

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Социо-игровые технологии в практике работы театра с субъектами образовательного процесса

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

КОЛЕСНИКОВОЙ АНАСТАСИИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель:
профессор, доктор пед. наук _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:
профессор, доктор пед. наук _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021 г.

Введение. В сложные и переходные периоды жизни общества проблема недостаточного внимания к художественному образованию становится как никогда актуальной. Во времена экономической и социальной нестабильности искусство и творчество уходят на второстепенные позиции по сравнению с точными науками, считающимися необходимыми для успешной карьеры. Растёт социальный престиж и ценность интеллекта и научного знания, но уходит на второй план способность сопереживать, быть отзывчивым. Возникает кризис гуманитарного знания и проблема воспитания в подрастающем поколении человечности. Все больше и больше людей живут с постоянным чувством тревоги, одиночества, страха. Поэтому нельзя забывать о том, что человек и его мировосприятие, отношение к самому себе и близким, к природе и обществу обязательно должно находить своё отражение в образовательном процессе. Раскрыть все стороны этой сложной темы невозможно, не касаясь отражения проблемы человека и личности в зеркале искусства.

Современные государственные образовательные стандарты устанавливают приоритетной целью российской системы образования гармоничное развитие ребенка, не только познавательное, но также личностное и общекультурное. Новые ФГОС предполагают также формирование так называемых «личностных» универсальных учебных действий (УУД), которые неразрывно связаны с нравственной, духовной жизнью человека, формированием системы ценностей. На мой взгляд, огромная роль в формировании этих УУД принадлежит именно художественному образованию, причём, не только в качестве дополнительного образования и кружков, но и как неотъемлемой части жизни общеобразовательных учреждений. При этом общекультурное развитие детей вынесено за рамки основной программы во внеурочную деятельность, признанную последней редакцией ФГОС обязательной.

Помимо уроков рисования и музыки для младших школьников, единственный предмет педагогики искусства, оставшийся в основной программе среднего образования, это «История мировой художественной культуры».

Лекционный формат подачи информации на курсе приносит не слишком заметные результаты, заменяя подлинное понимание художественных образов энциклопедическими знаниями о гениях прошлого, таким образом, фактически лишая многих учащихся важнейшей части их общекультурного развития. Особенно если в качестве внеурочной деятельности они занимаются спортом и расширяют свои знания в отдельных областях, не связанных с искусством. Но даже если ребенок по инициативе родителей дополнительно посещает занятия в кружках и школах искусств, очень часто и там не происходит формирования потребности общения с искусством, созданным другими художниками, которое заменяется собственным творческим самовыражением ребенка.

Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что в нём предлагается принципиально новый подход к воспитанию культурной личности — через использование в образовательном процессе социо-игрового стиля обучения и методик театральной педагогики. Предложенные образовательные технологии благодаря тому, что основаны на игровой деятельности, дают ребенку положительный опыт общения с искусством, а также делают акцент именно на личном опыте ребенка по интерпретации художественного образа в произведении. Вся познавательная часть занятия, которая ни в коем случае не исключается из образовательного процесса, при этом подчинена его основной цели — научить получать удовольствие от общения с искусством. В настоящей работе эти методики раскрываются на примере воспитания зрителя, опыта интерпретации театральных постановок.

В современном образовании нередко применяются игровые технологии в качестве приёма, призванного разнообразить процесс обучения, развлечь ребенка. Большинство педагогов, независимо от того, насколько широко они используют в своей повседневной практике игровые методики, знакомы с ними. Тем не менее, с точки зрения некоторых философов и культурологов потенциал игры намного выше просто развлекательной деятельности, игра является сущностным элементом культурного развития человека.

Связь искусства, культуры и игры как особого эстетического феномена человеческой деятельности неоднократно отмечалась в культурологической литературе. Одним из первых эту взаимосвязь сформулировал Иммануил Кант, а развил его идеи Фридрих Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании человека», однако центральным исследованием о культуuroобразующей функции игры стала книга «*Homo Ludens*» («Человек играющий»), написанная уже в 1938 году нидерландским культурологом и историком Йоханом Хёйзинга. Й. Хёйзинга в своем труде находит следы игры в возникновении самых разных традиций и общественных институтов прошлого и настоящего - от войны до спорта. Й. Хёйзинга отмечает, что многие виды искусства, лежащие, как и игра, вне пользы и необходимости, существуют по присущим только им внутренним законам ритма и гармонии практически остаются игрой в её изначальной форме. Помимо Й. Хёйзинга на темы взаимосвязи игры и культуры рассуждают также такие крупнейшие философы XX века как Г.-Х. Гадамер, Х. Ортега-и-Гассет, О. Финк, Л. Витгенштейн и другие.

Педагогический аспект, рассматривающий роль игры в воспитании личности, подробно раскрывается в российской педагогике в трудах психологов, исследователей детства — Л.С. Выготского, П.П. Блонского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина. Особое значение игры в педагогике

отражено в работах Л.Н. Толстого, С.Т. Щацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и других педагогов-новаторов, многие из которых были сторонниками неавторитарной педагогики.

Социо-игровые технологии возникают на стыке театральной и педагогической практики. Как комплексный подход к обучению на основе принципов неавторитарной педагогики они начали формироваться в середине 80-х годов из упражнений А.П. Ершовой, ныне кандидата педагогических наук, разработанных ею для детской театральной педагогики. В дальнейшей разработке методики активное участие принял отечественный психолог и педагог Е.Е. Шулешко (1931-2006). Уже в 90-е годы эту работу возглавил В.М. Букатов, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук.

Сегодня ведущая роль по распространению социо-игровых технологий в театральной и образовательной среде принадлежит театроведу, кандидату искусствоведения, ведущему научному сотруднику Лаборатории социокультурных образовательных практик Института системных проектов МГПУ А.Б. Никитиной. Вместе с ней над разработкой теории и практики театральной педагогики, как дисциплины, выросшей из идей социо-игровой технологии обучения, работают Т.А. Климова, М.Ю. Быков, Е.И. Косинец, Ю.Н. Рыбакова, а также педагоги театров по всей стране, среди которых особенно выделяются РАМТ, Театр Пушкина, Пермский и Красноярский ТЮЗы. Исследованиями в области театральной педагогики занимаются пермский актёр и педагог В.А. Ильев, автор монографии о школьной театральной педагогике О.А. Антонова.

Несмотря на огромное количество культурологической и педагогической литературы, посвященной феномену игры, на наш взгляд, существует не так много исследований, касающихся социо-игровых технологий, а также практически нет работ, раскрывающих потенциал

театральной педагогики как средства воспитания подготовленного зрителя.

Это делает тему работу актуальной.

Объект исследования: образовательный процесс в театре.

Предмет исследования: социо-игровые технологии в работе театра с субъектами образовательного процесса.

Цель исследования: адаптация социо-игровых технологий для работы театра с субъектами образовательного процесса, направленных на формирование зрительской культуры, воспитание вдумчивого зрителя, способного получить эстетическое удовольствие от театральной постановки.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Раскрыть игру как особый феномен человеческой деятельности и выявить ее педагогический потенциал.

2. Представить социо-игровые технологии и их реализацию в театральной педагогике

3. Рассмотреть формы использования социо-игровых технологий в работе педагогической части Саратовского академического театра юного зрителя с субъектами образовательного процесса.

4. Провести экспериментальную работу по проверке эффективности использования социо-игровых технологий в практике работы театра с субъектами образовательного процесса на примере Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева.

В своей работе мы будем опираться на понимание и развитие социо-игровых технологий исследователем и театральным педагогом А.Б. Никитиной и близкого к ней круга педагогов-практиков.

В процессе исследования использовался сравнительный анализ культурологических и педагогических концепций игровой деятельности, а также методы эмпирического наблюдения, анкетирования, интервью,

количественный и качественный контент-анализ данных, полученных в ходе анкетирования и наблюдения на базе проводимых педагогической частью Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева проектов: курсов повышения квалификации для педагогов и театральных уроков по спектаклям.

Базой исследования явилась педагогическая часть ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева»

Новизна исследования заключается в том, что на примере формирования зрительской культуры, впервые предлагается использование социо-игрового стиля обучения как основы для воспитания культурной личности, производится анализ эффективности адаптации социо-игровых технологий для работы с произведением искусства, как с предметом изучения.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение применения социо-игровых технологий в деятельности педагогической части театра открывает возможность для дальнейших исследований применения таких технологий в других областях педагогики искусства. Произведенный в данной работе анализ взаимосвязи игровой деятельности и творческого процесса помогает не просто в интересной форме освоить темы, связанные с искусством в процессе обучения, но и раскрыть сущностные характеристики художественного образа и научить его более глубокому восприятию и интерпретации.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его результатов не только в деятельности педагогической части театра, но и во внеурочной деятельности в школе по направлению «общекультурное», в учреждениях дополнительного образования не только театрального направления, но и во всех школах искусств, а также в возможности внедрения социо-игровых технологий в учебный процесс в любых предметных областях.

На защиту выносятся положение о том, что социо-игровые технологии эффективны для анализа произведений искусства, опыта интерпретации художественного образа, позволяют привить детям интерес и любовь к искусству, в данном случае — к искусству театра. Однако на наш взгляд, эти методики можно и нужно широко применять в образовании — как во внеурочной деятельности, так и в предметах школьной программы, связанных с искусством (литература, ИЗО, музыка, МХТ), а также в начальной школе и дошкольном образовании, а также в качестве дополнительных занятий при работе школ искусств, театральных кружков.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в качестве педагога-организатора ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселёва»;
- на научно-практических конференциях: VII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Искусство быть зрителем: работа педагогической части Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва» (Саратов, 3-6 октября 2018 г.); VI Международная научно-практическая конференция «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: «Структура занятия с использованием социо-игровых технологий в театральной педагогике» (Саратов, 19-20 апреля 2019 года); VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Программы и проекты Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва для педагогов образовательных организаций» (Саратов, 9-12 октября 2019 г.); VIII Международная научно-практическая конференция «Искусство и власть», тема доклада: «Использование социо-игровых технологий в театральной педагогике» (Саратов, 16-18 октября 2019 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Развитие личности средствами искусства»,

тема доклада: «Роль этапов самоактуализации и рефлексии в создании открытой художественно-творческой среды в театральной педагогике» (Саратов, 20 мая 2020 года).

- публикацией статей: Программы и проекты Саратовского ТЮЗа имени Ю.П. Киселёва для педагогов образовательных организаций// Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (9-12 октября 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. 657 с. С.569-575; Роль этапов самоактуализации и рефлексии в создании открытой художественно-творческой среды в театральной педагогике// Развитие личности средствами искусства: Материалы VII Международной научно-практической конференции (20 мая 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2020. 356 с. С.41-48.

- публикация книги: Колесникова А.С. Театральная педагогика: программа внеурочной деятельности (на примере программы внеурочной деятельности «Театральное искусство в культуре России»): учебно-методическое пособие / А.С. Колесникова, С.В. Домникова. Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. 192 с. В 2018 году книга получила приз «Лучшее учебное издание» Министерства информации и печати Саратовской области.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, сто одно наименование и приложений.

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

Глава I включает в себя два параграфа. В первом параграфе рассматривается феномен игры как эстетического явления в культурологической и педагогической литературе. Во втором параграфе раскрывается применение социо-игровых технологий в театральной педагогике.

Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе раскрываются история возникновения педагогической части театра как особого явления на стыке культуры и образования. Во втором параграфе проведен эксперимент по эффективности применения социо-игровых технологий в работе театрального педагога для воспитания зрительской культуры.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и иллюстрируют экспериментальную часть работы.

Основное содержание работы.

Первая глава «Теоретические основы социо-игровых технологий в практике работы театра с субъектами образовательного процесса» состоит из двух параграфов, в которых рассмотрены взгляды на игру как эстетическое явление в культурологии и философии и применение социо-игровых технологий в театральной педагогике.

Феномен игры, как неутилитарного вида деятельности, интересует мыслителей с древнейших времён, однако системные концепции, представляющие и осмысливающие особую роль игры в жизни человека, начинают возникать только во второй половине XX века. О связи игры с эстетической и этической сферой впервые заговорили И. Кант и Ф. Шиллер, последний первым выдвинул тезис о близости природы игры и искусства. Одной из самых влиятельных концепций игры в XX веке стала теория, изложенная в книге Й. Хёйзинга «Homo Ludens (Человек играющий)», которая отводит игровой деятельности ведущее начало в формировании всей культуры человека, в том числе и развитию и бытованию искусства. Отталкиваясь от высказанных Й. Хёйзингой идей,

свои взгляды на связь игры и искусства в XX веке предложили также другие философы и культурологи Г.-Х. Гадамер, Хосе Ортега-и-Гассет, Ойген Финк, а также философы постмодернисты и постструктуралисты, каждый из которых в той или иной степени поддерживал идею о существующей связи между игровой и творческой деятельностью человека. Эта связь, по нашему мнению, последовательно прослеживается в природе художественного образа, который, как и игра, строится на организованной особым образом подражании действительности, от которого человек получает эстетическое наслаждение.

Важность игровой деятельности для ребенка в педагогике подчеркивается многими исследователями детства и психологами и впервые была сформулирована в трудах Л.С. Выготского, П.П. Блонского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина. Традиционно игровые приёмы используются в дошкольном и начальном общем образовании, но в работах С.Л. Рубинштейна и Д.Б. Эльконина высказывается мысль о том, что во взрослом возрасте игровой деятельности соответствуют занятия искусством. Как принципиально свободная деятельность, игра занимает особое место в мировоззрении педагогов-новаторов, придерживающихся принципов неавторитарной педагогики, и активно используется в их работе не только с детьми младшего возраста, но и в сочетании с занятиями искусством становится одним из ключевых отличий образовательных программ, построенных на основе педагогики ненасилия. Об игре и её важности для ребенка пишут в своих размышлениях педагоги, являющиеся авторами собственных авторских школ и программ, среди которых С.Т. Шацкий, К.Н. Вентцель, В.А. Сухомлинский, педагог-новатор Ш.А. Амонашвили и его последователи.

Исходя из проведенного анализа культурологических и педагогических источников, можно сделать вывод о существовании связи между игровой и творческой деятельностью человека. Мыслители

отмечают сходство в удовольствии от вовлечения в игру и в эстетическом в наслаждении от погружения в произведение искусства. Игра и творчество — это свободные виды деятельности, подражающие действительности, особо организованные во времени и пространстве, участие в которых человек может принять только добровольно. В этом соответствии кроется педагогический потенциал, расширяющий значение игры в образовательном процессе, от характерного для младшего возраста до универсалии, через которую мы можем в любом возрасте попытаться познать искусство.

Таким образом, возможность соединения творчества и педагогики, эстетического и этического существует именно через игровые приёмы, что и было последовательно реализовано А.П. Ершовой, В.М. Букатовым в социо-игровых образовательных технологиях и затем адаптировано А.Б. Никитиной и её последователями для использования в работе театральных педагогов.

Вторая глава «Практические основы использования социо-игровых технологий в работе театра с субъектами образовательного процесса» состоит из двух параграфов: формы использования социо-игровых технологий в работе педагогической части Саратовского академического театра юного зрителя с субъектами образовательного процесса; экспериментальная часть по проверке эффективности использования социо-игровых технологий в практике работы театра с субъектами образовательного процесса.

Детские театры сформировались как особые культурные институции в начале в советской России после 1917 года. С самого начала идеологами детского театрального движения подчеркивался особый статус детских театров, заключенный в формуле А.А. Брянцева «театр особого назначения», которая предполагает тесную связь творческих и художественных задач с воспитательными и педагогическими. На

практике эти идеи были реализованы в работе педагогических частей театров, которые занимались педагогическим сопровождением спектакля и воспитанием зрительской культуры.

Традиция педагогических частей театров жива и по сей день, в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П. Киселёва педагогическая часть никогда не закрывалась и успешно продолжает свою работу. С 2015 года в работе педагогической части ТЮЗа Киселёва появилась своя методическая база — стали использоваться методики театральной педагогики, основанные на социо-игровых образовательных технологиях. Основными формами работы театра с субъектами образовательной деятельности являются проведение творческих конкурсов, проведение театральных занятий до и после просмотра спектакля, экскурсии по театральному музею. Важным направлением для театра является работа с педагогами и повышение их уровня знаний в сфере театрального искусства и внедрение в их работу социо-игровых образовательных технологий для организации обсуждений просмотренных с детьми спектаклей.

Как показал анализ деятельности педагогической части ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва для детской аудитории занятия оказываются позитивно окрашенными, позволяют каждому высказать своё мнение о спектакле и не подменяет мнение ребенка мнением педагога. Это отражается и на впечатлении от самого занятия, и на желании ребенка снова прийти в театр. Педагоги не только оказываются вовлечены в занятия эмоционально, но и единогласно признают социо-игровые образовательные технологии применимыми в их профессиональной деятельности и имеющими большое практическое значение.

В предложенных для анализа занятиях и программе курсов повышения квалификации для учителей последовательно реализуются все основные принципы социо-игровых технологий. Занятия построены по

принципу драматургии, создают особую открытую художественно-творческую среду и активно вовлекают детей в игровые упражнения, как индивидуальные, так и групповые. Благодаря этим формам работы педагогическая часть театра воспитывает зрителя, который активно вовлекается в процесс спектакля, получает от этого удовольствия и может поделиться своим увлечением с другими. Прошедшим через театральные уроки детям и учителям проще сформулировать своё мнение о спектакле, понятнее вклад каждого члена постановочной группы в его создание. Благодаря игровым технологиям такие занятия проходят в тёплой атмосфере и приносят радость всем участникам, а в свете глубинной взаимосвязи между игрой и искусством, выявленной в настоящей работе, эти занятия становятся прямой иллюстрацией существования такой связи не только в трудах философов, но и в образовательной практике театра.

Заключение.

Настойчивое указание в Федеральных государственных образовательных стандартах на необходимость культурного, духовного и нравственного развития человека в процессе обучения указывает на существующий в обществе кризис гуманитарного знания. Ему способствует, в том числе, отсутствие у детей позитивного опыта общения с искусством, так как свою воспитательную функцию школы видят в авторитарном навязывании ценностей, которые так не становятся для детей внутренне принятыми.

Рассмотрев философские размышления о взаимосвязи игры и искусства в работах Ф. Шиллера, Й. Хёйзинга и других исследователей, мы увидели, что в основе культуры скрыт мощный игровой импульс, а у сферы эстетического существует свой образовательный потенциал, неразрывно связанный с игрой. Подобно тому, как добровольно принимаются человеком ограничения в игре, также добровольно должны приниматься и соблюдаться ребенком законы нравственности.

Помочь этого добиться может переход к гуманной педагогике в целом и «социо-игровому стилю обучения» в частности. Это педагогика событийности, проживания, педагогика личностного творческого действия и импровизации, педагогика, имеющей дело с целостным образом мира и «я», воспринимаемом одновременно эстетически, этически и интеллектуально.

Помимо свободы и добровольного выбора, лежащих в основе гуманной педагогике, её важное качество заключается в создании целостной картины мира, подобно тому, как художник творит целостный образ в искусстве. Принятая в педагогической практике страсть к препарированию всего разрушает этот целостный образ. «Они расчленяют будущую целостную жизнь ученика или коллектива учеников в стенах класса на дискретные кусочки, которые затем педагогической теорией именуются то целями, то задачами, то результатами, то средствами, а то и еще как-нибудь» - пишут об авторитарной педагогике и её последователях создатели социо-игрового стиля обучения В.М. Букатов и Е.П. Ершова.

Предложенные и проанализированные упражнения для самоактуализации и рефлексии в рамках театрального занятия наглядно показывают, как содержательна может быть творческая игра в процессе восприятия искусства, и как индивидуальный инсайт для каждого участника процесса формирует общую открытую и творческую среду.

Актуальность социо-игрового стиля обучения как способа практиковать такой анализ произведения искусства, который не разрушит его целостной привлекательности, уже показал себя в практике театральных педагогов и теперь ждёт возможности своей широкой реализации в образовательной практике школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Хочется верить, что результатом такой работы в будущем станет увеличение количества читателей библиотек, зрителей театров, посетителей выставок,

получающих от общения с искусством удовольствие и приходящих за эстетическим впечатлением не по принуждению, а в силу внутренней потребности. И тогда, возможно, наших детей будет невозможно оторвать не только от игр как формы развлечения, но и от созидательного творческого познания мира, организованного по законам игры.