

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

**ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ СТУДИЯХ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 361 группы Института искусств

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Развитие личности средствами искусства»

НАЗАРОВОЙ АНАСТАСИИ ВИКТОРОВНЫ

Научный руководитель:

канд. соц. наук, доцент _____ Ю.Ю. Андреева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, профессор _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2019

Введение.

Современная педагогика на практике и в теории занимается поиском новых и более эффективных методов обучения, формирования у детей новых ценностных ориентиров. Формулировка идеала воспитания новейшего времени предложена в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: воспитание творческого, высоконравственного человека, патриота, с активной гражданской позицией, является задачей государственной системы образования (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.). Формированию инициативности у индивида, стремления индивида к самореализации, его социальной и жизненной активности, сегодня отводится важная отдельная роль, и в педагогике данный подход к образовательному процессу отмечается как личностно ориентированный (Бондаревская Е.В., Газман О.С., Якиманская И.С.). Гуманистическая парадигма указывает на развитие интеллектуальной и нравственной свободы, на умение существовать в обществе и быть его успешным и адекватным членом, на возможность обретения волевых качеств, формирование умения преодолевать всевозможные жизненные препятствия; а также на чувство ответственности за свои действия и других людей, на способность ориентироваться на морально-нравственные установки, типичные именно для данного социума (Исаев И.Ф., Сластенин В.А., Шиянов Е.Н.) [45, с. 73].

Эффективным средством развития личностных качеств детей наряду с прочими методами является театральное искусство. Театр издавна доказал свою воспитательную функцию, и сегодня является одной из передовых педагогических тенденций в сфере основного и дополнительного образования. Это обусловлено естественными объективными факторами: высокой ролью творчества в миропознании, необходимостью всестороннего и гармонического развития личности и возможностью его реализации на занятиях театрализованной деятельностью, природной подвижностью и

активностью детей, актуализирующей в творческой деятельности. [5, с. 17-18].

Потенциал театрального искусства как средства воспитания личности подростка уже давно привлекает к себе внимание педагогов-практиков, а также деятелей в области просвещения и культуры.

Данная проблема роли театра в педагогике, нравственно-эстетическом воспитании детей, издавна привлекал к себе внимание многих исследователей. Данным вопросом занимались такие педагогические деятели, как Ян Амос Каменский, также Песталоцци и многие другие [41, с.58].

Просветители 18 в. в России активно поддерживали мысль о воспитательном предназначении театрализованной деятельности; в том числе и поэты - декабристы, среди которых в первых рядах отмечены Белинский Г.В., Гоголь Н.В., Пушкин А.С., Радищев А.Н.. Они называли театр той самой «великой школой», что служит главным «источником народного образования». Также Герцен А. И. называл театр средством привлечения людей, посредником для постановки наиболее острых и актуальных проблем перед обществом и донесения до людей мыслей, глубоко сокрытых в спектакле [24, с. 98].

О педагогическом и воспитательном потенциале театра говорили и другие театральные деятели, такие как легендарные К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, М. С. Щепкин, А. Н. Островский, и другие [24, с. 99].

При этом все названные исследователи отмечали особое и безоговорочно эффективное воздействие театральной деятельности на личности подростков.

Исследованием данной проблемы развития и воспитания подростков средствами театрального искусства также занимались такие видные деятели педагогической науки России 19 и начала 20 вв., как Н. Бунаков, В. Острогорский, К. Ушинский, Н.Пирогов, В. Шереметевский. В

частности, эти известные ученые рассматривали воспитательные функции и возможности театра, а также всевозможные трудности в решении данной проблемы [18, с. 6].

В годы перед революцией деятелями театра, педагогами и психологами предпринимались попытки массово приобщить детей к театру методом перенесения театральных педагогических средств на уроки, введения предмета «театр» в систему общего образования. Большую значимость и сегодня являют собой работы педагога Н. Бахтина, в которых автор поэтапно и целенаправленно раскрывает проблему воспитания подростков средствами театрального искусства, а так же говорит о его специфике, о способах воздействия театра на детей – как в качестве зрителей, так и на актеров [5, с. 21].

Во времена советской власти вопрос о воспитании личности ребенка и подростка средствами театрального искусства был достаточно широко исследован. Так, активное участие в создании программы всестороннего развития личности школьника средствами театрального творчества, принимал Луначарский А. В. [5, с. 23].

В наше время детский театр занимает прочную позицию в системе методов разностороннего воспитания детей и подростков. Всестороннее и гармоническое развитие личности подростка стабильно обуславливается синтетическим характером театрализованной деятельности, поскольку театр объединяет в себе и литературу, и танец, и музыку, а также изобразительное искусство, и множество других дисциплин.

О художественных и педагогических принципах эстетического воспитания детей и подростков средствами театра писали такие деятели профессионального театра для детей, как Сажин З.А., Бруштейн А.Я., Колесаев В.С., Брянцев А.А., Макарьев Л.Ф., Сац Н.И., Шах – Азизов К.Я., и многие другие. Все они сходились в одном мнении, что подросток в качестве зрителя или актера подлинно проживает каждый спектакль, что затрагивает чувственную и интеллектуальную сферу ребенка,

оставляет глубокое впечатление и богатую пищу для анализа увиденной или разыгранной жизненной ситуации [18, с.22].

Положительное влияние театрализованной деятельности на личность развивающегося подростка не ограничивается только выше названными средствами, их существует огромное множество. Однако существует ряд факторов, препятствующих полноценной и эффективной реализации воспитательного потенциала театральной студии: стремление современного общества к всестороннему прогрессу приводит к ужесточению и конкретизации требований к личности человека, и, как следствие, к системе как основного, так и дополнительного образования. Итогом становится то, что со временем многие методики обучения устаревают. Естественным образом возникает потребность в новых и доступных средствах для более быстрого и эффективного обучения, которое будет выполнять социальный заказ революционными, современными и актуальными методами, другими словами, дополнительное образование, точно также, как и основное, нуждается в инновациях. Задачей педагога – руководителя театральной студии является поиск таких *новых средств и методов*, а так же их грамотное применение в процессе воспитания личности средствами театра.

Таким образом, выбор **темы** нашего исследования «Инновационная деятельность в детских театральных студиях» доказывает **актуальность** и своевременность обращения к данной проблеме в театральной педагогике.

Цель исследования: доказать эффективность внедрения инновационных технологий в образовательное пространство театральных студий.

Объект исследования: инновационная деятельность педагога-руководителя театральной студии.

Предмет исследования: процесс и методы инновационного обучения (развития личности) детей и подростков в театральной студии.

Гипотезой исследования является предположение о том, что применение инноваций на занятиях в детско-подростковой театральной студии выступает эффективным дополнительным средством развития интеллектуальных и творческих способностей детей.

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

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- теоретическое изучение и анализ научных трудов и исследований по развитию личности детей и подростков на занятиях в театральной студии при помощи инновационных методик;

- изучение и обобщение опыта использования инновационной методики развития личности «ментальная арифметика»;

- проектирование, разработка и проведение мероприятий во разработке и реализации инновационной рабочей программы «Ментальная арифметика в детской театральной студии» на базе театральной студии «Метаморфозы г. Саратов»;

- обработка полученных данных и обобщение результатов исследования.

Методологической основой исследования явились: идеи о развитии личностных качеств, интеллектуальных и творческих способностей средством театрального искусства и ментальной арифметики: труды известных театральных деятелей и педагогов, таких как Бруштейн А.Я, Брянцев А.А, Колесаев В.С., Макарьев Л.Ф., Сажин З.А., Сац Н.И., Шах – Азизов К.Я., Бахтин Н.Н. и другие, а также труды авторов, изучающих проблему инновационной деятельности в системе дополнительного образования, среди которых примечательны Борытко Н.М., Ксензова, Г.Ю., Питюков, В.Ю, Полат Е.; а также положения «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства».

База исследования: специфическое образовательное пространство детско - подростковой театральной студии «Метаморфозы» г. Саратов. Количество постоянных участников студии составляет 30 человек.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных, полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования, были составлены методические рекомендации по использованию инновационной программы «Ментальная арифметика в театральной студии» в детско – подростковых театральных студиях и других детских творческих объединениях.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основании изучения вопроса инновационной деятельности в системе дополнительного образования, была обоснована целесообразность внедрения инноваций в специфическое образовательное пространство детских любительских театральных студий

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные рекомендации по использованию инновационной программы «Ментальная арифметика в театральной студии» могут использоваться на занятиях в детско – подростковых театральных студиях и других детских творческих объединениях.

Основное содержание работы.

В первой главе работы «Основные направления инновационной деятельности детских театральных» обозначены и изучены: понятие, история возникновения, классификация, разновидности детских театральных студий, инновации в образовательном пространстве современных детских любительских театральных студий.

Первый параграф «Детская театральная студия: понятие, история возникновения, классификация, разновидности» направлен на раскрытие сущности детских театральных студий в современном и историческом дискурсах, выделение их признаков, анализ проблемы классификации детских театральных студий. Феномен театральной студийности в России

возник в начале 20 века благодаря известным театральным деятелям и экспериментаторам, среди которых в первую очередь следует назвать Данченко В. И, Станиславского К.С., Мейерхольда В.Э. и др. Анализ показал, что театр - студия являлся площадкой для творческого и педагогического поиска в сфере театра. Театральные студии и сегодня имеют специфические характеристики, отличающие ее от других видов творческих объединений – школы, класса, театра, лаборатории, мастерской, оркестра, ансамбля, клуба, кружка, по ряду следующих характеристик:

- выступает самостоятельным структурным подразделением учреждения дополнительного образования,
- имеет свою организацию учебного процесса, управление по оценке качества достижений,
- вариативность методов и средств образования,
- сочетание традиционных и инновационных форм занятий
- сочетание учебных и экспериментальных задач
- четкая ступенчатость с учетом возрастных характеристик
- преобладание самостоятельной деятельности детей
- социально – полезная работа,
- высокое качество творческого продукта детей.

К целям и задачам театральной студии можно отнести следующее: гармоническое развитие творческих способностей и личности детей средствами театрального искусства, заложение театральных навыков и умений для последующего использования в повседневной жизни, подготовка к жизни в обществе, адаптация; развитие качеств для успешного обучения в школе.

Второй параграф «Инновации в образовательном пространстве современных детских любительских театральных студий» показывает взаимосвязь целей и задач основного и дополнительного образования, раскрывает специфику образовательного пространства детско-подростковой театральной студии, которая заключается в постановке

специфических учебно-воспитательных целей и задач, направленных на развитие личности ребенка, причем акцент падает не на результаты, а на сам процесс, который позволяет добиться также положительного эффекта от творческой деятельности; специфической творческой атмосферой и тесной взаимосвязью между членами коллектива и развитым чувством ответственности друг за друга; выбором форм и средств обучения, где продукт и процесс творчества по сути тождественны; кроме того коллектив театральной студии как правило состоит из творческих личностей, что подразумевает особую систему педагогических методов воздействия на учащихся. **Раскрываются предпосылки для поиска новых средств и методов учебно- воспитательной работы в театральной студии:** в эпоху социально-экономических изменений вся система образования переживает трансформации с целью выполнения нового социального заказа, поскольку в условиях современных реалий общество ужесточает требования к личности человека, который считается успешным членом общества. И образование находится в поиске новых средств, методов обучения для решения этой задачи.

Дополнительное образование нуждается в трансформациях по ряду причин: устаревание методов обучения, изменение потребностей и интересов населения, недостаточно хорошие условия и финансирование, ввиду чего качественное обучение становится недоступным.

Инновационные процессы способны совершенствовать систему дополнительного образования и делать его доступным , а качество обучения высоким.

Инновационные процессы в сфере образования - реакция на педагогические поиски. Инновации могут протекать как стихийно, так и целенаправленно. Инновации позволяют разнообразить, усовершенствовать существующие средства и методы образования, заменить безвозвратно устаревшие методики. Инновации позволяют добиваться более эффективного

результата в более короткие сроки, при этом инновации могут внедряться в образование на различных уровнях: цели и задачи, формы и содержание, средства образования, затрагивать различные его составляющие: Идеологические инновации, внутриспредметные инновации, общеметодические инновации, административные инновации.

Нами были рассмотрены некоторые инновационные технологии: лично ориентированные технологии, дифференциации и индивидуализации, интегрированные занятия, проектные технологии, исследовательские и практические работы, информационно коммуникативные технологии, интерактивные подходы, технология парного обучения – один из видов педагогических технологий, работа в малых группах, профильное обучение, интернет-технологии, дистанционное обучение и другие.

Специфика инновационной деятельности в учреждении дополнительного образования заключается в постановке цели и виде результатов.

Вторая глава «Ментальная арифметика как инновационная деятельность развития интеллектуальных и творческих способностей детей в театральной студии» содержит понятие и раскрывает сущность ментальной арифметики как инновационной деятельности развития интеллектуальных и творческих способностей детей в театральной студии, описание и анализ внедрения программы в деятельность театральной студии «Метаморфозы

В параграфе «Ментальная арифметика как инновационная деятельность развития интеллектуальных и творческих способностей детей в театральной студии» изучен опыт применения инновационной методики ментальная арифметика в развитии личности детей. Рассматривается специфика и инновационность методики развития интеллектуальных и творческих способностей детей «ментальная арифметика».

Ментальная арифметика - это программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических

вычислений на японских счетах Абакус (Соробан) без использования компьютера, калькулятора, письменных принадлежностей путем перекидывания косточек на счетах в уме.

Целью курса является тренировка мозга для максимальной скорости восприятия и обработки любой информации. При этом происходит гармоничное развитие двух полушарий головного мозга: левого, отвечающего за логику и правого, отвечающего за образы. Одновременная работа двух полушарий мозга обеспечивает целесообразность, креативность, нестандартный подход к решению задач. Так же, у ребенка развивается внимательность, усидчивость, фотографическая память, воображение, повышается уверенность в себе, точность и быстрота реакции в любой ситуации. Ментальная арифметика закладывает прочный фундамент для реализации себя в жизни, повышается успеваемость по предметам в школе, происходит разностороннее развитие, повышается уверенность в себе, инициативность и самостоятельность. Формируются лидерские качества.

Быстрый счет в данной методике является лишь побочным положительным эффектом. Главная цель курса - тренировать мозг для максимальной скорости восприятия и обработки любой информации, для формирования критического и дивергентного мышления, фантазии и воображения, волевых и лидерских качеств.

Ментальная арифметика как явление - достаточно молодая и в то же время очень древняя методика. Она появилась более 5 тысяч лет назад в Китае. Отправной точкой можно считать изобретение счетной доски суаньпань - дощечку с обозначениями и песком, который разделялся на строки. Аналогичные приспособления для арифметических вычислений появились чуть позже в Египте, Древнем Риме и Древней Греции. Это было подобие современных счет с использованием камней или косточек.

В конце XV столетия в России были придуманы русские счеты с десятичной системой вычисления. В XVI китайские счеты перешли в

Японию с пятеричной системой вычисления. Они получили название соробан.

Современные японцы и сегодня предпочитают традиционному счету на бумаге счет на соробане.

В странах Азии соробан активно и массово применялся на протяжении нескольких столетий, в том числе и в обучении детей. В Европе и Америке о соробане стало широко известно в XXI веке. В нашей стране первые школы ментальной арифметики появились в 2013 году.

В параграфе «Описание и анализ внедрения программы в деятельность театральной студии «Метаморфозы» г. Саратов» представлен практический опыт, в котором содержатся результаты как проведенных, так и планируемых мероприятий. на основе гипотезы о том, что применение инноваций на занятиях в детско-подростковой театральной студии выступает эффективным дополнительным средством развития интеллектуальных и творческих способностей детей, нами была разработана рабочая программа театральной студии с применением инновационной методики ментальная арифметика.

Экспериментальное исследование развития личностных качеств, интеллектуальных и творческих способностей детей среднего и старшего школьного возраста посредством синтеза ментальной арифметики и театра проходило на базе театральной студии «Метаморфозы». В экспериментальной работе приняло участие 30 детей в возрасте от 9 до 17 лет, которые были поделены на 3 разновозрастные группы: контрольную и 2 экспериментальные группы..

Экспериментальная группа 1 состояла из 8 человек, в ней ребята начали обучение по интегрированной методике с начала учебного года. Экспериментальная группа 2 состояла из 12 человек и начала свое обучение по рабочей традиционной программе театральной студии, затем после первой текущей диагностики группа также начала свое обучение по инновационной

методике, и 3 контрольная группа на протяжении всего обучения работала по традиционной программе театральной студии.

Экспериментальное исследование включало три этапа: 1. констатирующий; 2. формирующий; 3. контрольный.

Результаты проведенного эксперимента показали, что все дети экспериментальной группы 1 старались быть максимально самостоятельными, проявляли фантазию при создании образа, придумывали дополнительные ходы, пользовались разнообразными движениями, жестами, широко использовали средства мимики и пантомимики. Дети также демонстрировали хорошую память, способность нестандартно и быстро мыслить, рассматривать проблему комплексно, выполнять различные виды деятельности в режиме полизадачности, переключаясь с одного вида деятельности на другой, не теряя при этом внимания, также имели высокую мотивацию к труду, сплоченность и умение работать в команде.

В группе 2 также отмечается высокая стрессоустойчивость и вовлеченность в творческий процесс, наличие высокой мотивации и усердие в работе, налаживание межличностных отношений, проявляли взаимоуважение и взаимоподдержку, однако показатели уровня развития воображения, фантазии, креативного мышления были здесь несколько ниже. Умение импровизировать развито немного выше ожидаемых результатов традиционной программы театральной студии. Наблюдалось также развитие навыков распределения обязанностей между товарищами в режиме многозадачности. Лишь небольшое повышение динамики по этим пунктам связывается нами с меньшей степенью натренированности памяти и интеллектуальных способностей детей ввиду более сжатых сроков для занятий ментальной арифметикой. Это в свою очередь позволило сделать вывод, что для достижения качественных результатов внедрение инновационной методики «ментальная арифметика» в рабочую программу театральной студии должно проходить постепенно и усваиваться детьми

поэтапно во избежание поверхностного и неглубокого погружения в предметную область.

При этом у групп 1 и 2 наблюдался положительный эффект от внедрения инновации: послужили творческая самоактуализация, раскрепощение, снятие эмоциональных блоков и зажимов, позитивное мироощущение и самопонимание, высокая мотивация и готовность к труду.

В 3 контрольной группе были достигнуты ожидаемые предметные результаты в соответствии с рабочей программой театральной студии; повысились навыки работы в команде, коммуникативные способности также приобрели положительную динамику, однако в данной группе отмечались затруднения при выполнении заданий, связанных с необходимостью импровизировать, мыслить критически, творить в режиме многозадачности и органично переключаться с одного действия на другое, не теряя при этом внимания.

На основе анализа можно сделать вывод о том, что театральная студия является базой для эффективного развития личности ребенка, ведь театр, как синтетическое искусство, сочетает в себе множество дисциплин, направленных на гармоническое и всестороннее развитие личности. Театральная студия дает основу для развития специальных навыков и умений, которые найдут применение в повседневной и будущей профессиональной жизни: творческий тип мышления, коммуникабельность, открытость и артистичность, навыки выступления на публике, способность воздействовать на людей и мотивировать их, то есть лидерские качества и навыки эффективной коммуникации; развитые фантазия и воображение, чувственное восприятие мира и позитивное отношение к нему, трудолюбие и дисциплинированность, ответственность за себя и товарищей, способность концентрировать внимание на выполнении задачи и вместе с тем навыки работы в режиме многозадачности и быстрая переключаемость с одного вида деятельности на другой.

Ментальная арифметика служит целям и задачам, во многом тождественным театру, но в силу своей специфики, ментальная арифметика сконцентрирована по большей части на создании благоприятной атмосферы здоровой конкуренции для развития мотивации, самомотивации, конкурентоспособности, толерантности, а также фотографической памяти, логики и креативного критического мышления.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что обе дисциплины взаимодополняют и компенсируют недостающие элементы воспитательного потенциала друг друга, а также в совокупности содействуют достижению более качественного и быстрого результата на уровне развития личностных качеств, интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков.

Соблюдение методических указаний и всех условий для успешной реализации программы является определяющим фактором эффективности инновационной деятельности в системе дополнительного образования и в детской театральной студии в частности.

Заключение.

В рамках проведенного исследования было установлено, что развитие интеллектуальных и творческих способностей наряду с развитием личностных качеств, является актуальной задачей современной психолого-педагогической науки, для решения которой зачастую используют разнообразные средства искусства. Так, театр является оптимальным и эффективным средством решения данных задач. Анализ научных и методических работ в области театральной педагогики показал, что сегодня специфическое образовательное пространство детской любительской театральной студии нуждается в трансформациях на всевозможных уровнях ввиду обновления всей системы образования в результате социально-экономических изменений в обществе, которые диктуют новые требования к личности развитого успешного человека. Анализ литературы также показал, что процессу развития личностных качеств, интеллектуальных и творческих

способностей средних и старших школьников посредством внедрения инноваций в учебно-воспитательную деятельность театральной студии уделяется недостаточно внимания: отсутствуют конкретные методики, не систематизированы методы и приемы и пр. Поэтому мы решили экспериментально обосновать, разработать и апробировать данную методику.

Для первоначального определения уровня развития личностных качеств, интеллектуальных и творческих способностей средних и старших школьников мы составили специальную диагностику. Ее результаты показали, что у детей недостаточно развиты специальные театральные навыки, творческие способности и личностные качества, делающие человека успешным членом общества - адекватное и позитивное отношение к окружающему миру и жизни, разносторонняя реализация, высокая социализация и развитые коммуникативные способности, развитый интеллект, высокоразвитые волевые качества.

В рамках работы нами была разработана поэтапная организация обучения детей по разработанной нами программе «ментальная арифметика в театральной студии», главными принципами которой служат интеграция дисциплин ментальная арифметика и театр, а также личностно-ориентированный подход к обучению, построенной на принципе постепенного усложнения нагрузки и заданий как по актерскому мастерству, так и по ментальной арифметике. В работе с детьми нами использовались разнообразные задания, направленные на овладение специальными театральными навыками и умениями, предметными знаниями и умениями по ментальной арифметике, и главное- получение эффекта от внедренной инновации – совершенствование уровня развития у детей важных личностных качеств, делающих их адаптированными к жизни, конкурентоспособными и всесторонне развитыми, готовыми к решению любых сложных жизненных задач людьми.

Результаты текущей, промежуточной, и итоговой за первый год обучения диагностик служили наглядным доказательством взаимосвязи

внедрения инновационной методики развития интеллектуальных и творческих способностей в учебно-методический процесс театральной студии и повышения результатов в области развития личностных качеств и специальных театральных навыков и умений учащихся. Итоговая диагностика за второй год обучения показала эффективность проведенной работы.