

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРА-
ТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории и методики
музыкального образования

**ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ТЕАТРЕ
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студента 5 курса 511 группы Института искусств заочной формы обучения

Направление подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование»
профиль «Музыка»

ИНОЗЕМЦЕВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Научный руководитель
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
к.п.н., доцент

_____ Л.Н. Мещанова

Саратов 2020

Введение

Для Российской Федерации как многонационального, многоязыкового государства, на территории которого с глубокой древности в мире и согласии сосуществует великое множество народов и народностей, одной из приоритетных задач инновационного развития страны на современном этапе является сохранение и укрепление единства, сплоченности всех народов и народностей, поддержание национального мира. Проверенным и испытанным средством достижения этой цели является патриотическое воспитание всех слоев населения, в первую очередь детей и молодежи.

В основе патриотического воспитания школьника лежит формирование патриотических чувств, патриотического сознания, а также патриотических навыков поведения и конкретных патриотических действий. Существенную лепту в процесс патриотического воспитания подрастающего поколения вносят литература и искусство, в частности театр юного зрителя, призванный как никто из театральных учреждений систематически и последовательно заниматься возделыванием душ подростков.

Мы исходим из того, что потенциал музыки как уникального феномена отечественной культуры может и должен быть использован в различных технологиях учебной и внеурочной педагогической деятельности в процессе патриотического воспитания школьников.

Организация патриотического воспитания школьника во внеурочное время средствами музыкального искусства на примере Саратовского театра юного зрителя является предметом совместной работы педагогов и работников театра по пробуждению интереса у учащихся к историческому прошлому Родины, подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание школьников средствами музыки на примере спектаклей патриотической направленности Саратовского театра юного зрителя выступает как органическая, неотъемлемая часть общей работы педагогов школы, работников театра, родителей, представителей общественности, ветеранов по

воспитанию и развитию патриотических чувств, патриотического сознания и патриотического поведения школьников.

Как показывает практика, посещение спектаклей военно-патриотической тематики детского театра как составной части внеклассной работы является эффективным средством патриотического воспитания школьника. Однако потенциал такого важного компонента спектакля на патриотическую тему, как его музыкальная составляющая, не в полной мере используется в педагогической практике по патриотическому воспитанию школьников. Это делает тему работы актуальной.

Цель выпускной квалификационной работы – обосновать организацию патриотического воспитания школьников в процессе внеклассной работы средствами музыкального искусства на примере спектаклей военно-патриотической тематики Саратовского театра юного зрителя.

В ходе достижения поставленной цели, были обозначены следующие задачи:

- изучить патриотическое воспитание как психолого-педагогическую проблему;
- показать возможности музыкального искусства в процессе патриотического воспитания школьников;
- рассмотреть спектакль на патриотическую тему как форму организации патриотического воспитания школьников средствами музыкального искусства на примере Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П.Киселева;
- представить роль музыкального искусства в спектакле на патриотическую тему на примере Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П.Киселева;

В процессе работы были использованы следующие методы:

1. Теоретический – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования;

2. Эмпирический – наблюдение за школьниками во время посещения спектаклей патриотической тематики и в процессе работы по материалам просмотренного спектакля (обсуждение спектакля, анализ актерских работ, написание писем на фронт любимым героям спектакля и т.д.).

Методологическую основу работы составляет литература, посвященная вопросам патриотического воспитания детей и молодежи, труды классиков отечественной педагогики: В.Н. Водовозова, К.Д. Ушинского, В.Н. Сорока - Росинского, А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, а также исследования отечественных психологов Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и других.

Структура выпускной квалификационной работы имеет традиционную форму и состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников.

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается её актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указываются используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя два параграфа. В первом параграфе раскрывается значение патриотического воспитания школьников как национальной идеи современной России. Во втором параграфе обосновываются возможности музыкального искусства в процессе патриотического воспитания школьников.

Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе проводится анализ спектаклей на патриотическую тему как формы организации работы и мощного источника патриотического воспитания школьников на примере Саратовского театра юного зрителя. Во втором параграфе показана роль такого компонента спектакля, каким является его музыкальное сопровождение, выступающего действенным средством пробуждения патриотических чувств и формирования патриотического сознания школьника.

В заключении даны выводы о проделанной работе.

Основное содержание работы

В первой главе рассмотрены теоретические проблемы патриотического воспитания школьников средствами музыкального искусства в театре юного зрителя. Патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и приобретает в процессе многогранной жизнедеятельности человека. Исторический опыт показывает, что общество, не способное воспитать себе патриотическую смену, обречено на беды и более того на вымирание.

Патриотическое воспитание школьников – это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность подростка, целью которого является обогащение его знаниями о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков патриотического поведения, развитие потребностей в патриотической деятельности.

Рассматривая патриотизм как сложную философскую категорию, включающую в себя интеллектуальный, эмоционально-волевой, практический уровни, педагоги должны стремиться к тому, чтобы патриотическое воспитание стало всеобъемлющим процессом их взаимодействия с учащимися, направленным на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения школьников.

Патриотическое воспитание, выступая одним из направлений учебно-воспитательного процесса, включает в себя социальные, психологические, организационные и другие аспекты, охватывает все стороны общественной жизни: социально-экономическую, политическую, духовную, правовую, педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, государство.

В России идеи патриотизма имеют глубокие исторические корни. Воспитание у молодежи патриотизма, чувства национальной гордости, национального достоинства было характерно для нашей страны на протяжении веков. Вызовы, с которыми сталкивается наше государство во втором десятилетии XXI века, актуализируют и делают востребованными теоретические поиски в области патриотического воспитания детей и молодежи. Цель такого осмысления - вооружить педагога методикой активного воздействия на

личность при усвоении подростком патриотических знаний и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности патриотического характера.

Эффективность воспитательного процесса может обеспечить реализация следующих подходов: личностный подход; опора на чувства ребенка; деятельностный подход; средовой подход; системный подход; патриотически-ориентированный подход.

Процесс патриотического воспитания школьников основывается на совокупности принципов, которые отражают общие закономерности и специфику воспитательного воздействия на школьников. К таким принципам относятся:

- органическая связь патриотического воспитания с уровнем развития общества и происходящими в нем событиями;
- обусловленность применяемого содержания, используемых форм и методов, средств и приемов патриотического воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся;
- органическая связь учебного процесса с содержанием внеклассной работы и внешкольных мероприятий;
- взаимодействие патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной работы;
- применение новых концепций и инноваций в организации и осуществлении учебно-воспитательной работы, новое осмысление основных педагогических понятий;
- поддержка благоприятной психологической атмосферы в процессе педагогического воздействия, личностного роста воспитанника;
- осуществление взаимодействия школы, семьи, общественности, учреждений искусства в системе патриотического воспитания.

Серьезное внимание проблемам патриотического воспитания молодежи уделяет Президент Российской Федерации В.В.Путин, По его мнению, в России не может быть никакой другой идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея.

Одним из мощных источников патриотизма может и должно служить театральное искусство. Сегодня в динамично меняющемся мире жизнь современного человека невозможно представить без театра, давно снискавшего репутацию мощного эмоционального, эстетического, нравственного средства воздействия на сознание и психику человека. Особая миссия театра - в яркой художественной форме доносить до общественного сознания, в первую очередь до сознания детей и молодежи, идеи патриотизма, гордости за подвиги старших поколений, гражданской ответственности за будущее России.

Являясь настоящей школой жизни, театр каждого, кто приходит в него, заставляет задуматься, анализировать, размышлять. Вот почему важно, чтобы дети с юных лет посещали театр. Находясь в театре юного зрителя, посредством живого общения ребенок, подросток, молодой человек учится не только сопереживать, но и расширяет свой личностный кругозор, повышает свой статус как личность. Именно это обстоятельство накладывает особую ответственность на театр юного зрителя.

Материал для патриотического воздействия на личность ребенка неисчерпаем. История каждого народа, в том числе и русского народа, богата интересными, значительными событиями, которые нашли свое отражение в искусстве – музыке, поэзии, живописи, скульптуре. Так классическая музыка конца XIX и первой половины XX веков обрела высокую идейность, значимость благодаря неразрывной связи с жизнью народа, его историей. Велико эмоциональное воздействие произведений русских композиторов, которым всегда была свойственна любовь к Родине, к народу при отображении тем государственного строительства, политического объединения или героической борьбы с иноземными завоевателями.

К одной из вершин мирового оперного искусства по праву можно отнести оперу «Князь Игорь» А.П.Бородина. Появившись в конце XIX века, опера по сей день является непревзойденным образцом, той музыкальной жемчужиной, которая ярко, величаво, страстно воспеваает силу и мощь русского духа, величие и широту русской души.

Н.А.Римский-Корсаков, обратившись к народной легенде о граде Китеже, создал оперу-легенду «Сказание о граде Китеже и девице Февронии», в которой с глубоким возвышенным чувством раскрыл патриотическую тему в этическом плане, убедительно показал моральное превосходство русского народа над дикими ордами завоевателей. Опера ярко, взволнованно передает нравственную красоту и мужественную стойкость русского народа перед лицом страшной разрушительной силы татаро-монгольских завоевателей.

Опера «Жизнь за царя» М.И.Глинки – еще один шедевр классической русской музыки второй половины XIX века. Произведение глубоко патриотическое, наполненное сполна чувством Родины, получило широкую известность в России. Подвиг Ивана Сусанина является естественным проявлением национального достоинства, патриотического порыва, свойственного всему русскому народу в годину трагических испытаний.

Гражданская патриотическая тема также была одной из главных в творчестве выдающегося советского композитора С.С. Прокофьева. И еще об одном ярком примере глубокого, эмоционального воплощения патриотических идей средствами музыки. Это «Седьмая, Ленинградская симфония» Д.Д.Шостаковича, начатая композитором в блокадном Ленинграде. Первое исполнение сочинения состоялось 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Симфония произвела на слушателей неизгладимое впечатление. Сила сочиненной композитором музыки заключалась в правдивости, яркости, зримости столь разнящихся друг от друга музыкальных образов, в показе их жесточайшей схватки, борьбы, развития этого противостояния.

Во второй главе раскрыты практические основы патриотического воспитания школьников средствами музыкального искусства в театре юного зрителя, произведен анализ спектаклей патриотической тематики, поставленных художественным руководителем театра в период с 1943 по 1996 годы, народным артистом СССР Ю.П.Киселевым. В том числе анализу был подвергнут и первый спектакль Ю.П.Киселева на саратовской сцене «Осада

Лейдена» по пьесе И. Штока. Известные исторические события, воскрешаемые автором, воспринимались режиссером как прямая ассоциация с блокадой Ленинграда, города, над которым витала смерть, и беспрестанно сыпались бомбы, снаряды. Люди голодали, умирали, но не сдавались. По мнению Ю.П.Киселева, приступившего к репетициям, главным в этом спектакле не должен быть фон, на котором разворачиваются события, не должны быть аксессуары исторического и этнографического быта. Главное – то, что называется пресным и скучным словом «проблематика», внутренняя атмосфера спектакля, его художественно – смысловая направленность.

Патриотическая тематика для Ю.П.Киселева была поистине священной. К ней он относился благоговейно. И тому были особые причины. Вот что говорил по этому поводу сам мастер: «Военная тема – она важна для меня во все времена. Я человек военного поколения. Мне довелось руководить фронтовой бригадой артистов города Калинина (ныне Тверь) в самые страшные месяцы войны. И память о Великой Отечественной – я в этом убежден – должна стать святой для новых поколений. Худо, если она быльем порастет. Долгом своим считаю крепить у нынешнего юного зрителя эту память сердца. У искусства в этом отношении возможности неограниченны». Этому девизу Ю.П.Киселев следовал всю свою творческую жизнь. Каждый его спектакль военно-патриотической тематики становился событием не только театральной жизни Саратова, но и всей страны. «Вечно живые» В.Розова, «Новоселье в старом доме» А.Кравцова, «Балерина из политотдела» Ю.Яковлева, «В списках не значился» Б.Васильева» - эти и другие спектакли, созданные мастером в разное время, на разном историческом материале, наглядно и убедительно показывают, что источником воспитания у юного зрителя патриотических чувств, патриотического сознания и патриотического поведения в детском театре может служить практически любой материал. Все зависит от гражданской позиции постановщика спектакля и руководимых им актеров, от их ответственности за возвращение и воспитание будущих патриотов, любящих свою страну. А что такое любовь к Родине? Это не только патриоти-

ческое чувство. Это также высокая нравственность человека, его готовность творить добро, чувствовать боль другого человека, помогать тем, кто попал в беду, трудную жизненную ситуацию. В тюззе Киселева это умели и умеют делать блестяще. Каждый спектакль патриотической тематики, рожденный в Саратовском театре юного зрителя, яркий образчик того, какой силой воздействия обладает театральное искусство, способное в живой, доступной форме доносить до школьника вечные, нетленные истины о бескорыстном служении Отечеству, об ответственности за будущее своей Родины.

В то же время необходимо отметить: музыкальное решение любого спектакля в театре юного зрителя не может рассчитывать на самостоятельный эффект зрителя. Музыкальный образ спектакля не может обладать всеподавляющим эффектом, Музыкальное решение образа спектакля, являясь неотъемлемой частью работы всего творческого коллектива, должно раскрывать задачу постановки, соответствовать логике сценического действия. Взаимосвязь здесь проста. Если театр обращается к спектаклю военно-патриотической тематики, то и его музыкальное решение, сообразуясь с общим замыслом режиссера, должно способствовать пробуждению патриотических чувств зрителя. Музыкальный образ спектакля должен работать на общую идею постановки. Только в таком случае музыка может выполнить свое предназначение в спектакле, стать его неразрывной, действенно-содержательной частью. По мнению Ю.П.Киселева, театр юного зрителя

- это и искусство, и педагогика. В единстве, в нераздельности. Возрастные пределы детскому театру не показаны. Здесь надо ставить так, чтобы одновременно было интересно и главному тюзовскому - юному - зрителю и его старшим братьям, и родителям, и учителям..

Одним из компонентов достижения этой достаточно сложной цели, помимо ясной режиссерской концепции, вдохновенной игры актеров, талантливой сценографии, является музыкальное решение спектакля. Ю.П.Киселев был абсолютно уверен в том, что идея каждого спектакля, адресованного юному зрителю, станет понятна, доступна, воспринимаема, если

этот спектакль будет музыкальным, если в нем будет много музыки, будящей душу ребенка. Начиная с первого спектакля «Осада Лейдена», выпущенного в 1944 году, все последующие спектакли Ю.П.Киселева, затрагивающие тему патриотического воспитания детей и подростков, и не только эти спектакли, были наполнены музыкой. В «Осаде Лейдена» музыка помогала полнее и глубже постичь неординарный характер Тиля Уленшпигеля. С одной стороны, проникнуться симпатией к неумной энергии главного героя, а с другой – музыка открывала таящиеся в глубинах души главного героя тираноборческие идеи, его стремление к свободе, готовность сражаться с тиранией во имя достижения этой свободы. Музыку к этому спектаклю написал большой друг, соратник и единомышленник Ю.П.Киселева Евгений Павлович Каменоградский, выпускник Ленинградской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Они вместе начинали в Калининском театре юного зрителя, затем работали в Кировском тюзте, а с 1943 года и вплоть до 1966 года Е.П.Каменоградский возглавлял музыкальную часть Саратовского театра юного зрителя. Е.П.Каменоградский написал музыку к большинству спектаклей, шедших на сцене Саратовского театра юного зрителя в период с 1943 года по 1966 год включительно, в том числе к таким этапным работам театра, как «Алеша Пешков» М.Горького (1951-1952г.г.), «В дороге» (1962г.), «Вечно живые» (1964г.). Музыка к этим спектаклям, доступная юным слушателям и подросткам своей образностью и мелодичностью, не просто иллюстрировала события того или иного спектакля. Всякий раз она поднимала эмоциональный тонус спектакля, своим проникновением в суть драматургической основы каждой пьесы, глубоким раскрытием характеров её героев, музыка композитора усиливала воздействие игры актеров на эмоции и сознание юных зрителей и подростков, помогала им сильнее ощутить свои симпатии или антипатии к героям того или иного спектакля.

Е.П.Каменоградский как талантливый композитор и как человек, всем сердцем прикипевший к Саратовскому театру юного зрителя, болеющий за его судьбу и репутацию, воспитал немало способных последователей. Его

ученики твердо усвоили уроки мастера. Музыка к спектаклю не должна выступать довлеющей доминантой в развитии сюжета спектакля. И в то же время, предупреждал Е.П.Каменоградский, музыкальный образ спектакля ни в коем случае не должен быть простой иллюстрацией, неким звучащим фоном к какому-либо эпизоду или сцене в спектакле. Музыка должна становиться органической частью художественного действия. Она призвана помогать раскрытию характеров героев спектакля, их внутреннего мира, доносить до зрителей языком музыки идею спектакля, становиться его звучащим камертоном, усиливающим мысль, которую намеревался выразить театр зрителю.

Любой спектакль, в том числе и адресованный детскому зрителю, обладающий несомненными художественными возможностями, будет живым, действенным, сможет выполнить свою воспитательную миссию, если у этого спектакля будет зритель, тот субъект, во имя которого и ставился данный спектакль. В этом плане трудно переоценить роль педагогической части Саратовского театра юного зрителя, главной целью деятельности которой является приобщение к театральному искусству широких масс детского и подросткового зрителя, работа с образовательными учреждениями всех типов, оказание педагогам практической помощи в организации внеклассной работы в таком её аспекте как художественное, нравственное, патриотическое развитие школьника. Накоплен значительный опыт приобщения детского зрителя к театру и театральному искусству, воспитания у детей потребности постоянно посещать театр юного зрителя. Помимо коллективных просмотров спектаклей сотрудники педагогической части театра совместно с педагогами школ организуют посещение театрального музея, чьи уникальные экспонаты знакомят детей с историей Саратовского тюза, этапами его становления. Устраиваются экскурсии школьников по театральному закулисию, Дети воочию видят, как проходит репетиционный процесс, как работают производственные цеха, где изготавливаются декорации, шьются костюмы и т.д. Проходят обсуждения только что увиденных спектаклей с участием исполните-

лей главных ролей. Подчас такие обсуждения проходят прямо на сцене на фоне декораций только что закончившегося спектакля. В школе дети пишут изложения о героях спектаклей на патриотическую тему, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины. Часто в учебных заведениях проходят выступления артистов театра.

Совместная работа Саратовского театра юного зрителя с педагогическими коллективами школ города Саратова дает положительные результаты. В ходе этой работы школьниками вырабатывается понимание понятия и особенностей российского патриотизма, знание содержания таких понятий и критериев, как «Отечество», «патриотизм», «патриот», «долг», «служение Отечеству». Ученики проникаются гордостью за героические свершения народа в годы Великой Отечественной войны, демонстрируют убеждения в необходимости защищать Родину, выражают потребность в познании исторического прошлого и современного этапа развития России, готовность выполнить гражданский и воинский долг по защите Отечества, отстаивать и утверждать патриотизм как жизненно важный принцип. Во многом прийти к таким убеждениям школьникам помогает музыкальное оформление спектаклей на военно-патриотическую тему, свежо, эмоционально, талантливо рассказывающих о том, чем они должны гордиться, хранить в своей памяти и свято защищать героическую историю Родины.

Заключение

Патриотизм является нравственной основой жизнедеятельности государства и выступает в качестве важного мобилизующего ресурса развития общества. На личностном уровне патриотизм выступает как важная характеристика человека, отражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознания любви к

своему Отечеству. Рассмотрев патриотическое воспитание как психолого-педагогическую проблему, следует подчеркнуть, что патриотическое воспитание школьников представляет одну из главных частей современного воспитательного процесса.

Проведенный анализ использования выразительных средств театра юного зрителя, в первую очередь и такого мощного средства, каким является музыка, выявил огромный потенциал музыкального искусства в процессе патриотического воспитания школьников на примере Саратовского театра юного зрителя.