

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 541 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

Козорез Елены Николаевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ В.А. Ищенко

Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Актуальность. От современного человека, находящегося под прессингом массовой культуры и бешеного ритма повседневной жизни, требуется большое усилие, чтобы остановиться и прислушаться к себе. Нужно учитывать такую необходимость для ребенка, находящегося в потоке образовательного процесса, оставлять ему место и время для пристального и внимательного узнавания и рассмотрения самого себя.

Сегодня усилия педагогов направлены в большей степени на развитие способностей, которые необходимы для успешного продвижения к желаемой цели. Следовательно, задача образования состоит в том, чтобы важные жизненные цели наполнить духовными ценностями, нравственным содержанием. В настоящее время требуется переосмысление целей и ценностей образования с гуманистических позиций, ведь в основе гуманистических принципов образования находятся – самоценность человека, его внутреннего потенциала, учет потребностей личности. Это может радикально изменить суть всего педагогического процесса – очеловечить его. Новая педагогическая парадигма характеризуется гуманитарной направленностью, в основе которой лежит ориентация на познание природы человека, общества с человековедческой позиции.

История педагогической мысли оставила нам ценные выводы, касающиеся участия детей в театральной деятельности. Опыт школьного театра, проникновение театра в сферы образовательного процесса, многообразие связей театра с учебной деятельностью детей и формами дополнительного образования позволяют говорить о складывающейся отрасли педагогической науки – педагогике театральной деятельности, предметом изучения которой является педагогическое взаимодействие театра и школы. Педагогику театральной деятельности следует отличать от театральной педагогики, главная задача последней – профессиональная театральная подготовка.

Театр в педагогически преломленном аспекте может стать основанием для гуманизации образования и наполнения его гуманитарными ценностями.

На наш взгляд, в условиях общения школьника с театральным искусством как неисчерпаемым источником духовных сил и многообразия форм познания мира, возможно развивать его гуманитарную культуру.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение процесса развития гуманитарной культуры учащихся средствами школьного театра.

Хотим подчеркнуть, что гуманитарность не может быть сведена к преподаванию традиционных гуманитарных дисциплин, а как процесс захватывает всю науку и культуру, транслируемую через образование. Усиление гуманитарности в образовательных областях, рассматривающих человека как целостность и главный предмет познания, проявляется в обращении к внутреннему миру человека, в пробуждении человеческого в человеке, в создании условий для положительной интеграции ученика в общество и современную культуру. Образование как культурный процесс помогает вхождению в культуру и самоопределению в ней, адаптации к условиям постоянно меняющегося социума, развитию собственного творческого потенциала.

Задачи исследования:

Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.

Проанализировать понятие «гуманитарная культура».

Рассмотреть искусство театра с позиций развития гуманитарной культуры учащихся.

Разработать модель организации школьного театра, ориентированного на развитие гуманитарной культуры учащихся.

Методологическую основу исследования составили труды Н.И. Элиасберг, Л.Г. Ионина, И.С. Гессен, М.С. Кагана, А.П. Ершовой, Н.В. Демидова, Т.Н. Поляковой и др.

Структура. Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников в количестве 53 штук и приложения.

Основное содержание работы. Во введении обосновывается актуальность исследования, показывается степень разработанности проблемы, ставятся: цель, задачи, указывается методологическая основа и структура работы.

В первом параграфе первой главы рассматривается развитие гуманитарной культуры школьников на современном этапе. Проблемы современной цивилизации, изменения, происходящие в нашей стране, ставят каждого человека перед необходимостью переосмысления своей роли в историческом процессе. Принцип гуманизма, который выделяет человека в центр картины мира, становится важным условием выхода из сложившегося кризиса.

Антропологический принцип лежит в основе философского понятия гуманитарной культуры, причем его содержание сводится к попытке через самого человека определить основы и смысл его бытия и бытия мира. Не будем забывать, что принцип антропомерности (соизмерности человека и Вселенной) находит свое выражение не только в гуманитарных, но и в естественных науках.

Само понятие «гуманитарная культура» появилось в отечественной педагогике в 90-е годы XX века и трактовалось как определенный набор знаний, умений и навыков в гуманитарной области (Т.А. Завершинская, И.Ф. Исаев, В.Д. Чеснокова). В дальнейшем спектр ее определений расширяется и включает целенаправленную деятельность в науке, морали, общении, искусстве, самосовершенствовании.

Основы гуманитарной культуры и пути ее развития нашли отражение в работах Т.Г. Браже, Е.Б. Горловой, И.Б. Котовой, И.Я. Невотиной, Н.Г. Сикорской, В.А. Сластенина, Л.П. Шеиной, Н.И. Элиасберг и др. Ученые рассматривают гуманитарную культуру в тесной связи с общей культурой личности, считают ее формирование необходимым условием гуманизации образования и не ограничивают ее только гуманитарными знаниями. Сопрягая гуманитарную направленность процесса образования с культурой,

можно утверждать, что гуманитарная культура личности является ценностью гуманистического образования, а развитие гуманитарной культуры учащихся – сущностной задачей трансформационных изменений в современной школе.

Ценностный компонент гуманитарной культуры личности неразрывно связан с духовностью. Духовность занимает особое место в иерархии ценностей и рассматривается философией как основа воспитательной деятельности. Проявлением духовности считается способность поступать в соответствии с высшими нравственными ценностями.

Современное общество насыщено информацией, новыми технологиями. Знание становится важнейшим конструктивным «сырьем». Но увеличивающийся поток информации не является еще сам по себе знанием, он требует переработки. Знание должно иметь гуманитарную направленность, то есть «человеческое лицо». Гуманитарное знание позволяет выявить ценностную суть явления, что определяет всю меру ответственности человека за сознательно сделанный выбор. Оно помогает в поиске нестандартных решений проблем.

Во втором параграфе первой главы рассматривается искусство театра в системе предметов художественно-эстетического цикла. Обращение к возможностям искусства в учебном процессе помогает целостному мировосприятию, развитию мышления и позволяет преодолеть перекося в способах познания. Понимание искусства как особой модели мировоззрения, как способа познания мира и человека направляет и наполняет педагогическую мысль в поисках средств по включению художественно-образных методов познания в образовательные области и интеграцию их в общеобразовательное пространство. Все сказанное в полной мере относится к искусству театра. Искусство театра становится помощником в выработке не только ценностей, но и ценностных знаний, которые невозможно приобрести волевыми усилиями, а только пережить в опыте отношений. Единство сознания и переживания как нельзя лучше проявляют себя в восприятии театрального искусства, ведь чтобы понять

подтекст пьесы, нужно его почувствовать, чтобы его сопережить, надо его осмыслить.

Вторая глава посвящена искусству театра как фактору развития гуманитарной культуры учащихся. *В первом параграфе* рассматривается участие школьников в творческой театральной деятельности. На сегодняшний день одна из основных форм театрального искусства в школьном образовании – это школьный театр, который существует не по законам образовательного стандарта, а самостоятельно. В нем участвуют талантливые, одаренные, интересующиеся театром дети. Доминирующим результатом занятий театральным искусством является: уверенность в себе, утверждение себя как личности. Театральные занятия, дают детям еще одну неоценимую возможность – возможность самовыражения, которая в их возрасте является особенно важной.

Уточняются три важных момента. Во-первых, наряду с понятием школьный театр как формы художественной деятельности детей в отечественной педагогике укрепилось понятие театрализация как широко применяемого в практической деятельности педагогов приема, построенного на принципе игры. Школьный театр не может быть сведен к какому-либо из понятий игры, поэтому важно разграничивать понятия «театр», «изобразительная» или «образная» игра и «ролевая» игра. Вся деятельность детей, связанная с театром, называется «театр», а все, что связано с приемами, взятыми из театра в образовательных целях, – «прием театрализации».

Во-вторых, модель школьного театра, ориентированного на развитие личности учащегося, основана на определении особенностей детского театра, его отличий от взрослого и профессионального. Детский театр существенно отличается от профессионального, хотя и испытывает его влияние. В первую очередь отличается тем, что требует принимать во внимание детскую психологию, возрастные и индивидуальные особенности детей. Еще одно важное из отличий – постановка и разнонаправленность целей. Цель

профессионального театра – так воздействовать на зрителя, используя все возможные эстетические средства, чтобы вызвать в нем отклик, сопереживание, катарсис. Цель детского театра – развитие самого участника детского театра, его духовных сил, способностей и задатков. Нельзя требовать от детского творчества тоже что и от профессионального театра. Конечным продуктом профессионального театра является спектакль, о котором судят по силе его эмоционального и интеллектуального воздействия на публику, профессиональному мастерству актеров, создающих образы, режиссерской трактовке замысла, которой подчинены все элементы постановки. Спектакль детского театра только условно можно назвать конечным продуктом. В спектакле ценностью является само творчество детей, захватывающее своей непосредственностью и безыскусностью.

Мы решили изначально отказаться от желания увидеть на сцене детского театра «искусство перевоплощения», психологическую игру и признать самоценность феномена детского театра, в котором все происходящее на сцене измеряется по законам детского творчества, в основе которого азартное желание играть, изображать, т.е. принимать образ другого, примерить его на себя, оценить, сопоставить с собой, с реакцией сверстников.

Нашей задачей, задачей руководителя остается только – помочь ребенку сохранить непосредственность и открытость восприятия, преодолеть возрастные трудности с тем, чтобы область игры как естественного проживания жизни в атмосфере публичности не превратилась в комплекс ограничений, ложного стеснения, закрытости, зажатости, который будет мешать им в любой сфере деятельности впоследствии.

В-третьих, режиссер в профессиональном театре – это толкователь автора, он переводит книжный текст в своей интерпретации на язык мимики и жестов. Работу с детьми над спектаклем нельзя назвать режиссурой в привычном для нас значении, дети не должны быть проводниками режиссерской идеи и заложниками режиссерских трактовок. Поэтому

руководитель детского театрального коллектива должен быть в первую очередь педагогом, носителем гуманитарной культуры, последовательно передающим ее учащимся. В его задачу входит создание такой творческой среды, которая бы позволила ребенку развиваться свободно в соответствии с личностными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями.

Школой востребованы специалисты, сочетающие знания о театре, педагогике и детской психологии. А в настоящее время с детьми работают либо профессиональные педагоги, не являющиеся специалистами в области театра, либо профессиональные режиссеры, не владеющие основами педагогики и психологии. Выпускники Института искусств СГУ должны попытаться исправить эту ситуацию.

Во втором параграфе излагается теоретическая модель организации школьного театра, ориентированного на развитие гуманитарной культуры учащихся. Создавая такую модель, мы определили следующие задачи, которые перед ним стоят: освоение общечеловеческих ценностей, усвоение гуманитарного знания, овладение коммуникативной культурой, самореализация и самосовершенствование. Отличительными особенностями школьного театра мы видим: внимание к детской возрастной психологии и индивидуальным особенностям, развитие способностей и задатков ребенка, ценностным продуктом является сам процесс творчества, основой деятельности – потребности и интересы самого ребенка. Важнейшими педагогическими условиями в созданной модели являются: учет возрастных и индивидуальных особенностей ребят, единство педагогического и художественного начал, создание творческой среды, организация разнообразных форм совместной деятельности детей, соблюдение принципа субъектности, включение импровизации, как основной формы работы с детьми, интеграция театра в образовательную среду.

Школьный театр, интегрированный в образовательную среду, может выполнять задачу объединения элементов образования, он из формы

внеклассной работы становится важным компонентом всей системы. В одно интегральное поле объединяются учебные предметы, школьный театр, внеклассная работа, кружки. Такое образовательное пространство становится фактором качественного обновления приобретенных знаний и нового качества образования в целом.

Также были разработаны критерии развития гуманитарной культуры личности. Мы отдаем себе отчет в том, что развитие гуманитарной культуры школьников – процесс долгий и длительный. Также вполне естественно предположить, что не все результаты функционирования модели школьного театра поддаются измерению, так чувство собственного достоинства, искренность, отзывчивость и др., развитию которых способствует деятельность в школьном театре, не могут быть включенными в прогнозируемые результаты. Следует вычленить только те показатели, которые могут быть подвергнуты измерению и проверке.

Все компоненты образовательной структуры, в которую школьный театр входит как элемент, стягивает в единый узел общая культурно значимая тема, выбор которой может быть обусловлен разными обстоятельствами (памятными датами, юбилеями, культурными событиями). Тема может быть предложена педагогом или учащимися и принята после совместного обсуждения. Главное, чтобы эта тема открывала многомерное пространство для развития творческих идей и представляла интерес для всех.

Тема формирует тематический блок, состоящий из самостоятельных работ, заданий, мероприятий и т.п., представляющих собой программу действий. Тема сформулированная достаточно широко, становится стимулом для творческих поисков и разработок. Общеобразовательные предметы, внеклассная работа и театральная группа так тесно связаны между собой, что нетрудно найти отправную точку.

В заключении изложены основные выводы. В современных исследованиях гуманитарная культура трактуется как социально-психологическое образование в структуре личности, состоящее из

ценностно-ориентированного, познавательного, коммуникативного, и деятельностно-практического элементов. Изучение компонентов гуманитарной культуры, их соотношения, взаимосвязей и поиски путей ее развития остаются актуальными проблемами педагогической науки.

Гуманитарная культура рассматривается сегодня как деятельностный процесс, в ней отражается структура деятельности. Освоение гуманитарной культуры невозможно вне контекста общечеловеческой культуры.

Для развития гуманитарной культуры школьников необходимо привлечь возможности искусства. Искусство гармонизирует человеческое познание, дополняя особым целостным, образно-конкретным, интуитивно-эмоциональным постижением окружающего мира, себя самого и других.

Насущной потребностью современного образования является изучение потенциальных возможностей школьного театра в развитии гуманитарной культуры учащихся. Включив театр в общеобразовательную среду школы, можно создать новые возможности развития гуманитарной культуры школьников.

В Приложении представлены схемы модели школьного театра, а также критерии и признаки их проявленности, отражающие содержание компонентов гуманитарной культуры