

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Педагогический институт
Факультет искусств

Кафедра теории и методики музыкального образования

**ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
Студента 4 курса, 401 группы,
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

ФИЛИНА ИЛЬИ СЕРГЕЕВИЧА

Научный руководитель
доцент, кандидат педагогических наук _____ И.А. Королева
подпись, дата

Заведующий кафедрой
доцент, кандидат педагогических наук _____ О.Ю. Козинская
подпись, дата

Саратов 2026

Введение

Современная образовательная реальность, характеризующаяся высокой скоростью изменений и повсеместной цифровизацией, требует переосмысления традиционных подходов к обучению и воспитанию. Достижения информационных технологий, при всей их полезности, нередко приводят к дефициту живого эмоционального общения и затрудняют проявление себя в реальном социальном взаимодействии, особенно у учащихся подросткового возраста. В этих условиях задача педагога заключается не только в передаче знаний, но и в создании такой развивающей среды, которая способствовала бы целостному личностному, эмоциональному и коммуникативному развитию ребенка.

Для преодоления обозначенных трудностей преподавателю необходимо обращаться к методам, органично сочетающим в себе обучение, воспитание и самовыражение. Именно таким запросам отвечает театральная педагогика. Она позволяет преобразовать рутинное образовательное пространство в поле личностно значимых событий. Методы театральной педагогики приобретают особую значимость в контексте музыкального образования. Историческая и жанровая взаимосвязь музыки и театра (что наглядно демонстрируют такие синтетические формы, как опера, балет и мюзикл) формирует благоприятную основу для применения таких приёмов, как пластическое интонирование и драматизация, — они позволяют учащимся глубже эмоционально осмыслить и прочувствовать изучаемый материал.

Несмотря на внушительную историю формирования, границы и возможности театральной педагогики в условиях современной общеобразовательной школы, и, в частности, на уроках музыки, остаются

недостаточно систематизированными, что обуславливает необходимость дополнительных научных и методических исследований.

Вопросы использования методик театральной педагогики в образовании имеют глубокую научную традицию. Фундаментальные основы влияния искусства и игры на психическое развитие ребенка заложены в трудах Л.С. Выготского, а принципы сценического перевоплощения, адаптированные для педагогики, описаны К.С. Станиславским и А.П. Ершовой. Теоретические основы школьной театральной педагогики как самостоятельного феномена разработаны в исследованиях О.А. Антоновой и А.О. Сухова. Современные аспекты психолого-педагогического потенциала театральных практик, их влияния на эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки учащихся, подробно раскрыты в работах Г.Г. и О.Г. Кравцовых, Т.А. Климовой, А.Б. Никитиной, О.В. Рубцовой.

Специфика применения данных методов именно в музыкальном образовании освещена в трудах Д.Б. Кабалецкого (концепция синтеза искусств), Т.В. Надолинской (музыкально-театральная деятельность), а также в современных методических разработках Л.А. Приборец и А.А. Гимадудиновой.

Несмотря на наличие солидной теоретической и методической базы, анализ литературы показывает, что вопросы системного использования инструментов театральной педагогики непосредственно для конструирования развивающей образовательной среды на уроках музыки в условиях массовой общеобразовательной школы остаются недостаточно систематизированными. Чаще всего они рассматриваются либо в контексте профессионального театрального образования, либо как эпизодические приемы («постановка спектакля»), что и обуславливает необходимость данного исследования.

Вышесказанное обусловило выбор **темы выпускной квалификационной работы**: «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды на уроках музыки в общеобразовательной школе».

Цель исследования – теоретически обосновать и методически раскрыть возможности использования средств театральной педагогики для создания развивающей образовательной среды на уроках музыки в общеобразовательной школе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи исследования**:

1. Раскрыть сущность и междисциплинарный статус театральной педагогики в современных психолого-педагогических исследованиях.
2. Определить роль театральной педагогики в конструировании развивающей образовательной среды на уроках музыки.
3. Выявить специфику профессиональной деятельности учителя музыки через призму категорий актерской и режиссерской деятельности (педагогическая режиссура).
4. Систематизировать и описать конкретные методы и приемы театральной педагогики, применимые на различных этапах урока музыки и во внеурочной музыкально-творческой деятельности.

Методологическую основу исследования составили:

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, Г.Г. Кравцов, О.Г. Кравцова), позволивший рассматривать театральную деятельность не как совокупность разрозненных приемов, а как форму культуротворчества и развития высших психических функций.
- Личностно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, О.В. Рубцова, Т.А. Посакалова, А.Г. Соловьева), определивший ракурс

рассмотрения образовательного процесса, в центре которого находится активно действующий и переживающий учащийся.

- Концепции музыкального образования и синтеза искусств (Д.Б. Кабалевский, Т.В. Надолинская), обосновывающие органичность внедрения театрально-игровых технологий (пластическое интонирование, драматизация) в структуру музыкального занятия.
- Системный подход (А.О. Сухов, В.А. Ясвин), обеспечивший целостность рассмотрения театральной педагогики как системы, все элементы которой подчинены единым принципам средообразования.

Методы исследования:

- *Теоретические:* анализ психолого-педагогической и методической литературы, сравнительный анализ, обобщение, моделирование.
- *Эмпирические:* педагогическое наблюдение, анализ и обобщение передового педагогического опыта, изучение методических разработок уроков музыки.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения, списка использованных источников. Общий объем работы составляет 74 страниц.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется проблема исследования, определяются цель, задачи, объект и предмет работы. Также излагаются методологические основы, методы исследования и раскрывается практическая значимость полученных результатов.

Первая глава «Театральная педагогика как направление психолого-педагогической науки» посвящена теоретическому осмыслению проблемы. В ней раскрывается междисциплинарный статус и эволюция понятия

«театральная педагогика» в современных научных исследованиях, а также обосновывается её роль как действенного механизма конструирования развивающей образовательной среды, способствующей целостному личностному и эмоциональному развитию учащихся.

Вторая глава «Практика применения средств театральной педагогики в формировании развивающей образовательной среды на уроках музыки» носит практико-ориентированный характер. В ней раскрывается специфика профессиональной деятельности учителя музыки как создателя развивающей среды, а также систематизируются и описываются конкретные методы и приёмы театральной педагогики (пластическое интонирование, драматизация, игровые технологии), применяемые на различных этапах урока музыки для достижения личностных и метапредметных результатов

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные теоретические и методические выводы, подтверждающие достижение поставленной цели и решение задач исследования, а также намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы.

Список использованных источников включает 59 наименований, среди которых монографии, учебные пособия, статьи в рецензируемых научных журналах, диссертационные исследования и электронные ресурсы, отражающие современное состояние изучаемой проблемы.

Заключение

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.

1. В ходе решения первой задачи исследования установлено, что театральная педагогика обладает устойчивым междисциплинарным статусом, формируя собственное теоретическое ядро на стыке общей и возрастной

педагогики (задающей целеполагание), психологии развития (раскрывающей механизмы личностных изменений) и искусствоведения (предоставляющей художественный инструментарий).

Систематизация современных научных подходов позволила проследить эволюцию данного понятия: от узкопрофессиональной парадигмы подготовки актеров к универсальной образовательной стратегии, ориентированной на целостное развитие личности учащегося. В работе уточнен категориальный аппарат: строго разграничены смежные понятия «школьная театральная педагогика», «театрализованная деятельность» и «драмапедагогика», что обеспечивает методологическую чистоту исследования.

Сущность направления определена как система, организованная по законам импровизационной игры и событийного проживания, в которой педагог и учащийся выступают со-творцами образовательного процесса. Доказано, что именно такой синтетический подход, опирающийся на ключевые категории «событие» и «педагогическая режиссура», создает оптимальные предпосылки для конструирования развивающей образовательной среды, в том числе в специфических условиях уроков музыки в общеобразовательной школе.

2. В ходе решения второй задачи исследования установлено, что театральная педагогика выступает не как факультативный набор игровых приемов, а как стратегический механизм конструирования развивающей образовательной среды на уроках музыки. На основе анализа психолого-педагогических подходов было определено, что такая среда представляет собой динамичную систему возможностей, которые активируются исключительно через личностно значимое действие учащегося.

Конкретным результатом теоретического анализа стало выявление четырех ключевых трансформаций, которые методы театральной педагогики вносят в структуру музыкального занятия:

- внедрение принципа событийности, превращающего рутинное прослушивание или разучивание материала в акт катарсического переживания и личностного открытия;
- обеспечение деятельностной основы обучения, при которой усвоение сложных музыкальных категорий (темпа, динамики, формы, лада) происходит через активное пластическое интонирование и ролевое экспериментирование, а не через пассивную рецепцию;
- создание эмоционально насыщенного поля, способствующего развитию эмоционального интеллекта и эмпатии через безопасное проживание разнообразных музыкальных образов;
- формирование коллективного творческого пространства, в котором естественным образом развиваются навыки коммуникации, кооперации и взаимной поддержки.

Доказано, что системная интеграция методов пластического интонирования, музыкальной драматизации и педагогической режиссуры урока позволяет учителю музыки преодолеть разрыв между абстрактным теоретическим знанием об искусстве и его живым, телесным и эмоциональным присвоением учащимися. Тем самым театральная педагогика обеспечивает достижение высоких личностных и метапредметных результатов, трансформируя урок из пространства трансляции информации в пространство со-творчества.

3. В ходе решения третьей задачи исследования выявлена специфика профессиональной деятельности учителя музыки, которая органично синтезирует в себе функции актера и режиссера. Установлено, что, подобно актеру, педагог использует собственную личность (голос, пластику, эмоциональную выразительность) как главный инструмент воздействия. Однако, в отличие от сценического перевоплощения, учитель действует от собственного лица, организуя живой, непредсказуемый диалог с аудиторией, и несет повышенную ответственность за психологическое состояние учащихся.

Конкретным результатом анализа стало обоснование концепции педагогической режиссуры как ключевого механизма организации урока музыки. Выявлено, что она реализуется через соблюдение принципов действенности, целостности, сквозного действия и детального анализа. Учитель-режиссер выстраивает занятие по законам драматургии (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), превращая процесс восприятия музыкального материала из пассивного слушания в личностно значимое педагогическое событие.

Особая специфика деятельности учителя музыки заключается в работе с эфемерной, эмоционально насыщенной материей звука. Это требует от педагога высочайшей степени импровизационной готовности и владения приемами эмоциональной саморегуляции, поскольку он вынужден непрерывно поддерживать высокий уровень эмоционального вовлечения класса, переводя абстрактные музыкальные категории (темп, динамику, лад, форма) в область живого, телесного и чувственного переживания учащихся.

Таким образом, доказано, что освоение элементов актерской техники и педагогической режиссуры не является факультативным дополнением, а выступает неотъемлемым слагаемым профессиональной компетентности

учителя музыки, позволяющим ему профессионально управлять вниманием и творческой активностью класса для конструирования подлинно развивающей образовательной среды.

4. В ходе решения четвертой задачи исследования была осуществлена научная систематизация и методическое описание конкретных приемов театральной педагогики, адаптированных для условий музыкального образования в общеобразовательной школе.

Конкретным результатом анализа стало выделение и структурирование четырех ключевых групп методов:

- элементы актерского тренинга, направленные на развитие эмоциональной памяти, внимания и снятие психофизических зажимов, что критически важно для качественного вокально-хорового исполнения;
- методы педагогической режиссуры урока, позволяющие выстраивать занятие по законам драматургии (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), превращая его в целостное педагогическое событие;
- специфически музыкальные приемы, в первую очередь пластическое интонирование (по Д.Б. Кабалевскому и Л.А. Приборец) и вокально-хоровая драматизация, обеспечивающие телесное и эмоциональное «проживание» музыкального образа;
- формы внеурочной музыкально-театральной деятельности (например, программы типа «Музыкальный театр»), где акцент смещается с демонстрации конечного продукта на процесс коллективного творческого опыта.

Было установлено, что данные методы органично интегрируются в структуру урока на всех его этапах: от игровой настройки и создания интриги в организационный момент до приема «событийного проживания» на этапе рефлексии. Практическим итогом систематизации стало обоснование того, что целенаправленное применение этого арсенала трансформирует урок музыки из пространства пассивной рецепции информации в пространство активного творчества. Это обеспечивает достижение высоких личностных (развитие эмпатии, эмоционального интеллекта, ценностных ориентиров) и метапредметных (коммуникация, кооперация, рефлексия) образовательных результатов.