

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ХОРОВОГО ТЕАТРА**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки 2 курса 221 группы Института искусств
по направлению подготовки «Педагогическое образование
(Развитие личности средствами искусства)»

КОВШАРОВОЙ ВИКТОРИИ АНДРЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Д.Н. Васильева

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2020

Введение. Модернизация общественно-политического процесса нашего общества обуславливает необходимость содержательной и творческой деятельности личности квалифицированного специалиста, способного масштабно мыслить и конструктивно действовать в новой социокультурной ситуации, в связи с этим требования к повышению творческого уровня личности стали общемировой тенденцией. Сегодня только творчески относящийся к деятельности человек в состоянии решить весь комплекс практических и теоретических задач, которые ставит перед ним научно-технический прогресс. Именно творческая деятельность лежит в основе прогресса материального и духовного производства, а также в основе развития и становления личности, ее индивидуальности и самореализации.

Психолого-педагогическая литература определяет творческую, или креативную (лат. *creato* — сотворение, создание) деятельность как самодеятельность, охватывающую изменение действительности и раздвигающую пределы человеческих возможностей, как способ самоутверждения, самовыражения, самореализации личности в процессе создания материальных и духовных ценностей (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, Н.И. Дружинин и др.).

Понятия творчества и самореализации тесно взаимосвязаны. Сама по себе самореализации личности относится сегодня к числу ключевых проблем педагогики, психологии, философии, социологии. Усиление внимания к ней сопряжено с пониманием её важнейшей роли в развитии личности, предъявлением более высоких требований к таким качествам человека, как самостоятельность, инициативность, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Большими возможностями для удовлетворения потребностей в самореализации обладает *внеурочная деятельность в школе, как форма дополнительного образования.*

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и

целесообразно решение задач и воспитания и социализации [35, с. 56]. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, который организуется и направляется педагогами, и является одной из форм управления свободным временем обучающихся.

Итак, одним из видов внеурочной деятельности школьников, способствующей их творческой самореализации, является *детский хоровой театр*.

Процесс *театрализации* особенно ярко проявляет себя в русской *хоровой музыке* второй половины XX века и связан с внедрением сонористических приемов, экспериментированием с новыми акустическими эффектами, заметно обновляющими звуковое пространство, расширением образно-содержательной сферы музыки [4, с. 17].

Хоровой театр как новое явление в музыкальной культуре начинает стремительно развиваться.

Важнейшей предпосылкой к возникновению хорового театра становится *отечественная фольклорная традиция*, представляющая собою образец синкретиза хорового пения и движения.

В связи с этим, в отечественном искусстве, в обиходе художественной практики и научных исследованиях сложилось *понятие «хоровой театр»*. Весьма показательным для нашего времени является рождение коллективов, реализующих эту идею.

Анализ исследования в области хорового театра и творческой самореализации подростков, а так же собственный опыт работы позволяет считать выбор темы квалификационного исследования актуальным.

Объект квалификационной работы магистра – процесс творческой самореализации подростков.

Предмет квалификационной работы магистра – творческая самореализация детей среднего школьного возраста в процессе участия в хоровом театре.

Цель квалификационной работы магистра – раскрыть содержание творческой самореализации и обосновать пути творческой самореализации подростков в условиях детского хорового театра.

Для достижения цели исследования и в соответствии с предметом и объектом исследования были разработаны конкретные *задачи* исследования:

- проанализировать проблема творческой самореализации личности в современной научной литературе
- раскрыть факторы, влияющие на проявление творческой самореализации и структура творческой самореализации подростков
- рассмотреть историю возникновения и классификацию жанров хорового театра
- проверка эффективность творческой самореализации детей среднего школьного возраста в условиях хорового театра

Методологической основой исследования являются:

- научные исследования самореализации личности таких философов, как И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, Ф. Бредли, Дж. Маккензи, Ф. Адлер, Н. А. Бердяев, А. Ф. Лосев, В. С. Соловьев, В. И. Муляр и др.
- в психологии основополагающие идеи о процессе самореализации личности представлены в исследованиях А. Адлера, Г. Айзенка, А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Бернса, Э. Формы, К. Хорни, К. Юнга, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубенштейна, А. Г. Асмолова, Л. А. Коростылевой и др.
- закономерности развития детей подросткового возраста были описаны в исследованиях Л. И. Божович, А. В. Щербакова, И. С. Кона, Г. А. Цукермана, Д. Б. Эльконина, С. Левина, Л. Н. Дроздиковой, Г. М. Коджаспировой, Г. К. Чернявской, Н. Е. Шатохиной, Е. Ю. Трацевской.
- научные исследования, посвященные теории и практике художественно-эстетического воспитания (Терентьева Н. А., Князева О. Л., Неменский Б. М., Усова А. П. и др.);

- труды отечественных педагогов (Амонашвили Ш.А., Бабанского Ю.К., Загвязинского В.И., Макаренко А.С., Подласого И.П., Сухомлинского В.А., Слостенина В.А., Ушинского К.Д., и др.);

- труды по музыкальной педагогике и методике обучения хоровому пению: (О.А. Апраксиной, Т.П. Батуриной, А. Егорова, В.В. Емельяненко, Д.Е. Огороднова, В.Г. Соколова, Г.П. Стуловой и др.), научные исследования отечественных психологов (Б.Г. Ананьева, В.В. Богословского, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, Е.И. Рогова, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др.), труды отечественных педагогов (Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, А.С. Макаренко, Б.М. Неменского, И.П. Подласого, Е. И. Ушинского, и др.).

- труды в области теории и практики хорового театра А.Т. Тевосяна, Ю.И. Паисова, Е.Ю. Никишовой, М.С. Осеневой, В.А. Самарина и др.

Методы исследования:

- теоретические методы: анализ и систематизация психолого-педагогической, философской, научно-методической и специальной литературы по проблеме исследования; анализ специфики современного хорового искусства; изучение истории, теории и практики художественного образования и воспитания; целенаправленное педагогическое наблюдение (включенное, выборочное); изучение опыта работы руководителей хоровых театров;

- методы эмпирического исследования: педагогическое наблюдение, анализ и обобщение собственного опыта работы во время педагогической деятельности, анкетирование, опросы школьников, беседа; педагогический эксперимент; анализ творческих работ подростков.

Магистерская работа состоит из введения двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что был собран и систематизирован научно-методический материал по проблеме творческой самореализации подростков; на основе анализа и обобщения

опыта собственной педагогической деятельности предложены некоторые методические рекомендации в рассматриваемой области.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенных форм работы с подростками преподавателями – практиками.

- *апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:* в практической деятельности в рамках педагогической работы в качестве учителя музыки и руководителя вокально – хорового кружка «Микрофон» на базе МАОУ Гимназии №87 г. Саратова.

- *на всероссийских и международных научно-практических конференциях:* 7-я Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 3-6 октября 2018). Доклад «Вокальное исполнительство в детском театре на базе гимназии № 87 г. Саратов»; 5-я Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (г. Саратов, 15 марта 2018). Доклад «Организация вокального ансамбля в условиях дополнительного образования»; 6-я Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (г. Саратов, 19-20 апреля 2019). Доклад «Организация постановочной деятельности в детском хоровом театре»; 8-я Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 9-12 октября 2019). Доклад «Театр хоровой музыки института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского: истоия создания и особенности работы на современном этапе»;

- *публикацией статьи:* Особенности организации внеурочной деятельности педагога-музыканта. Современные технологии обучения и

воспитания в художественном образовании. - Вып. 15. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2018. – 260 с. ISBN 978-5-9999-2956;

• *публикацией статьи*: Организация хорового театра в условиях общеобразовательной школы. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 16. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2018. – 361 с. ISBN 978-5-9999-3098-9 с.155-160;

• *публикацией статьи*: Организация постановочной деятельности в детском хоровом театре. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 17. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2019. – 276 с. ISBN 978-5-9999-3157-3 с. 100 – 104;

• *публикацией статьи*: Театр хоровой музыки Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского: история создания и особенности работы на современном этапе. Культурное наследие Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы VIII Международной практической конференции (9 – 12 октября 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: ИЦ «Наука», 2019. – 656. ISBN 978-5-6043808-8-8.

Основное содержание работы. Понятия творчества и самореализации тесно взаимосвязаны. Сама по себе самореализации личности относится сегодня к числу ключевых проблем педагогики, психологии, философии, социологии. Усиление внимания к ней сопряжено с пониманием её важнейшей роли в развитии личности, предъявлением более высоких требований к таким качествам человека, как самостоятельность, инициативность, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Таким образом, анализ научной литературы, различных точек зрения на проблему самореализации личности, позволяет взять за основу следующее *ведущее определение творческой самореализации личности*: это субъективно значимый, педагогически стимулируемый, индивидуальный процесс раскрытия и эффективного использования своего творческого потенциала в различных видах деятельности, осуществляемый личностью изнутри во вне

на основе свободного выбора, предполагающий позитивный результат развития, инициируемый внутренней потребностью личности; отслеживаемый самим субъектом в динамике процесса, имеющий внутренний и внешний планы.

В подростковом возрасте ведущим фактором в творческой самореализации является дополнительное образование, всецело направленное на индивидуальный подход к личности обучающихся, а так же ближайшее окружение подростка взрослыми, процесс обучения, включения в творческую деятельность и коллективное воспитание.

Одним из видов внеурочной деятельности школьников, способствующей их творческой самореализации, является детский хоровой театр.

Хоровой театр является новым направлением классического хорового искусства, который предполагает вокально-ансамблевое и хоровое исполнение, а так же сценическим действием, превращающее выступление в театральную хоровую спектакль, главное действующее лицо которого – *хор*.

Кроме того, *хоровой театр*, как форма культурно-досуговой внеурочной деятельности имеет огромное значение для проявления *творческой самореализации* детей среднего школьного возраста.

Для проверки эффективности творческой самореализации школьников в детском хоровом театре нами была проведена диагностическая работа в рамках в рамках вокально-хорового кружка «Микрофон» на базе МАОУ Гимназии №87 г. Саратова в период с 01.10.2018г. по 01.03.2020г.

Проанализировав исследования многих ученых, которые выделили три основных компонента структуры творческой самореализации детей подросткового возраста в условиях дополнительного образования, мы выявили *уровни творческой самореализации* и определили критерии для их диагностирования.

Для определения исходного *уровня* творческого саморазвития студентов нами были *использованы различные вид лекций и репетиционных*

занятий, метод наблюдения, метод индивидуальных бесед с ними, предполагающий прямые и косвенные вопросы преподавателя о мотивах, смысле, целях учения для данного школьника, самостоятельная работа и творческое задание. Кроме того, им были предложены *тест и анкета,* направленные на выявление отношения студента к творческим заданиям и прослушивания в виде комплекса творческих заданий.

Результаты начальной диагностики показали, что у подростков преобладает в основном низкий и средний уровни творческой самореализации, а так же хороших навыков, знаний и умений.

В течении дальнейшей исследовательской работы использовались упражнения, которые призваны заинтересовать школьников и вдохновить на дальнейшее проявление творческой самореализации.

Большая часть времени уделялась техническому совершенствованию голоса, выучиванию различных хоровых произведений.

На различных этапах работа с учащимися велась посредством комплексного воспитания исполнителей, включающего в себя согласованное соединение движения и вокала, эмоциональной, вербальной, зрительной, слуховой и мышечной памяти, коммуникативной сферы и пр., осваивались приёмы актёрства через интонационно-зрелищное раскрытие художественного образа, используя способы и приёмы движения.

В занятия также входили просмотры детских музыкальных спектаклей, в том числе и хоровых. с дальнейшим разучиванием услышанных песен. Проводились различные беседы, лекции и упражнения, формирующие общие знания учащихся о театрально-хоровой деятельности.

Кроме этого, велась подготовка к концертам и фестивалям, выступления на конкурсах и различных мероприятиях школьного уровня, регионального и международного.

В целях расширения знаний проводились беседы на темы: «Хоровой театр», «Искусство хорового пения», «История музыкальной культуры со

времен становление духовной музыки в России», «Что такое хор?», «Музыкальный спектакль. Мюзикл».

Итак, результаты повторного анкетирования, тестирования и прослушивания показали, что у подростков стал преобладать в основном высокий и средний уровни творческой самореализации.