятельность учащегося-исполнителя.
4. Хоровое пение как наиболее распространенный, массовый вид исполнительского музыкального искусства в России.

5. Певческие вокально-хоровые навыки.
6. Игра на музыкальных инструментах как форма «самовыражения» в музыке.
7. Пластическое интонирование.
8. Деятельность учащегося-«композитора».
9. Синтез деятельности слушателя, исполнителя и «композитора» в целостном процессе музыкального развития учащегося.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Методология педагогики музыкального образования [Текст] : [учеб. для вузов по спец. «Музык. образование» / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006.

Методические указания для подготовки к занятию

1. *Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного — служить проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему занятий, позволит учащимся последовательно освоить содержание учебного материала. Преподаватель должен добиваться того, чтобы каждый ученик активно работал на протяжении всего урока, и стремиться преодолеть неравномерность усвоения знаний отдельными учениками на основе индивидуального подхода к ним.*
2. *Живому и образному изложению биографий соответствует форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения. Его оживляют, повышая внимание учеников, риторические вопросы, обогащая точные цитаты и тексты, свободно передающие смысл того или иного высказывания.*
3. *Дополнительными источниками информации, расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и разного рода иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно театральных, а так же вокальных и инструментально-программных). Наглядные методы обучения «созвучны» своеобразному восприятию подростков и повышают качество усвоения учебного материала.*
4. *Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клавиры опер. Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки: ноты должны помогать полнее воспринимать музыку. Хороших результатов можно добиться, если заниматься этим регулярно, постепенно усложняя задачу и обязательно обучая школьников данному умению.*
5. *Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает необходимости исполнения на фортепиано тем и отдельных фрагментов сочинений в процессе их анализа, при характеристике выразительных средств и особенностей композиции.*
6. *Постоянное внимание преподавателя требует и процесс усвоения учащимися знаний, так как их глубина и прочность — один из принципов обучения. Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из содержания предмета, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения (первичное закрепление) и в конце урока, при повторении пройденного, а также в самостоятельной домашней работе.*
1. **Знание о музыке** как условие и средство развития музыкальной образованности учащихся, их ориентации в мире искусства, творческих проявлений в процессе формирования музыкально-познавательных способностей. Знания о содержании музыкального искусства и о музыкальном языке, их взаимосвязь.
2. **Функции музыкальных знаний:** ориентировочная (например, ориентиры при восприятии музыкальных жанров), операциональная (например, выявление интонационных особенностей произведения), ценностная (выявление нравственно-эстетического содержания произведения) в их взаимосвязи. Знания о творчестве композиторов, исполнителей, о хорах, оркестрах и др. Знания об элементарной нотной грамоте, ее применение для развития у детей музыкально-познавательных,

- исполнительских способностей и др. Направленность знаний музыки и о музыке на обогащение эмоционально-ценностных отношений учащихся к музыкальному искусству.
3. **Музыкальные умения и навыки, их специфика и направленность** на становление музыкальной культуры детей, на развитие способности творческого самовыражения в искусстве (в слушании, исполнении, «сочинении» музыки). Различные взгляды на рассматриваемый элемент музыкального образования.
 4. **Умение творчески воспринимать музыку.** Навыки творческого исполнения музыки, самовыражения, осваиваемые в единстве с восприятием образного содержания искусства. Умения и навыки, связанные с музыкально-познавательными процессами (слух, мышление, воображение, память и др.). Единство художественного и технологического в процессе приобретения учащимися исполнительских навыков. Направленность музыкальных умений и навыков на обогащение опыта эмоционально-ценностных отношений учащихся к музыкальному искусству.
 5. **Содержание основных видов музыкальной деятельности** учащихся как способов активного творческого приобщения детей к музыкальному искусству.
 6. **Деятельность учащегося-слушателя музыки.** Слушание музыки как вид учебной музыкальной деятельности, направленный прежде всего на освоение глубины музыкальной культуры, на личностное, индивидуальное постижение великих образцов музыки в разнообразных формах и жанрах, на углубление эмоциональной, эстетической, нравственной сфер личности учащихся. Творческое проявление учащегося-слушателя в особом эмоциональном, душевном восприятии искусства. Слушатель музыки – исследователь в своем стремлении сравнивать, сопоставлять, обобщать в процессе восприятия музыки. Особая роль тематического построения занятий как системообразующего фактора развития учащегося-слушателя музыки, познания ее природы, закономерностей в связях с жизнью, с другими искусствами, в постижении нравственно-эстетического содержания музыки, специфики ее языка.
 7. **Деятельность учащегося-исполнителя.** Исполнение музыки – основной вид самовыражения учащихся в музыкальном искусстве. Деятельность учащегося-исполнителя в хоровом и сольном пении, в игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании и в танцевальных движениях.
 8. **Хоровое пение как наиболее распространенный, массовый вид исполнительского музыкального искусства в России.** Традиции российского хорового исполнительства как национальное достояние. Необходимость сохранения этих традиций путем развития певческой хоровой культуры на уроках музыки. Народная, светская и духовная хоровая музыка – фундамент развития отечественной исполнительской культуры народа, развития чувства общности национального самосознания в процессе хорового пения.
 9. **Певческие вокально-хоровые навыки.** Учет возрастных особенностей развития детского голоса в вокально-хоровой работе с детьми домулационного и мулационного периодов. Возможности развития музыкально-познавательных процессов в обучении хоровому искусству. Взаимосвязь культуры пения и эстетического вкуса учащихся. Необходимость достижения профессионализма в организации вокально-хоровых занятий в условиях урока музыки для эффективного развития вокально-хоровой культуры учащихся.
 10. **Пение по нотам,** его значение для развития звуковысотного слуха, внутреннего музыкального слуха, грамотного вокального звучания, перехода к многоголосию, интенсивного и осмысленного освоения музыкального текста и др. Основные виды пения по нотам: относительная сольмизация, абсолютная сольмизация, их сочетание, пение «именными тонами» (исполнение известных мелодий с названием нот).
 11. **Игра на музыкальных инструментах как форма «самовыражения» в музыке,** эффективное средство развития эмоциональной отзывчивости младших школьников, музыкального слуха, чувства ансамбля (в процессе игры в оркестре «элементарных» музыкальных инструментов) и др. Выбор инструментов и партитур в зависимости от уровня музыкальных способностей учащихся конкретного класса. Индивидуальный подход к учащимся. Исполнение партитур, подразумевающих оркестр (класс) и солиста-учителя или учащегося. Игра в «четыре руки». Включение игры на музыкальных инструментах в различного рода детские музыкальные «драматизации». Использование звуковысотных музыкальных инструментов для развития слуха учащихся, установления координации между слухом и голосом.
 12. **Пластическое интонирование.** Музыкальная интонация и ее связь с танцем, мимикой, жестом.

Особая форма «интонирования» художественного образа музыкального произведения в пластике; выражение настроения, характера музыки, ее отдельных выразительных средств (динамики, темпа, акцентов и пр.). Передача характера музыки в движении. Направленность данного вида исполнительской деятельности на развитие природной музыкальности детей, их способности в особой форме выразительно «исполнять» музыку. Способность в пластическом интонировании, в движении под музыку наглядно демонстрировать индивидуальный творческий процесс, характер восприятия и выражения музыки учащимися. Особая необходимость этого вида деятельности для детей, имеющих неразвитый звуковысотный слух или слабую координацию слуха и голоса. Основные виды пластического интонирования и движения под музыку в условиях занятий на уроке музыки.

13. **Деятельность учащегося-«композитора»** (импровизация, попытки сочинения музыки). Проблема моделирования музыкально-творческого процесса, в ходе которого учащиеся становятся в позицию творца-композитора. Воспроизведение процесса рождения музыки, проживание момента создания интонации – мотива, фразы, мелодии. Познание природы музыкального творчества. Особое значение в этой деятельности «предуготовленности» к творчеству.
14. **Импровизация** как наиболее распространенный вид деятельности учащегося-«композитора». Виды импровизаций.

7. Методы музыкального обучения и воспитания школьников (4 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия, цель и задачи занятия).
2. Входной контроль: выявление знаний студентов об общепедагогических методах, методах музыкального обучения и воспитания.
3. Заслушивание сообщений студентов по теме занятия.
4. Проблемная ситуация: сочетание методов музыкального обучения и воспитания школьников от возрастных особенностей.
5. Рефлексия. Вывод по занятию.
6. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Методы, направленные на развитие у учащихся эмпатии, эмоционально-ценностного отношения к музыке.
2. Роль музыкального материала и качества исполнения музыки, ориентированных на аудиторию учащихся с конкретным жизненно-музыкальным опытом, музыкальными интересами, вкусами, потребностями.
3. Создание установки на эмоционально-духовное общение с искусством, достижение «резонанса» в восприятии музыки. Метод организации урока как урока искусства (Б. Неменский).
4. Игровые методы и приемы.
5. Особая роль учителя как личности в развитии эмоционально-духовного отношения учащихся к музыке и урокам музыки.
6. Методы, направленные на развитие у учащихся музыкально-познавательных способностей, умений слышать музыку.
7. Роль и сущность методов сравнения, сходства и различия, анализа и обобщения, «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному на новом уровне (Д. Кабалевский).
8. Роль и сущность метода «снежного кома».
9. Методы, направленные на развитие у учащихся самовыражения в музыкальном искусстве.
10. Сочетание народной, классической, духовной и современной музыки в репертуаре. Использование фонограммы для дирижирования учителем исполняемой детьми музыки.
11. Организация вокально-хоровой работы.
12. Организация игры детей на элементарных музыкальных инструментах. Организация пластического интонирования. Выразительный показ учителем движений, в том числе присущих народным танцам (хлопки в ладоши, повороты корпуса, покачивание головой в характере музыки и др.).

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Систематизация и классификация методов музыкального образования в соответствии с задачами, элементами содержания, видами музыкальной деятельности.

2. Игровые методы и приемы (особенно в начальной школе), направленные на организацию увлекательного процесса музыкальных занятий, ощущение радости, восторга от общения с музыкой на занятиях.
3. Организация вокально-хоровой работы. Распевание в хоре. Подготовка голосового аппарата детей к пению. Показ песни. Различные методы разучивания слов и мелодии. Привлечение нотной записи. Сочетание пения без сопровождения и с сопровождением.
4. Выразительный показ учителем движений, в том числе присущих народным танцам (хлопки в ладоши, повороты корпуса, покачивание головой в характере музыки и др.). Выбор движений в соответствии с возможностями и способностями учащихся. Обучение «свободному дирижированию» с ориентацией на творческое самостоятельное выражение в пластике характера музыки каждым учащимся.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления [Текст] : избранные статьи и доклады. – М.: Педагогика, 1986.
3. Музыкальное образование в школе [Текст] : [учеб. пособие для высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Школяр и др.] ; под ред. Л. В. Школяр. – М.: Академия, 2001.
4. Спутник учителя музыки [Текст] / [С. С. Балашова и др.] ; сост. Т. В. Чельшева. – М.: Просвещение, 1993.

Методические указания для подготовки к занятию

1. Составить таблицу методов, направленных на развитие у учащихся эмпатии, эмоционально-ценностного отношения к музыке.
2. Роль музыкального материала и качества исполнения музыки, ориентированных на аудиторию учащихся с конкретным жизненно-музыкальным опытом, музыкальными интересами, вкусами, потребностями.
3. Создание установки на эмоционально-духовное общение с искусством, достижение «резонанса» в восприятии музыки.
4. Метод организации урока как урока искусства (Б. Неменский). Методы «уподобления», контраста и др., направленные на развитие способности «проживания» музыки, ее настроения, чувств, отношения к миру.
5. Игровые методы и приемы (особенно в начальной школе), направленные на организацию увлекательного процесса музыкальных занятий, ощущение радости, восторга от общения с музыкой на занятиях.
6. Особая роль учителя как личности в развитии эмоционально-духовного отношения учащихся к музыке и урокам музыки.
7. Методы, направленные на развитие у учащихся музыкально-познавательных способностей, умений слышать музыку. Роль и сущность методов сравнения, сходства и различия, анализа и обобщения, «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному на новом уровне (Д. Кабалевский). Роль и сущность метода «снежного кома» (усвоение нового материала в опоре на актуализацию и связь с уже известным и близким по содержанию материалом), знакомства учащихся с биографиями композиторов, исполнителей, связей с другими искусствами, жизненных и художественных ассоциаций при постоянной опоре на живое восприятие музыки.
8. Характеристика проблемно-поискового характера музыкального обучения.
9. Методы, направленные на развитие у учащихся самовыражения в музыкальном искусстве. Особая роль «энергетики» учителя музыки во время репетиционной работы (разучивания песни и т.д.).
10. Отбор яркого, образного, увлекательного репертуара, соответствующего жизненно-музыкальному опыту детей, уровню их музыкально-слуховых, музыкально-познавательных и специальных способностей в конкретном виде деятельности. Нацеленность на организацию совместного (учителя и детей) «проживания» музыкального образа в процессе исполнения музыки, поисков собственных трактовок и интерпретаций. Индивидуальный подход к учащимся.
11. Яркий выразительный показ произведения учителем, приемы сравнения, контрастного сопоставления «идеального» звучания и неправильного исполнения музыки детьми. Учет «ближайшей», «средней» и «дальней» перспективы в музыкальном развитии.
12. Сочетание народной, классической, духовной и современной музыки в репертуаре. Использование

- фонограммы для дирижирования учителем исполняемой детьми музыки.
13. Ясная, доступная формулировка заданий, выделение среди всего комплекса исполнительских навыков наиболее актуальных в данный момент занятия; постоянное стремление достичь более высокого уровня исполнения. Направленность на развитие исполнительских навыков для выражения образного содержания музыки, диалектика музыкально-педагогической цели и средств, единство художественного и технологического в процессе репетиционной работы.
 14. Методы, направленные на развитие чувства ансамбля (ритмического, динамического, темпового) при исполнении произведений.
 15. Организация вокально-хоровой работы. Распевание в хоре. Подготовка голосового аппарата детей к пению. Показ песни. Различные методы разучивания слов и мелодии. Привлечение нотной записи. Сочетание пения без сопровождения и с сопровождением.
 16. Организация игры детей на элементарных музыкальных инструментах. Сочинение «партитур» учителем на основе возможностей конкретного класса. Приемы обучения игре на элементарных музыкальных инструментах. Индивидуальный подход к распределению инструментов с учетом выявления исходных способностей учащихся. Соблюдение постепенности при подключении одновременно нескольких партий для совместного исполнения.
 17. Организация пластического интонирования. Выразительный показ учителем движений, в том числе присущих народным танцам (хлопки в ладоши, повороты корпуса, покачивание головой в характере музыки и др.). Выбор движений в соответствии с возможностями и способностями учащихся. Обучение «свободному дирижированию» с ориентацией на творческое самостоятельное выражение в пластике характера музыки каждым учащимся.
 18. Сочинение детьми мотивов, мелодий, а также импровизаций на заданное «зерно» – интонацию, стихотворный текст, определенный сюжет, ритмический рисунок, сочинение подголосков к мелодиям, несложных партий в партитуре для оркестра «элементарных» музыкальных инструментов.
 19. Нежелательность применения прямолинейных аналогий, однозначных трактовок, навязывания учителем субъективных толкований произведений. Опора на эмоциональное восприятие музыки, ее образное содержание и выразительное исполнение при постановке заданий, направленных на усвоение знаний о музыке и развитие музыкально-познавательных процессов, в том числе различных сторон музыкального слуха. Характеристика проблемно-поискового характера музыкального обучения.

8. Основные формы школьных уроков музыки, их содержательные и организационные основы. Технология проведения урока музыки (4 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия, цель и задачи занятия).
2. Входной контроль: выявление знаний студентов об основополагающих принципах уроков музыки.
3. Заслушивание сообщений студентов по теме занятия.
4. Проблемная ситуация.
5. Рефлексия. Вывод по занятию.
6. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Урок музыки, его организация, специфика как урока искусства.
2. Драматургия урока музыки, его основная, сквозная музыкально-педагогическая идея. Логика занятия, его целостность. Взаимосвязь фрагментов урока, заключающих в себе контрастные, но объединенные замыслом урока произведения.
3. Различные подходы к организации урока музыки, его структуре.
4. Репетиционный процесс на уроке (подготовка к исполнению музыки): сотрудничество учителя и учащихся в освоении музыкального произведения.
5. Импровизационный характер протекания урока.
6. Заключительный урок-концерт учебного года (полугодия).

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Направленность процессов наблюдения за средствами выражения художественно-эстетического содержания произведения. Личностный характер «присвоения» учащимися нравственного,

- эстетического содержания музыкальных произведений.
2. Направленность на воспитание у учащихся ощущения красивого звука, слаженного ансамбля и строя, ясной дикции, выразительного интонирования и получения удовлетворения, испытывания радости от достигнутых в процессе репетиции результатов.
 3. Направленность на выражение коллективных эстетических эмоций, переживаемых в процессе совместного исполнения произведений, на воспитание культуры чувств, коллективизма. Установление соответствия характера исполнения характеру музыки. Раскрытие все более тонкой и глубокой палитры эмоций, настроений, чувств, содержащихся в художественных образах произведений и переживаемых детьми в процессе исполнения. Совместное (учителя и учащихся) обсуждение вариантов исполнения музыки. Целевая установка на ощущение «лучших человеческих чувств, разбуженных музыкой» (Н. Капишников).
 4. Непредсказуемость реакций детей, неожиданность задаваемых детьми вопросов, настроение класса, не совпадающее с запланированным учителем эмоциональным тоном урока и требующее корректировки, возникающие «противоречия» между планируемым и фактическим временем на проведение того или иного эпизода урока.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Методология педагогики музыкального образования [Текст] : [учеб. для вузов по спец. «Музык. образование» / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006.

Методические указания для подготовки к занятию

1. Урок музыки как основная форма общего музыкального образования. Реализация основных дидактических принципов на уроках музыки. Специфика урока музыки как урока искусства: эмоционально-образный характер познания, особая роль чувств, переживаний, насыщенность урока музыкально-творческим началом, возможность пережить состояние единения с другими в процессе коллективной музыкальной деятельности, возможность учащегося ощутить себя исполнителем, слушателем, композитором, воздействие музыки на психическое состояние детей (арттерапевтический, коррекционный эффект), стремление учителя к построению и организации урока по законам искусства (метод эмоциональной драматургии и т.д.).
2. Проблема интереса, увлеченности на уроке музыки. Выбор структуры урока, методов и приемов организации музыкально-познавательной деятельности учащихся в зависимости от цели и тематики урока. Проблема целостного подхода к уроку. Взаимосвязь различных видов деятельности детей на уроке, достижение целостности урока. Типы уроков музыки: введение в тему, углубление темы, обобщение темы, итоговый урок-концерт. Признаки и задачи каждого типа уроков. Требования к уроку-концерту. Планирование уроков в 1, 2, 3, 4 классах. Конспект занятия. Анализ урока.
3. Цель урока – подведение итога музыкальным занятиям учебного года. Необходимость обсудить результаты занятий, почувствовать свои новые возможности в общении с музыкой, продемонстрировать новый уровень музыкальной культуры, достигнутый в течение года по всем трем основным показателям (основным задачам). Включение в программу урока-концерта, наряду с уже известной ребятам музыкой, новых произведений и заданий с учетом особенностей и уровня музыкального развития детей. Вовлечение родителей, родственников детей в урок-концерт в разнообразных формах (в том числе и в исполнение музыки совместно с детьми).

11. Планирование музыкально-воспитательной работы со школьниками и организация контроля музыкального развития учащихся (2 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия, цель и задачи занятия).
2. Входной контроль: выявление знаний студентов о планировании работы на музыкальных занятиях.
3. Заслушивание сообщений студентов по теме занятия.
4. Проблемная ситуация.
5. Рефлексия. Вывод по занятию.
6. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Подходы к созданию общешкольного плана работы по музыкально-эстетическому воспитанию учащихся.
2. Единство и взаимодополняемость основных направлений планирования учебной, внеучебной и общеэстетической работы по музыке.
3. Рациональные приемы планирования.
4. Формы и методы реализации контроля за музыкальным развитием учащихся.
5. Способы оценивания качества и динамики учебной деятельности учащихся. Ведущие функции оценки на уроках музыки.
6. Соотнесенность объективной констатации уровня музыкального развития школьника и стимулирующей оценки его действий с учетом уровня музыкальных данных.
7. Специфика оценивания музыкально-творческой деятельности учащихся.
8. Концертно-исполнительская деятельность школьников как один из способов проверки качества музыкально-эстетического развития.
9. Мониторинг учебной музыкальной деятельности школьников: методы, приемы, ориентировочные результаты.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Перспективное планирование общешкольных массовых мероприятий, содержащих музыкальный компонент.
2. Соотнесенность планирования учебного процесса по предмету «Музыка» с его концептуальными положениями.
3. Ведущие составляющие аспекты и основные уровни планирования.
4. Системно-структурный подход и иерархические уровни планирования.
5. Методы и приемы составления перспективных, календарно-тематических и поурочных планов: структуризация, выделение основных содержательных блоков, соотнесенность по уровням.
6. Практические приемы структурирования конкретного учебного материала на разных иерархических уровнях.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Методология педагогики музыкального образования [Текст] : [учеб. для вузов по спец. «Музык. образование» / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006.

Методические указания для подготовки к занятию

1. Цели и задачи *внеклассных музыкальных занятий*, преемственность с общим музыкальным образованием, осуществляемым на уроках музыки. Общность целей воспитания и образовательных задач, основных принципов и методов внеклассной работы и деятельности на уроке. Основные формы внеклассных музыкальных занятий: массовые и кружковые.
2. Планирование работы кружков, подготовка и организация выступлений. Проведение смотра-конкурса художественной самодеятельности, праздников песен. Организация музыкально-образовательных, тематических вечеров, диспутов, дискотек, Посещение музыкальных спектаклей, концертов, кинолекторий. Методика организации различных форм внеклассной работы по музыкальному воспитанию: музыкально-подвижные и музыкально-образовательные игры, творческие часы, музыкальные гостиные, детская филармония, музыкальный клуб, музыкальные конкурсы, вокальные, хоровые кружки, студии, инструментальные ансамбли и ВИА, шумовой оркестр, фольклорный ансамбль и т.д. Принципы отбора музыкального репертуара для внеклассной работы. Пропаганда музыкального искусства. Развитие музыкальных и творческих способностей.
3. *Проблема оценки в школе на уроках музыки*. Различные подходы. Количественные и качественные показатели: проявление интереса к музыке; непосредственности эмоционального отклика на музыку; высказывания о прослушанном или исполненном произведении; умение пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки ученика и его активности в музыкальной деятельности.
4. *Оценка класса* как музыкального исполнительского коллектива. Индивидуальный подход. Диагностирование обученности (своевременное выявление, оценка и анализ продуктивности

деятельности детей на уроках музыки). Диагностирование обучаемости (определение тенденции и динамики развития музыкальных способностей и творческих возможностей детей). *Формы контроля*: входной, наблюдение, тесты (Р. Лундин, Д. Кирнарская, С. Давыдова), анкетирование и пр.

12. Средства и методы музыкального самообразования учащихся (2 часа)

План:

1. Вводная часть (организация, сообщение темы занятия, цель и задачи занятия).
2. Входной контроль: выявление знаний студентов о дифференцированных подходах в музыкальном образовании школьников.
3. Заслушивание сообщений студентов по теме занятия.
4. Проблемная ситуация.
5. Рефлексия. Вывод по занятию.
6. Домашнее задание (смотреть раздел «Содержание самостоятельной работы студентов» к программе учебной дисциплины).

Вопросы для обсуждения:

1. Становление умений музыкального самообразования учащихся.
2. Факторы, способствующие музыкальному самообразованию детей.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Потребность в музыкальном самообразовании как побудитель активности и самостоятельности в приобщении к музыкальному искусству, музыкальной культуре, в вовлечении личности в процесс овладения духовным опытом, содержащимся в музыкальном искусстве.
2. Целенаправленные разнообразные домашние задания с учетом индивидуальных занятий в сочетании с внеклассной музыкально-воспитательной работой, обсуждение с учащимися концертов, музыкальных передач, фильмов и пр., услышанных и увиденных ими в период между уроками музыки; контакт учителя музыки с родителями по организации самообразования детей.

Перечень источников, рекомендуемых для подготовки к занятию:

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : [учебник для вузов по спец. 030700 – Музыкальное образование]. – М.: Музыка, 2006.
2. Методология педагогики музыкального образования [Текст] : [учеб. для вузов по спец. «Музык. образование» / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006.

Методические указания для подготовки к занятию

1. Планирование работы кружков, подготовка и организация выступлений.
2. Проведение смотра-конкурса художественной самодеятельности, праздников песен. Организация музыкально-образовательных, тематических вечеров, диспутов, дискотек, Посещение музыкальных спектаклей, концертов, кинолекторий.
3. Методика организации различных форм внеклассной работы по музыкальному воспитанию: музыкально-подвижные и музыкально-образовательные игры, творческие часы, музыкальные гостиные, детская филармония, музыкальный клуб, музыкальные конкурсы, вокальные, хоровые кружки, студии, инструментальные ансамбли и ВИА, шумовой оркестр, фольклорный ансамбль и т.д
4. В процессе подготовка урока вырисовываются и другие его компоненты: повторение усвоенного на предыдущих занятиях, закрепление произведения в сознании учащихся, характер возможного домашнего задания. В это время происходит подбор певческих упражнений к конкретному хоровому произведению, поиск музыкального материала, на примере которого может быть предусмотрена возможность услышать сочинение в разных итерпретационных вариантах, постановка проблемных заданий.

13. Программы, учебники и учебные пособия по предмету «Музыка» для школ общеобразовательного типа, действующие на федеральном уровне (6 час.)

Пояснения к материалам для проведения практических занятий по темам, изучающим содержание программ, пособий по предмету «Музыка»

Предлагается схематичные *планы* занятий, *вопросы для обсуждения* основных положений той или иной программы, *методические рекомендации* нацелены на усвоение содержания той или иной программы.

№ п/п	Программы, учебники и учебные пособия по предмету «Музыка»	План занятия	Вопросы для обсуждения основных положений программы	Методические рекомендации
4.1.	«Музыка» (1-8 классы). Программа, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского			
4.2.	«Музыка» (1-8 классы). Программа, разработанная под руководством Ю.Б. Алиева		Основная цель, задачи, ведущие виды деятельности	
4.3.	«Музыка» (1-4 классы). Программа, разработанная авторским коллективом в составе: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина		Методологическое основание программы	
4.4.	«Музыка» (1-4 классы). Программа, разработанная авторским коллективом в составе: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр	<i>Знакомство</i> с программой через обсуждение основных положений программы	Учет и анализ возрастных особенностей	
4.5.	«Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание» (1-4 классы). Программа, разработанная Н.А. Терентьевой	(предполагается предварительное ознакомление студентов с той или иной программой в процессе подготовки к занятию)	Содержание программы	
4.6.	«Музыкальный фольклор» (1-4 классы). Программа, разработанная Л.Л. Куприяновой		Основные методические принципы построения программы	
4.7.	«Духовная музыка: Россия и Запад. Бессмертие вечного» (1-4 классы). Программа, разработанная И.В. Кошминой и В.В. Алеевым		Отличительные особенности	
4.8.	«История джаза и современной музыки (10-11 классы). Программа, разработанная Т.Л. Айзикович	<i>Исполнение</i> произведений из репертуара к той или иной программе	Критерии отбора музыкального материала	
5.1.	Творческое развитие учащихся на основе взаимосвязи искусств (Учебно-методический комплекс. Составитель Н.Г. Тагильцева	<i>Анализ программы</i>	Показатели музыкальной культуры	
5.2.	Ребенок и музыка: опыт диалога (Учебно-методический комплекс. Составитель Е.Ю. Глазырина)		Особенности системного подхода	
5.3.	Музыка в звуках (Учебно-методический		Структура программы	
			Воспитательный потенциал программы	<p><i>Цель программы</i> – формирование музыкальной культуры школьников как важной и неотъемлемой части всей их духовной культуры. Сверхзадача музыкальных занятий – установление связей музыки с жизнью, с другими искусствами. Воспитание интереса учащихся к музыке, к урокам музыки – первооснова музыкальных занятий. Ярко выраженная музыкально-эстетическая направленность музыкальных занятий. «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» (В.А. Сухомлинский) – эпиграф программы, отражающий ее характер и содержание. Направленность на приобщение к великому музыкальному наследию. Характеристика музыкального материала, принципы его отбора. Система развития восприятия музыки на основе постижения ее закономерностей и связей с жизнью. Характеристика тематизма программы. Принцип сходства и различия, метод обобщения, метод «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному на новом уровне, метод построения урока музыки по законам искусства, опора на жанровый, интонационный, стилиевой подход к анализу музыки. Комплексное педагогическое обеспечение программы (методические пособия, хрестоматии, фонохрестоматии и пр.).</p>

	комплекс. Составитель И.П. Манакова)			
6.1.	Развитие духовности подростков на школьном уроке музыки (Методика. Автор – З.К. Кальниченко)			
6.2.	Учебно-методические комплексы и пособия для школьных уроков музыки (Авторы – К.П. Матвеева, Л.В. Матвеева)			

6.2. Методические указания к организации самостоятельной работы студентов

Содержание самостоятельной работы по предмету включает изучение основной и дополнительной литературы по предмету, подготовку к семинарским занятиям.

Самостоятельная работа направлена на осмысление методических основ обучения искусству детей разного возраста, изучению различных направлений в практике преподавания искусства и предусматривает *решение следующих задач*:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины, вынесенных в содержание практических занятий;

- подготовку к выступлениям с сообщениями и докладами на практических занятиях;

- выполнение практических и учебно-исследовательских заданий;

- выполнение (по желанию студентов) творческих работ;

- аннотирование педагогической литературы и периодики;

- знакомство с передовым и массовым педагогическим опытом, подтверждающим теоретические постулаты.

Задания для самостоятельной работы по курсу «Теория и методика обучения дисциплинам профильной подготовки» ориентированы на *развитие умений*:

- работать с педагогической литературой теоретического характера,

- анализировать и интерпретировать результаты педагогических исследований,

- планировать и реализовывать мини-исследования.

Виды самостоятельной работы студентов:

- работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий развития умений критического мышления, реферирования, аннотирования, рецензирования и др.);

- анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам (по индивидуальному выбору студента);

- составление плана урока театра, музыки с учетом возрастных особенностей;

- составление словаря педагогических терминов;

- знакомство с деятельностью творческих коллективов города;

- сравнительный анализ оценочных суждений в различных источниках.

В период обучения студенты должны выполнить ряд творческих заданий, охватывающих все разделы учебного курса.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература

Основная

1. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 240 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60752>.

2. Яркова, Е.Н. Мастерство актера: обучение в театральной школе: учебное пособие [Электронный

ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОМГУ, 2015. — 144 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75476>.

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 192 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1937>.

4. Звёздочкин, В.А. Классический танец: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 400 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1949>.

5. Касиманова, Л.А. Основные формы народного танца. Теория и методика преподавания [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96062>.

6. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 768 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56562>.

7. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 520 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90012>.

Дополнительная

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>.

2. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 280 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97271>.

3. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 196 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99115>.

4. Базарова, Н.П. Классический танец [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90850>.

5. Есаулов, И.Г. Народно-сценический танец [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 208 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97093>.

6. Дубских, Т.М. Народно-сценический танец: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99384>.

7. Онча, Жанна Анатольевна. Искусство балетмейстера [Текст] : (учеб.-метод. пособие) / Ж. А. Онча ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. - Нижний Тагил : НТГСПА, 2010.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для лекционных занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. ЖК-телевизор (плазменная панель).
4. Пианино.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

При изучении курса предусмотрены следующие виды *текущего контроля*:

– письменные экспресс-опросы студентов в начале учебного занятия, позволяющие определить и оценить качество усвоения учебного материала предшествующего занятия;

- анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на каждом практическом занятии;
- анализ и оценка аналитико-критических выступлений студентов;
- оценка учебно-познавательной активности студентов при обсуждении педагогических проблем и решении практических заданий

–анализ результатов аннотирования и реферирования научных психолого-педагогических статей.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

Система контроля при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая оценка результатов освоения учебной программы по предмету осуществляется в виде дифференцированного зачета в 6 семестре и экзамена в 7 семестре. Экзамен проводится в форме круглого стола с обсуждением изученных на занятиях тем. При оценке ответа учитывается глубина знаний предмета, уверенность, активность, способность вступить в диалог по заданной проблеме.

Фонд зачетно-экзаменационных вопросов

1. Какие общедидактические требования к уроку как к основной форме обучения в общеобразовательной школе, наиболее актуальны, по вашему мнению для урока музыки?
2. В чем вы видите специфику урока музыки?
3. Чем обусловлена и как проявляется диалогичность музыкально-педагогического процесса?
4. Что способствует достижению целостности урока музыки?
5. Как коррелируются художественно-педагогическая идея и тема урока?
6. Раскройте сущность интонационного подхода к музыкальному образованию?
7. Какое содержание вкладывал Б. Асафьев в понятие «интонация»? Охарактеризуйте различные уровни понятия «интонация».
8. Раскройте сущность понятия «жанр». Охарактеризуйте значение жанра как базисной категории общего музыкального образования.
9. Какое значение, по вашему мнению, имеет категория «стиль» в музыкальном образовании?
10. Проанализируйте обзор методов музыкального образования, найдите методы, близкие по содержанию.
11. Выделите самые важные для музыкального образования методы, прокомментируйте свой выбор.
12. Почему Э.Б. Абдулин и Е.В. Николаева считают «сравнение» методом музыкального образования?
13. Выскажите свое мнение по поводу различных видов и форм вокальной импровизации.
14. Приведите примеры различных видов самостоятельной работы учащихся на уроках музыки в начальной и основной школе.
15. Какие виды и формы художественной творческой деятельности детей могут быть включены в обучение музыки?
16. Как вы представляете себе взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на уроках музыки?
17. Составьте анкету, выявляющую уровень интереса к уроку музыки, музыкальному искусству для старших подростков.
18. Назовите музыкальные произведения, на материале которых может быть освоено понятие «регистр».
19. Приведите примеры произведений, наиболее полно и ярко воплощающих черты художественно-исторических стилей барокко, классицизма, романтизма.
20. Какие произведения русских композиторов вы предложили бы для формирования представления о характерных чертах национального стиля русской музыки?
21. Выскажите свою точку зрения относительно музыки, звучащей при входе на урок и ее функциональном значении.

22. Какие критерии, по вашему мнению, определяют выбор музыки, звучащей на уроке?
23. В чем, на ваш взгляд, заключается специфика педагогического общения на уроке музыки?
24. Предложите свою модель педагогического общения на уроке музыки.
25. Предложите свою гипотетическую модель идеального учителя музыки.
26. Раскройте значение эмпатии и креативности как важнейших профессиональных качеств учителя музыки.
27. Выявите общее и особенное в современных концепциях общего музыкального образования (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдулин, Ю.Б. Алиев, Л.В. Школяр).
28. Раскройте сущность понятия «музыкальная грамотность».
29. Сравните различные интерпретации содержания понятия «музыкальная грамотность».
30. Назовите свойства музыкального восприятия.
31. Раскройте ваше понимание значения стадий музыкального восприятия для организации работы с детьми.
32. Приведите пример создания метода художественного контекста.
33. Охарактеризуйте метод установления взаимосвязи художественного и технического на интонационной основе.
34. Приведите пример использования метода инверсии.
35. Приведите пример реализации метода эмоциональных контрастов.
36. Охарактеризуйте значение эмоциональной установки в процессе организации слушания музыки.
37. Приведите конкретные примеры создания различной эмоциональной установки в связи с содержанием музыкального образа.
38. Охарактеризуйте свое отношение к алгоритму работы по слушанию музыки. Как вы считаете, исчерпывает ли слушание музыки как вид музыкальной деятельности работу по развитию музыкального восприятия?
39. Приведите примеры художественно-педагогического анализа музыкального произведения в начальной школе.
40. Приведите примеры художественно-педагогического анализа музыкального произведения в основной школе.
41. Выскажите ваше мнение по работе по опорным схемам.
42. Раскройте сущность метода сравнения в работе по развитию музыкального восприятия.
43. Раскройте роль хорового пения в развитии личности ребенка.
44. Охарактеризуйте значение знаний физиологии певческого процесса для учителя музыки.
45. Назовите важнейшие специфические особенности строения и функционирования детского голосового аппарата.
46. Раскройте сущность важнейших методов вокальной работы и их взаимосвязь.
47. Есть ли, по вашему мнению, один универсальный метод вокальной работы?
48. Сформулируйте свое отношение к фонетическому методу вокальной работы.
49. Сформулируйте свое отношение к вокальной технологии, предложенной А. Яковлевым.
50. Дайте сравнительную характеристику первых двух этапов развития детского голоса.
51. В чем заключается специфика мутационного периода?
52. Раскройте сущность понятия «вокальный слух».
53. В чем вы видите причины плохой интонации у детей, и каковы пути ее совершенствования.
54. Назовите основные этапы работы над интонацией.
55. Каким образом, по вашему мнению, предпочтительно знакомить детей с песней?
56. Перечислите основные методы работы по разучиванию песни.
57. Какие методы работы по разучиванию песни вы считаете наиболее эффективными?
58. Раскройте сущность метода предупреждения ошибок.
59. Приведите пример анализа хоровой партитуры.
60. Составьте план разучивания песни с подробным указанием всех форм, методов и приемов работы.
61. Охарактеризовать этапы подготовки к многоголосному пению с точки зрения развития гармонического слуха.
62. Перечислите этапы работы по освоению полифонического многоголосия (канон).
63. Назовите важнейшие критерии, определяющие выбор репертуара.

64. Приведите схему фиксирования результатов прослушивания детей.
65. Хореографическое искусство в системе художественного образования и развития школьников
66. Художественно-педагогический процесс обучения хореографическому искусству
67. Художественно-педагогическая деятельность педагога-хореографа
68. Возрастные особенности учащихся и содержание занятий по хореографии
69. Общая характеристика учебной, внеклассной и внешкольной форм хореографического образования
70. Основные формы школьных уроков по хореографии. Технология проведения урока
71. Планирование работы и организация контроля на уроках хореографии
72. Специфика организации хореографической деятельности дошкольников
73. Методы и приемы обучения хореографическому искусству детей младшего школьного возраста
74. Особенности организации хореографической деятельности подростков
75. Содержание работы по организации процесса обучения хореографическому искусству старшекласников
76. Методика преподавания классического танца
77. Методика преподавания народного танца
78. Методика преподавания балльного танца
79. Основы организации хореографического коллектива

Примерные темы курсовых работ

1. Развитие творческих навыков младших школьников в процессе уроков музыки.
2. Методы и приемы вокальной работы с детьми на начальном этапе.
3. Вокально-хоровое развитие первоклассников в условиях школьного урока музыки.
4. Формирование музыкального вкуса у младших школьников в процессе слушания музыки.
5. Тенденции обновления содержания музыкального образования.
6. Концепция К. Орфа и возможности ее применения в общеобразовательных учреждениях нашей страны.
7. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки.
8. Возможности пластического интонирования в музыкальном воспитании учащихся.
9. Взаимодействие музыки и движения как средство повышения эффективности музыкального воспитания младших школьников.
10. Методы и приемы развития музыкального слуха ребенка.
11. Методика организации процесса слушания музыки в школе.
12. Изучение уровня музыкального развития учащихся седьмых классов.
13. Фортепианный концерт на школьных уроках музыки (методика ознакомления школьников с жанром).
14. Методические возможности введения видеозаписей в учебный процесс по музыке.
15. Пути ознакомления учащихся общеобразовательной школы с зарубежной фортепианной миниатюрой 20 века.
16. Музыкально-ритмические движения на уроке музыки и их роль в авторских программах.
17. Возможности оперного жанра в музыкальном воспитании школьников.
18. Вариативный подход к уроку музыки в классах с профильной направленностью.
19. Возможности детского музыкального театра в эстетическом воспитании школьников.
20. Психофизиологические механизмы процесса восприятия музыки.
21. Воспитание чувства коллективизма в хоре младших школьников.
22. Диагностика музыкальных способностей как условие успешной вокальной работы с первоклассниками.
23. Проблемный подход на уроках музыки в 5-8 классах.
24. Реализация метода наглядности на уроках музыки в общеобразовательной школе.
25. Роль метода эмоциональной драматургии на уроках музыки в школе.
26. Компьютерные технологии на школьных уроках музыки.
27. Активизация музыкальных интересов младших школьников на начальном этапе обучения.
28. Методы и приемы вокальной работы с плохо интонирующими детьми.
29. Формирование навыков двухголосного пения на уроках музыки.

30. Изучение состояния музыкальной культуры школьников 5-8 классов на начальном этапе музыкального образования.
31. Изучение индивидуальных особенностей младших школьников на начальном этапе их музыкального образования.
32. Ситуация успеха в начальном музыкальном образовании детей.
33. Взаимосвязь пластической и речевой выразительности как важнейшее условие формирования профессиональной компетентности актера.
34. Развитие творческих способностей учащихся старших классов в процессе театральной деятельности.
35. Роль учебного театра в процессе профессиональной подготовки студентов музыкально-театрального профиля.
36. Формирование эстетической культуры подростков в условиях самодеятельного театрального коллектива.
37. Этнокультурное воспитание школьников в процессе обучения русскому народному танцу.
38. Эстетическое воспитание младших школьников средствами хореографического искусства.
39. Формы, методы, средства постановки детского хореографического спектакля.
40. Система занятий хореографией как условие формирования межличностных отношений в группе детей и подростков.
41. Создание творческой обстановки в детском хореографическом коллективе.
42. Роль педагога-хореографа в процессе подготовки к соревнованиям воспитанников отделения спортивной гимнастики.
43. Обучение русскому народному танцу как условие формирования чувства патриотизма у детей и подростков.
44. Духовно-нравственное воспитание школьников в хореографическом коллективе.
45. Межличностное общение участников хореографического коллектива.
46. Особенности взаимодействия хореографии и художественной гимнастики в практике работы тренера-педагога спортивной школы.
47. Организация обучения классическому танцу в детском хореографическом коллективе.
48. Современный танец как средство развития личности подростка.