

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 541 группы

Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»

Институт искусств

Пояркиной Марины Алексеевны

Научный руководитель
докт. пед. наук. профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой
докт. пед. наук. профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Главная задача театральной студии - это раскрытие воображения у детей и совершенствование их творческих способностей с помощью актерского мастерства и сопутствующих дисциплин.

Изучение актерского мастерства в театральных студиях во многом отличается от преподавания в специальных учебных заведениях.

В театральной студии могут принимать участие все желающие, независимо от их возраста, уровня подготовки и способностей. Преподаватель в студии обязан предоставить каждому желающему возможность раскрыть свой творческий потенциал. Самая эффективная в этом плане является тема «воображение».

Воображение относится к области актерского мастерства, которая сама по себе очень интересна, при изучении данной темы показать свои способности может даже и не обладающий какими-либо особенностями студиец. Ведь воображение есть абсолютно у любого человека. Правда, далеко не каждый человек (особенно это относится к детям и подросткам) может грамотно использовать его для создания сценических образов. Раскрыть свою фантазию и показать ее окружающим. Именно поэтому целью всех занятий, в данном случае тренингов и игр, в детско-юношеской театральной студии, так или иначе касающихся данной темы, а именно «воображение», является развитие творческого активного воображения у учащихся и преподавание умения использовать его для создания различных сценических образов.

В настоящее время множество педагогов осознают, что настоящая цель обучения - это не только изучение определенных знаний и навыков, но и развитие у учащихся наблюдательности, воображения, сообразительности и воспитание творческой личности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала часто

становится непреодолимым препятствием в старшей школе, где требуется решение нестандартных задач. Творческая деятельность и формирование воображения должны выступать таким же объектом усвоения, как знания, умения и навыки, поэтому в школе, как правило в начальной, нужно учить детей творчеству, помогать им развивать свою фантазию в правильном направлении.

Ученые и методисты (К.Б. Бархин, А.И. Воскресенская, П.О. Афанасьев, С.И. Абакумов, Е.Е.Соловьева) считают: «Что основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить в ребенке творческую активность и дать ему возможность самостоятельно выразить эмоции и чувства, рождающиеся в процессе обучения и воспитания».

Проблема в развитии способностей и формирование воображения у учащихся не нова для психолого-педагогических исследований, но до настоящего времени является очень актуальна. Совершенно нет ничего секретного в том, что родителей и учителей сильно волнует вопрос о развитии способностей у их детей.

Какие бы ни были индивидуальные возможности у ребенка, но если у него нет желаний учиться, то, как правило, и успехов у него в этом направлении тоже не будет. Правда, положительное отношение у детей к изучению тоже очень тесно связано с их собственными способностями. Много раз в психолого-педагогической литературе отмечалось то, что желание учиться возрастает именно тогда, когда учение идет успешно, и соответственно гаснет из-за неудач.

Неудачи могут быть не только из-за недостатка знаний, которые должны были быть приобретены на пред идущих этапах обучения, но и неразвитыми способностями у ребенка.

Главная задача – это обеспечение развития личности у ребенка и формирования у него своего собственного воображения. Начало

такого полноценного развития ребят являются два вида деятельности.

В первую очередь, каждый человек формируется благодаря приобретенному опыту человечества за счет знакомства с современной культурой.

В самом начале этого процесса лежит учебная деятельность. Она нацелена на приобретение воспитанником знаниями и умениями, необходимыми ему для жизни в данном обществе.

Во-вторых, дети в процессе личного совершенствования самостоятельно осуществляют собственные возможности, благодаря творческой деятельности. Творческая, в отличие от учебной деятельности, не направлена на овладение уже популярных знаний.

Она способствует формированию у учащихся воображения, самостоятельной деятельности, реализации и воплощению их личных идей, которые направлены на создание чего-то нового.

Выполняя данные им виды деятельности, дети решают различные задачи и с разной целью.

В учебной деятельности решаются учебно-тренировочные задачи для того, чтобы ученики овладели какими-либо умениями, освоили то или иное правило. В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить способности у ребенка. Поэтому, если в самом процессе учебной деятельности сформируется общее умение учиться, то в рамках творческой деятельности сформируется общая способность искать и находить различные новые решения, необычные способы достижения нужного результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой обстановки. Для этого просто необходимо уметь фантазировать и применять воображаемые образы на практике. Поэтому выбранная тема является актуальной.

Цель работы: рассмотреть особенности развития воображения школьников в условиях театральной студии.

Задачи работы:

1. Представить воображение школьников как психолого-педагогическую категорию.
2. Рассмотреть театральную студию как форму организации работы по развитию воображения школьников.
3. Изучить методы работы со школьниками в условиях театральной студии по развитию воображения.
4. Провести анализ работы по развитию воображения школьников в условиях театральной студии.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются объект, предмет исследования, его цель, задачи.

Глава 1 включает в себя два параграфа. В первом параграфе изучается воображение как психолого-педагогическая категория. Во втором параграфе рассматривается театральная студия как форма организации работы по развитию воображения школьников.

Глава 2 также содержит два параграфа. В первом параграфе собран и обобщен материал по методам работы со школьниками в условиях театральной студии по развитию воображения. Во втором параграфе представлен анализ работы по развитию воображения школьников в условиях театральной студии.

В заключении представлены выводы о проделанной работе. Приложение дополняет и расширяет основное содержание работы.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Теоретические основы грузинского танца» два параграфа. В первом параграфе «Воображение школьников как психолого-педагогическая категория» рассмотрены психолого-педагогические основы в преподавании для развития воображения у учащихся.

Все, что нас окружает и все сделанное руками человечества, весь культурный мир в отличие от природного, - все это является результатом человеческого воображения и его творчества, соответственно основанного на этом изображении. Воображение как начало любой творческой работы в равной степени выражается уверенно со всех сторон мира культуры, издавая возможным художественное, научное и техническое творчество[10, с.3].

Воображение является психологическим процессом производства всевозможных образов, включающий в себя предвидение окончательного результата предметной деятельности и гарантирующий образование программы поведения человека в таких моментах, когда некая незадачливая ситуация характеризуется неопределенностью.

Для руководителя любительской студии очень важны психолого-педагогические значения. И дело не только в том, что сама по себе режиссерская профессия очень тесно связана и с педагогикой, и с психологией, а в том, что в коллектив приходят люди не столько для того, чтобы осуществить свои желания в театральном творчестве, а чтобы разрешить свои какие-то психологические проблемы. Педагог обязан понимать изначальные мотивы прихода того или иного ученика в студию и не отвергать их в силу профнепригодности, а, наоборот, применять свой психолого-педагогический потенциал, по-всякому помогать всем ученикам войти в коллектив и так или иначе приобщить его к общему делу.

Итак, теоретические основы в развитии творческое воображение школьников в условиях театральной студии имеют значительную роль. Именно благодаря теоретическим знаниям, у детей своевременно формируется фантазия, которая в дальнейшей жизни им во многом понадобится. Воображение школьников изображает собой психический процесс создания определенных образов, которые построены на определенных началах. В этом ребятам обязан помочь педагог, который обладает всеми необходимыми психолого-педагогическими знаниями. Но также значимую роль играет не только педагог, но и сам творческий коллектив.

Во втором параграфе «Театральная студия как форма организации работы по развитию воображения школьников» рассмотрены формы преподавания для развития воображения в театральной студии.

Театральная студия сегодня является продуктивной формой работы по организации работы по развитию воображения школьников.

Уже очень давно нам известно, что для любого творческого процесса обязательно нужна удобная психологическая обстановка вокруг и естественно свободное время для этого. Условием положительного роста творческих способностей у детей находится теплая дружеская атмосфера в их семье и коллективе. Старшие обязаны предоставить безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого процесса. Необходимо постоянно стимулировать его к творчеству, выражать сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться ко всем его задумкам и даже к тем, которые не свойственны в настоящей жизни. Нужно обязательно убрать из обихода критику и осуждения. Дать полную волю его воображению.

Но одного только создания хороших условий совершенно недостаточно для воспитания у ребенка высокого творческого потенциала, хотя некоторые психологи до сих пор считают, что

творчество присуще изначально всем людям и что надо только «не мешать» ему в свободном самовыражении. Но практика показывает иное. Этого «невмешательства» очень не хватает: не все дети могут начать самостоятельно прокладывать дорогу к творчеству, и надолго сохранить творческую активность. Педагогическая практика доказывает это. Сейчас становятся очень популярны детские студии. Естественно, положено еще много споров о том, чему же и как учить ребят, но сам факт, что учить их необходимо не дает совершенно никаких сомнений.

Театральная студия – это ни от кого независимый, некоммерческий любительский театральный коллектив, который развивает у детей фантазию, воображение и эмоциональную сферу.

Таким образом, театральная студия является главной формой организации работы по развитию воображения школьников. Именно знания и умения педагога и весь творческий коллектив в целом помогают детям раскрыть свои способности. Конечно начальные навыки развития фантазии зарождаются еще в детстве и главными учителями здесь являются родители, но развить эти навыки в дальнейшем в более точные лучше в театрализованной студии, с помощью необходимой теории. Ребятам проще усваивать информацию во время игры. Она способствует развитию творческих способностей и познавательной активности, нравственному развитию школьника, формированию познавательного и эффективного воображения.

Вторая глава «Практические основы развития воображения школьников средствами театральной студии» также включает два параграфа. В первом параграфе «Методы работы со школьниками в условиях театральной студии по развитию воображения» даны различные игры как методы развития воображения у детей в театральной студии.

С первых дней существования театральной студии определяется основная педагогическая направленность развития театральной самодеятельности учащихся: театральные занятия преследуют цели общеобразовательные, а не профессиональной подготовки.

Тем не менее, для того что бы эти занятия содействовали эстетическому воспитанию в единстве с идейным и нравственным воспитанием, необходимо их строить с учетом специфики и принципов реалистического сценического искусства.

Именно руководитель помогает ученикам добиваться верного, правдивого, сильного для них раскрытия роли в действии.

В коллективной беседе выясняются приоритетные задачи и стремления у каждого человека, определяются точные, представительные цели и методы, направленные к выполнению этих задач. Для этого учитель помогает своим воспитанникам решить, что шаг за шагом делать в данном эпизоде или целой сцене, то или другое действующее лицо, в силу каких обстоятельств и по каким мотивам оно это делает, зачем, с какой целью и намерением.

Участники занятия обязательно должны понимать, что главная мысль, идея может быть раскрыта только усилиями всего коллектива. Сам процесс работы над спектаклем должен способствовать развитию у студийцев любви к труду, требовательности к себе и товарищам, чувства ответственности перед коллективом.

Одними из методов работы со школьниками по развитию воображения, являются различные театральные тренинги и игры. Они всегда радуют, часто смешат детей и пользуются у них большой любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски и звуки.

Театрализованные тренинги и игры влияют на формирование личности ребенка. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются потому, что их тематика практически не ограничена.

Есть различные приемы на развитие воображения у учащихся, которые можно и нужно использовать в любительской студии: «Увеличение-уменьшение», превращение человека в какой-либо другой объект, придание объектам неживой природы способностей и качеств живых существ, придание объектам неживой природы нестандартных свойств, изменение привычных отношений между героями сказок, машина времени, свободное фантазирование.

Таким образом, практические основы развития воображения школьников в условиях театральной студии значительно воздействуют на ребят. Самыми эффективными методами работы в условиях театральной студии по развитию воображения являются различные тренинги и игры. Первоначально дети относятся к ним, как к обычной игре, но осознав их суть, начинают воспринимать все действительное как ученический процесс. Во время таких методов можно с большим удовольствием пофантазировать. Это и интересно для детей, и дает большое значение для учебного процесса в целом.

Во втором параграфе «Анализ работы по развитию воображения школьников в театральной студии» представлены балльные системы оценивая развития воображения у детей в театральной студии.

Развитие воображения у школьников является самой более значимой задачей в театральной студии. Студия позволяет не только заинтересовать детей творческой театральной деятельностью, которая в дальнейшем всегда обернется повышенным познавательным интересом к театральному искусству, но и способствует расширению их кругозора. Актуальность деятельности театральной

студии определяется базовыми принципами активного обучения грамотно говорить и действовать в предлагаемых обстоятельствах. Как говорит китайская пословица: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне действовать - и я пойму». Деятельность театральной студии организована по принципу театральной мастерской, в которой дети могут попробовать себя в роли актеров. Репертуар подбирается согласно возможностям всех учащихся. Формой подведения итогов является участие в городских конкурсах, фестивалях и творческих встречах.

Методика под названием «Вербальная фантазия» (другими словами речевое воображение), ее разработчиком является Р.С. Немов. Детям предлагается сочинить сказку о каком-либо живом существе (человеке или животном) или о чем-либо ином по выбору и рассказать его в течение нескольких минут. На сочинение названия или сюжета рассказа (истории) отводится примерно одна минута, и после чего воспитанник приступает к рассказу своей сказки.

В течении времени, пока ребенок рассказывает свою собственную сказку. Его фантазия оценивается по следующим признакам:

1. Фольклор творческое воображение чтение;
2. Скорость процессов воображения;
3. Необычность, оригинальность образов;
4. Богатство фантазии;
5. Глубина и проработанность (детализированность) образов;
6. Впечатлительность, эмоциональность образов.

По каждому из данных признаков сказка оценивается от 0 до 2 баллов. 0 баллов ставится тогда, когда данный признак в этой истории совершенно отсутствует. 1 балл сказка получает в тогда, когда данный признак есть, но его практически не заметно. 2 балла зарабатывает сказка тогда, когда имеется соответствующий признак. И выражен он достаточно

сильно.

Если за 1 мин. ученик так и не смог придумать сюжет своего рассказа, то учитель сам подсказывает ему какой-либо сюжет и, но за скорость воображения ставится 0 баллов.

Если же сам воспитанник придумал сюжет рассказа уже к концу отведенного на это времени, то по скорости воображения он получит оценку - 1 балл. И наконец, если у ребенка получился придумать сюжет сказки достаточно быстро, в течение 30 - 50 секунд отведенного на это времени.

Если в течение данной минуты он смог придумать даже не один рассказ, а как минимум два разных на выбор, то по признаку «скорость процессов воображения» ему ставится 2 балла.

Нестандартность, своеобразность образов оценивалась следующим методом.

Если ученик всего на всего пересказал то, что тогда-то от того-то слышал или где-то увидел, то по данному признаку он получит только 0 баллов.

Если он изложил популярную сказку, но при этом внес от себя что-то новое и необычное, то оригинальность его фантазии приобретает оценку уже в 2 балла.

Богатая фантазия у ребенка выражается также в многообразии придуманных им образов. Оценивая эти качества фантазии обращается внимание на общее количество разных живых существ, предметов, условий и действий, разных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в истории ребенка.

Если среднее число высказанного больше 10, то за богатую фантазию ученик сразу получает твердые 2 балла.

Если же среднее число деталей данного типа находится в определенных ограничениях от 6 до 9, то воспитанник получит 1 балл.

Если признаков в придуманной истории не хватает, но в целом не менее 5, то обширность воображения ребенка оценивается в 0 баллов.

Таким образом, анализируя работу по развитию воображения школьников в условиях театральной студии, можно смело сказать, что в игровой форме дети стремятся к обучению. Они развивают свое воображение, формируют у себя различные театральные навыки, учатся помогать друг другу и принимать помощь друзей в различных ситуациях, несмотря на различия в возрасте. У ребят появляется чувство ответственности перед окружающими, они развивают словарный запас, учатся воспринимать критику и делать работу над своими ошибками. Театральная студия дает большое значение развитию у ребят способностей и дарит им некий толчок во взрослую жизнь.

Заключение. Весь мир культуры, в отличие от мира природы является продуктом человеческого воображения. Воображение начинает развиваться в самом юном возрасте, но дать ему правильное направление необходимо. Любительские театральные студии предоставляют для этого большое значение. Само понятие театральной студии определяется как любительский театральный коллектив, развивающий у детей фантазию, воображение и эмоциональную сферу.

Творческое воображение формируется у детей по средствам восприятия окружающего мира. Коллектив и педагог играют в этом весомую роль. Доброжелательная атмосфера в коллективе, правильный подход к его руководству. Все это необходимо для воспитания в детях красочной фантазии и яркого воображения. Первостепенную роль в формировании морально-психологического климата в студии имеет его руководитель, который задает тон

общения, определяет цели совместной деятельности и организует весь учебно-творческий процесс.

Театрализованная игра способствует развитию творческих способностей и познавательной активности у детей, нравственному развитию школьника, формированию познавательного и эффективного воображения. От того какие формы работы выбраны для применения их в студии зависит достижение поставленных целей.

Самыми популярными методами работы со школьниками по развитию воображения, являются театральные тренинги и игры. Они всегда радуют, часто смешат детей и пользуются у них большой любовью. Ведь дети видят окружающий мир через образы, краски и звуки. Первоначально дети относятся к таким методам, как к игре, но осознав их суть, начинают воспринимать как ученический процесс.

Театрализованные тренинги и игры, проводимые в театральных студиях влияют на формирование воображения и фантазии. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена.

Педагогу театральной студии необходимо иметь в своем багаже множество игр, интересных и доступных для детей, которые позволяют обыграть любую ситуацию и с помощью которых возможно менять однотипные упражнения.

В театральной студии дети стремятся к обучению. Они развивают воображение, формируют у себя театральные навыки, учатся помогать друг другу и принимать помощь друзей, несмотря на разницу в возрасте. У ребят появляется чувство ответственности перед окружающими, они развивают словарный запас, учатся воспринимать критику и делать работу над своими ошибками.

Таким образом, можно смело сказать, что театральные студии несут большое значение в развитии воображения школьников.

Они помогают детям развить в себе творческие способности, учат как поступать в той или иной ситуации и предвидеть дальнейший исход событий. Коллектив в студии играет тоже не мало важную роль на его участников. Научиться общаться с окружающими и раскрывать перед ними свое воображение тоже имеет большую значимость для детей. Так что театральная студия выполняет все возложенные на нее задачи и в первую очередь развивает воображение.