

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Институт искусств

Кафедра теории и методики
музыкального образования

Использование музыкально-театральной деятельности в процессе эстетического воспитания школьников

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 511 группы
направления «Педагогическое образование», профиля «Музыка»
Института искусств

Михайловой Галины Юрьевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Бойко 14.06.18
(подпись, дата)

Е.Е. Бойко

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

Л.Н. 14.06.18
(подпись, дата)

Л.Н. Мещанова

Саратов, 2018 год

Введение. *Актуальность исследования.* Новый Федеральный государственный стандарт (ФГОС) ориентирует педагогов на формирование важнейших умений, которые позволят каждому ученику реализоваться в жизни, быть успешным. Большую помощь в решении этой проблемы может оказать обращение к искусству.

Музыкально-театральная деятельность обладает огромным педагогическим потенциалом, который использовался в различные исторические эпохи в отечественном образовании в соответствии с заказом государства и общества. Включение музыкального компонента в театральную деятельность расширяет возможности развития творческой сферы ребенка в воспитании и обучении. Музыкально-театральная деятельность сочетает в себе несколько видов искусств – музыку, слово, актерскую игру, хореографию, изобразительное искусство. Театр, музыка не только вводят ребенка в мир прекрасного, но и дают возможность познания собственной личности, самоутверждения, более полного раскрытия творческих способностей, развития духовных сил и нравственных качеств.

К проблеме развития музыкально-эстетической культуры средствами детского музыкального театра обращались Л.Л.Пилипенко, С.Н.Чечерина и др., особенности использования театрализации в учебном процессе освещены в трудах А.П.Ершова, Е.К.Чухман и др. Возможность использования театральной деятельности, по мнению ряда авторов (А.В.Арбузова, Т.П.Ершова, С.Л.Новосёлова, Ю.В.Колчеева, С.Френе, Ф.Карлгена и др.) рассматривается как действенное средство развития различных коммуникативных умений.

Музыкально-театральная деятельность является одним из направлений профессиональной деятельности учителя музыки в школе, учителя проявляют большой интерес и желание освоить не только собственно музыкально-театральную деятельность, но и методику ее организации с учащимися школ. Сущность ее заключается в реализации задач воспитания,

образования и развития школьников средствами музыкально-театрального искусства.

Вышесказанное обусловило *актуальность* и определило выбор *темы* квалификационной работы.

Объект исследования – процесс эстетического воспитания школьников.

Предмет исследования – использование музыкально-театральной деятельности в процессе эстетического воспитания школьников.

Цель исследования – определить и научно обосновать роль и значение музыкально-театральной деятельности в процессе эстетического воспитания школьников.

В соответствии с объектом, предметом, целью поставлены следующие *задачи* исследования:

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и музыкально-педагогическую литературу по проблеме исследования.

2. Рассмотреть и научно обосновать роль и значение музыкально-театральной деятельности в эстетическом воспитании и развитии детей.

3. Определить и предложить к использованию наиболее приемлемые формы музыкально-театральной деятельности с целью эстетического воспитания школьников.

Методы исследования определились в соответствии с целью и задачами работы: анализ научно-методической литературы, наблюдение, обобщение педагогического опыта, формирование выводов, исследовательские беседы; опросы по вопросам исследуемой темы.

Методологическую основу исследования составили труды известных ученых по рассматриваемой проблеме - педагогов, психологов, музыкантов - Б.В.Асафьева, О.А.Апраксиной, М.М.Бахтина, Н.А.Ветлугиной, Л.С.Выготского, А.П.Ершовой, Е.Д.Критской, А.Н.Леонтьева, Л.В.Школяр и др.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в педагогической работе.

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе – «Теоретическое обоснование использования музыкально-театральной деятельности в процессе эстетического воспитания школьников» - раскрываются сущность и содержательные характеристики театральной деятельности, а также специфика музыкально-театральной деятельности школьников в педагогическом процессе.

Параграф 1.1. – «Театральная деятельность в педагогическом процессе: история вопроса, сущность, содержательные характеристики».

Театральная деятельность - одна из наиболее наглядных форм художественного отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы. Специфическим средством выражения смысла и содержания в театре выступает сценическое представление, возникающее в процессе игрового взаимодействия актёров.

Среди многочисленных форм театральной деятельности в школе (театрализованный урок, концерты, календарные праздники, театральная студия) наиболее целостной и значимой является детский музыкальный театр.

По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре, которая занимает позицию ведущей деятельности детей. Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает *роль* как художественное отражение жизни. В игре роль опосредуется через игровой образ, а в театре – через сценический. Сходными являются и формы организации этих процессов: - *игра* – ролевая и актёрская. Таким образом, театр удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт условия для проявления его творческой активности.

В последние годы наблюдается интерес к использованию средств театрального искусства в школе. Наиболее законченной сегодня представляется программа по актерскому мастерству для учащихся

начальной школы «Уроки театра на уроках в школе», составленная А.П. Ершовой и построенная на принципах реалистического театра, школы переживания. Она представляет традиционное направление в театральной педагогике. По мнению автора программы, занятия актерским творчеством есть элемент системы театрального воспитания и образования, который, в свою очередь, входит в систему эстетического воспитания, а последняя – в систему всестороннего развития.

Театральная деятельность - важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации.

Параграф 1.2. – «Специфика музыкально-театральной деятельности в процессе эстетического воспитания». Эстетическое воспитание является синтезом различных видов деятельности. Процесс эстетического воспитания включает в себя все виды музыкальной деятельности и в том числе театрализацию. В занятиях музыкой театрализация должна занимать весомое место, т.к. наряду с другими видами деятельности, театрализация оказывает большое влияние на развитие у ребенка творческих способностей, образного мышления.

Специфика музыкально-театральной деятельности в педагогическом процессе заключается в том, что *музыкальный компонент* театральных занятий усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется музыкальный язык мыслей и чувств. Музыкальный театр вызывает у детей большую радость и задача взрослых доставлять её детям на каждом занятии.

Основные задачи приобщения детей школьного возраста к музыкально-театральному творчеству с целью эстетического воспитания заключаются в следующем: в пробуждении у детей интереса к музыкально-театральному искусству; в формировании у них личностного целостного эстетического отношения к явлениям окружающей действительности; в развитии внимания,

памяти, воображения, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы; музыкальных и творческих способностей; в формировании у детей первоначальных представлений о средствах актёрской выразительности и базовых знаний о музыкальном театре.

В процессе музыкально-театральной деятельности, происходит интегрированное эстетическое воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах. Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности, применять собственные возможности и способности. Процесс театральной деятельности неразрывно связан с музыкальным воспитанием ребенка, театральная деятельность в процессе музыкального воспитания детей является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям, дает толчок к развитию способностей.

Вторая глава – «Музыкально-театральная деятельность в процессе эстетического воспитания школьников. Методический аспект» - посвящена рассмотрению возможности эстетического воспитания школьников посредством музыкально-театральной деятельности.

В параграфе 2.1. – «Анализ программ по эстетическому воспитанию школьников с использованием музыкально-театральной деятельности» - проанализированы программы по воспитанию и развитию школьников в различных видах музыкально-театральной деятельности с целью их использования на практике.

Наиболее законченной представляется программа по актерскому мастерству для учащихся начальных классов «Уроки театра на уроках в школе», составленная А.П.Ершовой и построенная на принципах реалистического театра, «школы переживания»; она представляет традиционное направление в театральной педагогике. Положительная сторона рассматриваемой программы - в попытке автора приобщить к театральному искусству всех школьников, независимо от их способностей и

склонностей. Автор рассматривает театральное искусство, прежде всего, как средство общего развития, способное сформировать художественно-творческие способности младших школьников, ориентирующее детей на творчество.

Потребность синтезировать теоретические, методические и практические разработки театральной педагогики, работающие на эффективное гармоничное развитие личности ребенка, нашла свое отражение в Программе автора Э.Г.Чуриловой «Арт - фантазия». Она не предполагает буквального выполнения, а ориентирует взрослых (педагогов, родителей) на создание условий для активизации у ребёнка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения.

Программа М.А.Васильевой «Развитие индивидуально-творческих способностей дошкольников средствами театрального искусства» разработана с учетом возрастных особенностей детей и может с эффективностью использоваться в младших классах общеобразовательной школы. Название курса основано на принятии следующих принципов: гуманизма; индивидуального, личностно ориентированного подхода к воспитанию и образованию детей; преподавания курса посредством профессионально-творческой учебно-воспитательной деятельности.

Основной целью программы по музыкально-театральной деятельности является обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития ребёнка; воспитание творческой индивидуальности; пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств - под редакцией К.В.Тарасовой, М.Л.Петровой, Т.Г.Рубан - «Синтез» - основана на том, что изначально, на ранних этапах развития человеческой истории, искусство носило синкретический характер и включало в себя зачатки словесного и музыкального искусства, ранние формы хореографии и пантомимы. Принцип синкретичности искусства авторы используют на музыкальных занятиях с детьми: «синтез дает

возможность соединения различных искусств в интересах их взаимообогащения, усиления образной выразительности». Авторы считают, что полноценное восприятие и осознание человеком произведений любого искусства возможны только при наличии элементарных знаний в области других видов искусств.

Обучение по Программе «Театральные ступеньки» автора Е.Г.Савиной осуществляется с учётом основных принципов развивающего обучения: эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности, развитие познавательного интереса у ребёнка, развитие его психических функций, творческих способностей и личностных качеств. На занятиях широко используются методы развивающего обучения, с помощью которых педагог решает стоящую перед ним учебную задачу - обеспечение появления у детей положительной мотивации своих действий по освоению музыкально-театрального искусства.

Изучив и проанализировав вышеназванные программы, мы пришли к выводу, что при соблюдении всех выявленных требований к занятиям по исследованным программам, у детей будут лучше проявляться и развиваться основные музыкальные способности, формироваться эстетический вкус и чуткость к красоте в искусстве и в жизни.

В параграфе 2.2. –«Организация работы с использованием музыкально-театральной деятельности школьников» - рассмотрены пути организации театральной работы в условиях начальной школы, которая может проходить в дневные (на уроках) и вечерние часы (в группах продленного дня); органично включена в занятия (музыкальное, по изобразительной деятельности и др.), а так же специально запланирована в кружковой работе.

Желательно чтобы все занятия проводились небольшими группами, что обеспечило бы индивидуальный подход к каждому ребёнку. Формы музыкально-театральной деятельности в условиях начальной школы могут быть следующими:

1. занятия, включающие в себя:

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
 - игры - драматизации;
 - разыгрывание разнообразных сказок и др.
2. Индивидуальная работа, в процессе которой закрепляются, обобщаются, дополняются знания, умения, навыки
 3. Самостоятельная деятельность детей - театрализованные игры.
 4. Театрализованные развлечения, к которым относятся театральные представления, концерты, спектакли с участием профессиональных артистов и др.
 5. Праздники.
 6. Кружковая работа как наиболее эффективная форма организации.

Музыкально-театральная деятельность имеет специфические черты: индивидуальный подход, уважение к личности ребёнка, вера в его способности и возможности. В детский музыкальный театр можно привлечь широкий круг школьников, имеющих различные интересы (солисты, хоровое пение, танцевальные группы, художники и др.). Для любого ребёнка здесь найдётся своё место, своя роль.

В параграфе представлены наиболее приемлемые педагогические методы, а также основные 9 этапов работы над спектаклем.

Музыкально-театральная деятельность — это вариативная система, способствующая развитию творческой активности детей. Она позволяет комплексно воздействовать на детей, эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу, активизирует речевую деятельность и корректирует отклонения в разных сферах психической деятельности.

В заключении представлен обобщенный анализ результатов проведенного теоретического и методического исследования, которое позволило сделать следующие выводы:

1. Творческие способности у детей проявляются и развиваются на основе различных видов деятельности, в том числе и театральной. Школьная

театральная педагогика - это система образования, организованная по законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, протекающих в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей и учеников, способствующая постижению явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах и дающая совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах. Театральное искусство, обладающее значительным эстетико-развивающим потенциалом, обязательно должно быть включено в жизнь современного школьника.

2. Музыкально-театральная деятельность детей позволяет успешно решить многие воспитательные задачи образовательного учреждения. Она имеет определённые формы организации: занятие, индивидуальная работа, самостоятельная театрализованная деятельность детей, развлечение, кружковая работа; а также - определённое содержание и специфические черты: индивидуальный подход, уважение к личности ребёнка, вера в его способности и возможности.

3. Анализ программ по использованию музыкально-театральной деятельности в педагогическом процессе общеобразовательной школы показал, что эффективность занятий с целью эстетического воспитания зависит от использования всевозможных методов, а также видов и форм детской музыкально-театральной деятельности. При соблюдении всех выявленных требований к занятиям по исследованным программам, у детей будут лучше проявляться и развиваться основные музыкальные способности, формироваться эстетический вкус и чуткость к красоте в искусстве и в жизни.

4. Грамотная организация музыкально-театральной деятельности способствует развитию музыкальных и творческих способностей, а также общему психологическому развитию детей. В целом, музыкально-

театральная деятельность позволяет эффективно решать задачи нравственного и эстетического воспитания школьников.

Список использованных источников включает 80 наименований: труды в области педагогики, психологии, музыкальной педагогики и методики.

В Приложении представлен Словарь театральных терминов и различные Театрализованные игры и упражнения на развитие воображения, инициативы, внимания, а также речевое развитие детей.

