

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

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТРА

Студентки 3 курса 361 группы

направления 44.04.01 Педагогическое образование

Института искусств

АМАНДЫКОВА АРМАТА МЕРЕКЕУЛЫ

Научный руководитель
Профессор, доктор пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
Профессор, доктор пед. н.

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2021

Введение

Актуальность темы исследования. Музыкально-театральная деятельность является синтезом ряда сложных сценических жанров искусства, включает в себя целый комплекс разнообразных навыков и способностей. Данный жанр сочетает в себе элементы литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства. Ещё в древности люди задумывались о влиянии различных видов искусств (пение, танцы, пантомима, рисунки, архитектура) на эстетическое воспитание человека. Эстетическое воспитание всегда находилось в тесном взаимодействии с другими видами воспитания, такими как умственное, нравственное, трудовое, физическое, и др. Воспитывающее влияние театрального искусства на развитие гармоничной личности было известно во все времена. Тема исследования рассматривает возможности эстетического развития детей, в частности, при помощи музыкального театра. Это сложный вид искусства, который соединяет в себе черты и художественного слова, и музыки, и изобразительного искусства.

Для исследования был выбран старший школьный возраст. Это наиболее плодотворное время для формирования и развития различных способностей детей, тот эффективный этап приобретения важнейших музыкально-театральных навыков, который делает возможным обогащение творческого и музыкального опыта в дальнейшем. В эстетическом воспитании старших школьников прослеживается интеграционный процесс комплексного взаимодействия искусств. Уделяя внимание музыкально-театральной деятельности старшеклассник становится более открытым для общества, коммуникабельным и раскрепощённым. Ведь всё, что его окружает (искусство, специальное обучение) является важным средством эстетического воспитания. Музыкально - театральная деятельность открывает перед школьниками мир музыки, секреты актерского мастерства; может стать отправной точкой в желании научиться петь, танцевать или играть на каком-

либо инструменте, способствует развитию музыкальных способностей детей, помогает обогатить духовный мир, помогает развитию гармоничной личности.

Познавательный и воспитательный потенциал музыкального и театрального искусства в наши дни недооценен. Это притом, что в школах отмечается недостаток внимания к предметам эстетического цикла, в повседневной жизни детей окружает антихудожественная атмосфера, падает интерес к классической музыке, и к искусству в целом. К сожалению, без должного внимания остаются возможности внеклассной работы по созданию музыкально-театральных постановок, которая в сочетании с уроками могла бы способствовать гармоничному развитию и эстетическому воспитанию старшеклассников.

На сегодняшний день всеми исследователями признается, что «эстетическое воспитание учащихся интенсифицирует развитие самосознания, способствует формированию социальной позиции, основанной на гуманистических ценностях. Актуальным является гармонизация эмоционально-коммуникативной сферы школьников, снижение остроты реагирования на стрессовые ситуации, что оптимизирует их поведение, расширяет возможности совместной деятельности и общения» [35, с.14].

Объект исследования: эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста.

Предмет исследования: музыкальный театр в эстетическом воспитании.

Цель исследования: выявить роль музыкального театра в эстетическом воспитании детей старшего школьного возраста в Республике Казахстан.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть театр как социокультурный феномен и охарактеризовать становление музыкально-драматических театров в Республике Казахстан.

2. Выявить значение музыкально-театральной деятельности в эстетическом развитии детей старшего школьного возраста посредством музыкально-театрального искусства.
3. Определить значение, формы и методы воздействия Казахского театра юного зрителя на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста.
4. Провести опытно-экспериментальное исследование влияния музыкально-театрального искусства на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста.

Теоретическая основа исследования базируется на ряде теорий, концепций и идей эстетического развития школьников. Среди них:

- научно-теоретические положения о закономерностях становления личности (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, Ф. Райс, С.Л. Рубинштейн) и психологии музыкально-театральной деятельности (Л.Л. Бочкарев, А.Л. Готсдинер, Е.В. Назайкинский, В.И. Петрушин, Б.М. Теплов, К.С. Станиславский);

- личностно-ориентированный подход к организации образовательного процесса (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, А.В. Петровский, И.С. Якиманская);

- полихудожественный подход в образовании (Е.П. Кабкова, Б.П. Юсов и др.);

- общие принципы развития музыкально-педагогической науки (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Е.А. Бодина, Б.А. Печерский, Л.И. Уколова, Л.В. Школяр);

- концепции развивающего обучения в общей и музыкальной педагогике (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.Г. Ражников, Г.М. Цыпин);

- теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);

- теория коммуникации (Г.М. Андреева, А.А. Бодалёв, М.С. Каган, Е.В. Коротаева, В.А. Лабунская, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Д. Ширшов);

- теория периодизации возрастных этапов развития личности (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Н.С. Лейтес, В.С. Мухина, В.А. Петровский);

- исследования по организации театральной деятельности школьников (В.М. Букатов, А.П. Ершова, Т.Г. Пеня, Ю.И. Рубина, А.И. Савостьянов, Е.К. Чухман).

- вопросы эстетического воспитания привлекают пристальное внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей – педагогов, философов, психологов (Г.З. Апресян, А.И. Арнольдов, Д. Бест, Ю.Б. Борев, А.И. Буров, В.М. Витгоф, Э. Гудмэн, А.Я. Зись, Н.И. Киященко, Е.Ф. Командышко, Е.П. Крупник, В.Г. Мозгот, Е.П. Олесина, Э.А. Орлова, Л.П. Печко, Р.М. Рогова, В.И. Самохвалова, Э.В. Соколов, Л.Н. Столович, Е.М. Торшилова, Е.Н. Шапинская и др.). В ходе исследования использовались следующие **методы**: *теоретические* – изучение и анализ философской, психолого-педагогической, музыкально-педагогической и театроведческой литературы по исследуемой проблеме; анализ передового театрально-педагогического опыта, обобщение опыта наблюдения занятий школьников в детском музыкальном театре; анализ программ и методик работы со старшими школьниками с применением музыкально-театральных методов; *эмпирические* – педагогическое наблюдение, беседа, опрос, интервьюирование.

База исследования: «Школа-гимназия №2 имени Гафу Каирбекова». Язык обучения: казахский, русский.

Научная новизна. Сделана попытка наиболее полного исследования проблемы влияния музыкально-театральной деятельности на эстетическое воспитание старшеклассников в Республике Казахстан. В работе была раскрыта эволюционная цепочка формирования музыкально-драматических театров в республике Казахстан, обосновано значение музыкально-

театральной деятельности в жизни старшеклассников. Следует отметить, что до сегодняшнего момента данный вопрос не затрагивался учеными республики Казахстан, поэтому видится перспективным последующее развитие темы в рамках практической деятельности.

Теоретическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в историко-культурных исследованиях театрального искусства республики Казахстан, педагогических исследованиях, а также теоретиками и практиками искусства и педагогики, деятельность которых связана с музыкально-театральным искусством. Выработанное понимание значения театра, его природы, специфики и вес возрастающей роли в обществе может способствовать развитию интереса к более глубоким научным исследованиям в этой области.

Практическая значимость. Результаты исследований и материалы формирующего этапа исследования могут быть использованы при создании аналогичных театральных студий. Анализ проделанной работы позволит руководителям гимназии и театральной студии выбрать наиболее оптимальный вектор последующей педагогической работы по формированию наиболее высокого уровня эстетического воспитания детей старшего школьного возраста.

Структура работы состоит из введения, основной части, разделенной на теоретическую и опытно-экспериментальную главу, заключения, списка используемых источников и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава раскрывает теоретические основы изучения воспитания детей посредством музыкально-театрального искусства. В первом параграфе «Театр как социокультурный феномен: становление музыкально-драматических театров в Республике Казахстан» автор дает определение термину театр – это социокультурный феномен, которые характеризуется

комплексом подходов, включающих социокультурный, институциональный, системный, структуралистский и коммуникативный.

Театральное искусство, в свою очередь, сложно-структурированная, многоуровневая система, в которой существует множество разнообразных подсистем и элементов, связанных между собой прочными связями искусства.

Следует отметить, что музыкально-драматические театры республики Казахстан стали одним из центров национальной музыкальной культуры не только для казахов, но и для уйгур, корейцев и др. Несмотря на все несходство национальных традиций, в драматическом театре Казахстана наглядно стремление к культурному содружеству и взаимопознанию разных народностей. Таким образом, интернациональность является одной из ведущих черт музыкально-театрального искусства республики.

Музыка к драматическим спектаклям стала для казахских композиторов своего рода «мостом» к опере. Объединение на одной сцене драматического и музыкального искусств, сыграло, на наш взгляд, важную роль и в последующем взаимодействии драматического и музыкального театров в Казахстане. Яркое свидетельство тому – творчество режиссера А. Мамбетова и Г. Жубановой, необычайно обогатившее советскую театральную режиссуру 60–80-х годов.

Второй параграф «Значение музыкально-театральной деятельности в развитии детей старшего школьного возраста посредством музыкально-театрального искусства». Здесь отмечается, что под эстетическим воспитанием следует понимать формирование определенного эстетического отношения человека к действительности, в процессе которого «вырабатывается ориентация личности в мире эстетических ценностей, в соответствии с представлениями об их характере, сложившимися в данном конкретном обществе, приобщение к этим ценностям.

Эстетическое воспитание обладает двумя основными функциями: формирование эстетическо-ценностной ориентации личности и развитие эстетическо-творческого потенциала личности.

Возрастной период с 14-17 лет (возраст старшеклассников) - это возраст установления эстетических критериев отношения к окружающему миру, формирования мировоззренческой позиции на основе выбора приоритетных ценностей. Восприятие характеризуется наличием этического барьера, который отбрасывает все воздействия, не согласующиеся с этическими нормами.

Музыкально-театральная деятельность обладает большими возможностями для сохранения, поддержания и передатчик подрастающим поколениям нравственных традиций. Сегодня можно с уверенностью сказать, что сохранение этих традиций воспитания создаст условия формирования эмоционально устойчивых и нравственно здоровых поколений, которые будут в будущем формировать наше общество.

Вторая глава «Особенности влияния музыкально-театральной деятельности на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста» так же состоит из двух параграфов. В первом были раскрыты значение, формы и принципы воздействия Казахского музыкального театра юного зрителя на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста. Среди форм воздействия Казахского музыкального театра юного зрителя на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста можно выделить:

1. Визуализация в фойе театра, как подготовка к основному действу на сцене (декорации с прошедших спектаклей; ростовые куклы и сказочные герои, взаимодействующие со зрителем; музей театра; интерактивные афиши и пр.);
2. Спектакль, как самостоятельное зрелище;
3. Знакомство и обсуждение спектакля с школе.

Значение воздействия Казахского музыкального театра юного зрителя на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста состоит в том, что регулярное посещение театра развивает способности к

коммуникации, выражению наших чувств и эмоций, улучшению взаимопонимания с миром и другими людьми.

Воздействие Казахского музыкального театра юного зрителя на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста должно строиться на следующих принципах: принцип учета воспитательного потенциала поликультурной эстетической среды при проектировании содержания музыкально-эстетического воспитания в поликультурной эстетической среде общеобразовательной школы; принцип диалога разнообразных культур как взаимоуважение, взаимовлияние и взаимопроникновение музыкальных культур народов РФ; принцип преемственности, как постепенное овладение и закрепление полученных знаний, умений, навыков; принцип интегративности обучения в поликультурной эстетической среде общеобразовательной школы; принцип использования форм и методов организации творческой художественно-эстетической деятельности школьников.

Второй параграф – это опытно-экспериментальное исследование влияния музыкально-театрального искусства на эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста. Исследование проводилось на базе «Школы-гимназии №2 имени Гафу Каирбекова». Язык обучения: казахский, русский. Мы исследовали – 300 человек: 150 детей в контрольной группе и 150 детей в экспериментальной группе (участники театральной студии). Участие в эксперименте приняли ученики 9-11 классов. Актуализация именно воспитывающей функции приобретает сегодня особое социальное, педагогическое значение, поскольку через гуманизацию и гуманитаризацию образования предполагается приобщение молодежи к духовным ценностям общества.

Овладение этическими нормами и эстетическими ценностями общества как основой социальной и профессиональной деятельности, личностных оценок и поступков является одним из критериев воспитанности.

В процессе нашего исследования основными психологическими критериями были выбраны критерии, предлагаемые опросником САМОАЛ по методике А.В. Лазукина и Н.Ф. Калина, направленной на выявление уровня самоактуализации личности.

Исследование показало, что комплексная работа Музыкального театра юного зрителя, включающая в себя: театральную студию для учеников старших классов, игровые тренинги, регулярные посещения спектаклей для участников театральной студии, экскурсии по закулисы театров, встречи с артистами театров Нур-Султана, способствуют развитию потребности в познании, стремлению к творчеству, аутосимпатии, контактности и гибкости в общении. А также помогают старшеклассникам преодолеть неуверенность в себе, страх быть непонятым, страх осуждения.

Подсчет результатов опросов и суммирование результатов педагогического наблюдения показал, что исследуемая группа старшеклассников, участников работы студии «Нескучный театр» имеет средний уровень эстетической воспитанности, что говорит о возможности дальнейшего развития в данном направлении.

Заключение

Как показывают исследования последнего времени, современное образование пока еще недостаточно внимания уделяет сфере эстетического воспитания. В школе последовательно сокращается количество учебных часов на предметы эстетического цикла. Практически вся эффективная работа в этом направлении ведется в области дополнительного образования. В результате изучения педагогической, психологической, социологической и искусствоведческой литературы, педагогического наблюдения процесса занятий в детских театральных студиях, а также на основе собственного опыта работы в театральной студии «Нескучный театр» было установлено, что музыкально-театральная деятельность

является наиболее эффективным направлением эстетического развития старших школьников. Большую роль в организации музыкально-театральной деятельности старших школьников играет полихудожественный подход, который опирается, во-первых, на синтез искусств, свойственный самой природе театра, а, во-вторых на полихудожественную природу ребенка (Б.П. Юсов), который в своем развитии обращается к возможностям всех видов искусства – музыке, слову, выразительному движению, изображению.

В процессе исследования было выявлено, что основным показателем эстетического развития старших школьников является сформированность их эстетической культуры, которая проявляется в поведении, поступке, слове, в общении с окружающими, осуществляемом на основе сформированного эстетического идеала. Исследования ученых показывают, что центральным компонентом эстетического воспитания является художественное воспитание, в процессе которого учащиеся получают возможность тесного соприкосновения с разными видами искусства в процессе творческой деятельности.

На основе ряда методик и психологических тестов были определены критерии эстетической воспитанности старших школьников. Они заключаются в самоактуализации и самооценке творческого потенциала, в потребности познания, стремлении к творчеству, креативности, контактности и гибкости в общении, потребности в общении с эстетическими явлениями, развитом художественном вкусе.

В результате экспериментальной работы было показано, что старшие школьники, участвующие в деятельности музыкально-театральных коллективов отличаются от своих сверстников и по типу поведения, и по успешности в общеобразовательной школе, и по эмоционально-коммуникативным проявлениям, и по нравственным жизненным установкам. Большинство из них хорошо учится и понимает, в

какой области будет продолжать свою учебу в дальнейшем, осознает свою профессиональную направленность. Студийцы отличаются способностью к позитивному общению, они слушают и слышат собеседника, способны к осуществлению диалога. Формирующийся у них духовно-нравственный мир базируется на таких ценностях, как верность, честность, дружба, любовь, ответственность.

Старшеклассники, занимающиеся в музыкально-театральной студии, организованной Музыкальным театром юного зрителя на базе гимназии, не страдают от скуки, от того, что им некуда себя девать. Они всегда готовы к познавательной деятельности – посещают спектакли, музеи, художественные выставки, концерты, придумывают интересные проекты и стараются их осуществить.

В процессе нашего исследования основными психологическими критериями были выбраны критерии, предлагаемые опросником САМОАЛ по методике А.В. Лазукина и Н.Ф. Калина, направленной на выявление уровня самоактуализации личности.

Исследование показало, что комплексная работа Музыкального театра юного зрителя, включающая в себя: театральную студию для учеников старших классов, игровые тренинги, регулярные посещения спектаклей для участников театральной студии, экскурсии по закулисы театров, встречи с артистами театров Нур-Султана, способствуют развитию потребности в познании, стремлению к творчеству, аутосимпатии, контактности и гибкости в общении. А также помогают старшеклассникам преодолеть неуверенность в себе, страх быть непонятым, страх осуждения.

Подсчет результатов опросов и суммирование результатов педагогического наблюдения показал, что исследуемая группа старшеклассников, участников работы студии «Нескучный театр» имеет

средний уровень эстетической воспитанности, что говорит о возможности дальнейшего развития в данном направлении.

Театральная педагогика и высокий уровень эстетической воспитанности старшеклассников, достигнутый в результате ее применения, позволяют получить реальный результат, заключающийся в наличии у старших школьников широких интересов к различным видам искусства, укорененной потребности в общении с прекрасным в искусстве и жизни, проявляющейся в их поступках, обычной учебной деятельности, взаимодействии с окружающими как в общественной, так и в личной жизни.

Посредством такой социально-направленной работы Музыкального театра юного зрителя достигается эстетико-ценностная ориентация личности; развивается способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей, которые могли бы принести радость людям. В результате такой работы школьники получают заряд новых сил и мотивацию для дальнейшего творчества и обучения.