

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

Кафедра теологии и религиоведения

Образовательный потенциал театра: региональный аспект
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студента 2 курса 262 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль «Обществознание»)
философского факультета
Жеренок Виктории Анатольевны

Научный руководитель
доцент кафедры
философии культуры и культурологии,
кандидат философских наук

_____ И.Ю. Замчалова
подпись, дата

Заведующий кафедрой
теологии и религиоведения,
доктор философских наук,
доцент

_____ М.О. Орлов
подпись, дата

Саратов 2022

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Обусловлена тем, что современная школа призвана воспитывать подрастающее поколение, которое способно свободно и ответственно избирать свое место в противоречивом и динамично меняющемся мире. Именно поэтому необходимо совершенствовать педагогическую парадигму, педагогическое мышление, искать новые направления творчества в современной образовательной среде.

В отличие от просветительской школы, транслирующей знания, новая школа ставит перед собой передать культурный опыт поколений. Это означает передачу опыта культурной жизни, общения с людьми и понимания различных языков культуры (художественного, вербального, научного). Все вышеуказанное прослеживается в тех тенденциях, которые отчетливо нарастают сегодня. Прежде всего нужно сказать о особенной роли искусства, поскольку в его образах человечество отражено на всём протяжении всемирной истории, а человек сегодняшней узнаёт себя в ликах прошлого.

В становлении творческой педагогики возможности школьного театра в современном образовательном процессе трудно переоценить. Этот вид обучения широко и успешно использовался в практике школы в прошлые столетия. Театр – это и урок, и интересная игра, и средство погружения в другую эпоху, открытие неизвестных граней современности. Театр способствует усвоению в процессе диалога нравственных и научных истин, учит человека быть самим собой и перевоплощаться в персонажей спектаклей, проживая множество жизней, духовных коллизий и драматических испытаний. Театр представляет собой своеобразный мир, является тончайшим инструментом общественного и художественного познания и изменения реальности, представляет богатейшие возможности для становления личности подростков. Театральная деятельность – это путь познания ребёнком общечеловеческой, мировой культуры и нравственных ценностей своего народа, путь к самому себе.

Школьный театр – средство развития для творческого потенциала и способностей обучающихся в области восприятия и оценки произведений культуры, а также собственного творчества. Театральная деятельность активно развивает внимание, фантазию, наблюдательность. Отдельно следует выделить большие возможности театральной работы со старшеклассниками. Именно в старших классах обучающиеся начинают углубленно интересоваться вопросами культуры, искусства, моральными, нравственными и эстетическими проблемами. В этот период происходит поиск нравственного идеала, эстетических критериев для оценки явления реальности. Как отмечает ряд исследователей, самым эффективным театральным периодом для среднего и старшего школьного возраста являются 7-11 классы средней общеобразовательной школы, так как возрастание общевоспитательного значения школьного театра для детей происходит именно в этом возрасте – 14-17 лет. Также в данном возрасте обнаруживается серьезный интерес подростков к театру и наибольшая восприимчивость обучающихся драматического искусства, его влияния на внутренний мир и на личность ребенка в целом.

Важность этого исследования вызвана тем, что современная школа недостаточно реализует воспитательный и развивающий потенциал школьного театра из-за целого ряда причин. Одни из них обусловлены финансовым и материальным состоянием школы, другие – слабой технической оснащённостью всего образовательного процесса и особенно – предметов художественно-развивающего цикла.

Другие причины связаны с методической организацией педагогической деятельности и лишь формальным использованием средств искусства на уроках. В полной мере школы не используют содержательные возможности школьного театра, поскольку они не имеют достаточно полной, глубокой обоснованности в педагогической науке, отсутствуют специальные кадры преподавательского состава. К сожалению, на сегодняшний день школьный театр является не более чем внеурочной самодеятельностью, что объясняется ориентацией школы на

сообщение знаний, развитие интеллекта, а не личности обучающегося во всей полноте ее качеств. Это порождает формирование технократического мышления у обучающихся, приводит к ограниченности фантазии и воображения, как основ творческой деятельности, которая отражается на общем развитии личности, снижает её художественную и творческую активность, влияет на мировосприятие обучающихся. Таким образом, возрождение школьного театра как активной образовательной формы деятельности представляется необходимым в современной гуманистической педагогике, ориентированной на становление личности.

На сегодняшний день актуальной педагогической потребностью остается разработка методики организации школьного театра, органично включенного в образовательный процесс. Следует отметить, что речь идет не об эпизодических приемах, а о систематических метода их включения театральной деятельности в образовательный процесс. Вполне очевидно, что эта система должна базироваться на выверенной современной философско-психологической концепции личности, основанной на идее соотношения онтогенеза и филогенеза.

Школьный театр в современной культурной среде является формой образовательной, художественной, эстетической деятельности, которая отвечает потребностям культуры в целом, в также идеальной (духовной) потребности в самосовершенствовании и развитии.

Степень научной разработанности проблемы

Изучение научных источников по теме говорит о том, что интерес исследователей школьного театра неуклонно растёт. В данном ключе следует отметить труды Ю.П. Азарова¹, И.Л. Любинского², Б.Д. Лихачева³, Н.И. Саца⁴,

¹ См.: Азаров, Ю.П. Игра и труд. – М., 1973. – 93 с.

² См.: Любинский, И.Л. Театр и дети. – М., 1962. – 168 с.

³ См.: Лихачев, Б.Т. Воспитание у школьников эстетического отношения к искусству. – М., 1985. – 175 с.

⁴ См.: Сац, Н.И. На путях к прекрасному. – М., 1986. – 59 с.

Е.Ю. Сазонова⁵, М.М. Смирнова⁶, которые внесли большой вклад в изучение школьного театра и его особенностей. Несомненное значение при исследовании феномена школьного театра имеют труды Б.Д. Лихачёва. Научная новизна результатов его исследования заключается в том, что даны анализ и характеристика методологических и теоретических основ гуманно – личностной концепции эстетического воспитания учащихся общеобразовательной школы.

Кроме того, официальные сайты общеобразовательных учреждений также способствовали сбору расширенного объёма информации о создании школьных театров в Саратовской области.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является школьный театр как вид художественно-эстетического творчества, одновременно принадлежащий и художественной культуре и образованию.

Предмет исследования – театральное художественно-эстетическое творчество как средство развития личности в образовательном процессе.

Цель и задачи исследования

Цель исследования состоит в анализе учебно-воспитательный процесса современной общеобразовательной школы средствами театрального творчества, методикой театральной педагогики, активно ориентированной на становление личности в процессе её социализации.

Для достижения вышеуказанной цели исследования были поставлены и решены следующие **задачи**:

- выявить происхождение школьного театра в России, проследить историю его зарождения;
- определить идеологическую роль театра в современном образовательном и культурном пространстве;

⁵ См.: Сазонов, Е.Ю. Город мастеров: из опыта работы Театра юношеского творчества Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени Дворца пионеров имени А.А. Жданова. – М., 1984. – 129 с.

⁶ См.: Смирнов, М.М. Декорации, костюмы своими руками (о самодеятельном театре в школе) // Художник. – 1963. – № 3. – С. 48-57.

– проанализировать особенности организации работы школьных театров в средних общеобразовательных учреждениях региона – на примере Саратовской области.

Методологическая база исследования

Методологией исследования является историко-культурологический, который характеризует системно-деятельностный, психолого-педагогический, философско-аксиологический методы. Системно-деятельностный метод позволил выявить наиболее оптимальную организацию театральной деятельности в рамках средних учебных учреждений. Историко-культурологический метод использован для анализа становления театра и театральной деятельности в России в различные периоды. В рамках философско-аксиологического метода осуществлён анализ влияния школьного театра на формирование личности ребенка, усвоение им социокультурных ценностей. Психолого-педагогический метод дает обоснование процессам становления личности учащихся и является базой для определения методики организации театральной деятельности в рамках школьного учебного процесса. Данные методы помогают определить место школьного театра в рамках культуры в целом, место личности обучающегося в культурной среде и образовательного процесса как целенаправленной деятельности, вводящей личность в культуру.

Научная новизна исследования

Состоит в систематизации всех имеющихся методологических приемов и особенностей работы с детьми в рамках организованной театральной деятельности в средних общеобразовательных учреждениях.

Региональный аспект работы включает в себя анализ деятельности школьных театров в Саратовской области и непосредственно в г. Саратове, осмысление практической значимости данных театров.

Положения, выносимые на защиту

1. Генезис школьного театра в России, его влияние на социализацию подрастающего поколения, социокультурное пространство в целом. В рамках данного вопроса были рассмотрены основные этапы становления театральной

деятельности в России, роль театра в нравственном, эстетическом воспитании детей и подростков.

2. Роль школьной театральной деятельности в двух направлениях – идеологическом и образовательном. Выявлены, систематизированы и классифицированы основные принципы работы педагогов средних общеобразовательных учреждений в ходе постепенного включения элементов театральной деятельности в образовательный процесс.

3. Реализация проекта школьного театра на примере общеобразовательных школ г. Саратов. Характеристика любительских театров на территории г. Саратова, анализ их воспитательных, организационных, идеологических функций, а также функция социализации детей. Выявление актуальных проблем организации и деятельности школьных любительских театров в пространстве образовательных учреждений в частности и на территории города в целом.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования

Теоретическая значимость проведённого исследования

Определены необходимые педагогические условия для создания школьных театров в общеобразовательных учреждениях. Установлен подход в организации школьного театра, учитывающий особенности школьников, отличия школьного театра от взрослого и профессионального театра.

Практическая значимость проведённого исследования

Результаты данного исследования являются важными для учителей, которые используют театральные средства, чтобы целенаправленно развивать гуманитарную культуру обучающихся.

Апробация результатов исследования

Теоретические положения и выводы исследования были представлены в докладах на научных конференциях:

1. Цыганова, В.А. История возникновения театральной школы в Саратове // Современные проблемы социально-гуманитарных наук (18.11.2017, Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского).

2. Цыганова, В.А. Театральные фестивали в Саратове: опыт культурно-образовательной деятельности в пространстве городской культуры // Международная научно-практическая конференция (08.06.2017, Уфа, Башкирский государственный университет).

3. Цыганова, В.А. Любительские школьные театры в образовательной среде Саратова // Современная культурология: проблемы и перспективы: Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция молодых учёных (25.03.2022, Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского).

Основные научные результаты исследования были опубликованы в следующих изданиях:

Публикации в сборниках научных статей

1. Цыганова, В.А. История возникновения театральной школы в Саратове / В.А. Цыганова // Современные проблемы социально-гуманитарных наук / под ред. С.А. Данилова. – Саратов: Наука, 2017. – С. 65-69. (РИНЦ)

2. Цыганова, В.А. Театральные фестивали в Саратове: опыт культурно-образовательной деятельности в пространстве городской культуры / В.А. Цыганова // Материалы Международной научно-практической конференции / под ред. Н.Д. Морозкина. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2017. – С. 85-87.

3. Цыганова, В.А. Любительские школьные театры в образовательной среде Саратова / В.А. Цыганова // Материалы Всероссийской научно-практической онлайн-конференции молодых учёных «Современная культурология: проблемы и перспективы» / под ред. Е.В. Листвиной, Н.П. Лысиковой. – Саратов: Саратовский источник, 2022. – С. 93-97. (РИНЦ)

Структура выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность избранной темы, мотивируется необходимость ее научной разработки, формулируются цели и задачи исследования, определяются его объект, предмет, методологическая база исследования.

В первой главе «Генезис школьного театра и его роль в развитии образования» проводится исследование происхождения школьного театра в России.

В первом параграфе первой главы «Школьный театр в России» раскрываются основные этапы зарождения школьного театра в нашей стране.

Во втором параграфе первой главы «Современный театр и его значение в нравственно-эстетическом воспитании молодёжи» анализируется влияние театрального искусства на молодежь в условиях политических, экономических и социальных изменений, происходящих в мире.

Во второй главе «Театр как отражение культурных, идеологических и образовательных стратегий общественного развития» поочередно раскрывается роль театра в обществе в идеологическом и образовательном контексте.

В первом параграфе второй главы «Идеологическая роль театра в обществе» сделаны выводы о том, как идеологическая составляющая спектакля может стать ключевой ролью объединения политики государства, образования и искусства.

Во втором параграфе второй главы «Образовательный аспект театрального искусства» проводится анализ специфики школьного театра на разных возрастных этапах становления личности, а также выделяются особенности методики театрально-педагогической работы в соответствии с возрастом обучающихся.

В третьей главе «Влияние школьного театра на образовательный процесс» систематизированы и проанализированы основные направления театральной работы с детьми.

В первом параграфе третьей главы «Методические приёмы и способы включения театрального творчества в учебный процесс» систематизированы основные направления работы с подростками для обеспечения и формирования эстетических и культурных опытов и вкусов, а также освоения основ театрального искусства и драматургии, как высших гуманитарных знаний.

Во втором параграфе третьей главы «Особенности театральной работы с детьми» проанализированы и систематизированы принципы работы с детьми в рамках реализации театральной деятельности в средних общеобразовательных учреждениях.

В третьем параграфе третьей главы «Любительские школьные театры в городе Саратове» выделены два основных направления работы с детьми в рамках реализации проекта школьного театра на территории г. Саратов.

В заключении подтверждена выдвинутая гипотеза, решены поставленные задачи и сделаны теоретические выводы о влиянии школьного театра на развитие гуманитарной культуры обучающихся.