

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СГУ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и педагогики
искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ
КРУЖКЕ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 361 группы Института искусств
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

ТЕПЛЯКОВОЙ ЮЛИИ АНДРЕЕВНЫ

Научный руководитель

доцент, кандидат педагогических наук _____ Е.Г. Царькова
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2018

Введение. Развитие творческих способностей личности была и остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Потребность в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности актуальны на протяжении всего времени развития общества и особенно в кризисные его моменты. Уникальным средством развития творческих способностей является театральная деятельность. Театр не только приобщает к общечеловеческим духовным ценностям. Принимая в театральной деятельности роль другого человека, действуя от его лица, подросток узнает и себя, и другого, что в конечном итоге способствует развитию его самосознания, является средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. Поэтому театр способен сформировать и творческое отношение к действительности, и творческие способности личности.

Богатейший опыт развития и воспитания творческой личности накоплен в театральной педагогике (К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б.Вахтангов, М.А. Чехов и др.). Так, Станиславский К.С. разработал методы действенного и этюдного анализа; комплекс упражнений, необходимый для психо-физического раскрепощения актера, формирования творческого самочувствия, развития фантазии и воображения, чувства пространства и времени.

В исследованиях, посвященных использованию театрального искусства в работе с учащимися, доказана необходимость воспитания общей культуры подростков средствами театра (О.Н.Антонова, И.А.Генералова, А.Б.Никитина, Т.Г. Пеня и др.). На воспитание зрительской культуры нацелены работы А.Л. Михайловой, Л.М. Некрасовой, М.П. Стуль. В ряде работ рассмотрены вопросы применения театральных методов на уроках в общеобразовательной школе (В.М. Букатов, А.В. Гребенкин, А.П. Ершова, О.С. Задорина), даны методические рекомендации по руководству детским самодеятельным театральным коллективом (Т.Ф.Завадская, Л.А.Никольский,

Ю.И. Рубина, А.В. Руденко, Н.Н. Шевелев). Однако никто из авторов специально не рассматривал методику, направленную на формирование сценических импровизационных умений в условиях театрального кружка у подростков.

Между тем, как отмечают ученые, подростковый возраст по своим психолого-педагогическим характеристикам является наиболее сензитивным для развития их творческих возможностей.

Все сказанное выше определило актуальность и обусловило целесообразность проведения исследования на тему «Развитие творческих способностей подростков в школьном театральном кружке».

Объект исследования – процесс развития творческих способностей учащихся подросткового возраста.

Предмет исследования – развитие творческих способностей подростков в условиях школьного театрального кружка.

Цель исследования – выявление и практическая реализация условий развития творческих способностей подростков в школьном театральном кружке.

Гипотеза:

- процесс развития творческих способностей подростков на занятиях в школьном театральном кружке будет успешным, если:
- определено понятие «Творческие способности», выявлены его структурные компоненты
- обозначены возможности театральной деятельности в развитии творческих способностей
- изучены особенности подросткового возраста, влияющие на развитие творческих способностей
- охарактеризованы условия работы театрального кружка, способствующие развитию творческих способностей подростков

- выявлены критериальные показатели и уровни творческих способностей учащихся, позволяющие проследить динамику их развития.

В соответствии с целью и гипотезой были сформулированы следующие задачи исследования:

- определить понятие «Творческие способности», выявить его структурные компоненты;
- обозначить возможности театральной деятельности в развитии творческих способностей;
- изучить особенности подросткового возраста, влияющие на развитие творческих способностей
- охарактеризовать условия работы театрального кружка, способствующие развитию творческих способностей подростков
- выявить критериальные показатели и уровни творческих способностей учащихся, позволяющие проследить динамику их развития.

Методологической основой исследования явились: теоретические положения о развитии личности и индивидуальности человека в творчестве (Ш.А.Амонашвили, Б.Г.Ананьев, В.И.Андреев, А.Г.Асмолов, М.М.Бахтин, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, В.П. Зинченко, Э.В. Ильенков, А. Маслоу, А.В. Петровский, Я.А. Пономарёв, С.Л. Рубинштейн и др.); работы, посвященные влиянию театральной деятельности на становление и развитие личности; исследовали психологи, педагоги Л.С.Выготский, А.В.Луначарский, Ш.А.Амонашвили, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, Ю.И.Рубина, А.П.Ершов); исследования по анализу проблем развития личности в подростковом возрасте (В.А.Аверин, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.Ю. Лешер, Б.Т.Лихачев, Р.С. Немов, С.Т. Шацкий, Э. Шпрангер, Д.Б.Эльконин); положения исследователей, раскрывающие

специфику подготовки актера (П.М.Ершов, Б.Е.Захава, М.О.Кнебель, Н.Р.Рождественская, А.В.Толшин, С.А. Глушко и др.).

Методы исследования. В исследовании использовался комплекс взаимодополняющих методов:

- теоретические (анализ философской, психологической, педагогической и научно-методической литературы), сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение и систематизация полученных данных;
- эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение; опросные методы, анкетирование; анализ результатов анкетирования и другие), методы количественной и качественной обработки результатов исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

- выявлены и реализован в практической деятельности школьного театрального кружка условия развития творческих способностей подростков;
- определены критериальные показатели, уровни развития творческих способностей подростков.

Теоретическая значимость исследования:

- полученные в исследовании результаты расширяют и конкретизируют имеющиеся представления творческих способностях подростков;
- в исследовании уточняется понятие «Творческие способности» и предлагается их структура;
- охарактеризованы возможности подростков в развитии творческих способностей;
- теоретически обоснованы, сформулированы и апробированы условия работы театрального кружка в школе, ведущие к развитию творческих способностей.

Практическая значимость исследования определяется тем, что:

- создан диагностический инструментарий определения уровней развития творческих способностей подростков;

– материалы и результаты исследования могут быть использованы в практике средних образовательных учреждений, в работе с детьми подросткового возраста.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Идеи исследования прошли апробацию в практике работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области».

Основное содержание работы.

В первой главе «Психолого-педагогические теории творческих способностей» представлен теоретический анализ проблемы.

В разделе 1.1 «Творческие способности как свойство личности человека» рассматриваются различные подходы к определению творческих способностей. Вопросами изучения творческих способностей занимались многие российские и зарубежные исследователи (В. Андреев, В. Дружинин, А. Леонтьев, Б. Теплов, Я. Пономарев, Дж. Гилфорд, Э.Торренс и другие). Однако единого подхода к определению основных понятий и проблеме развития творческих способностей личности, на сегодняшний день нет.

В работе мы рассмотрели три основных подхода:

1. отрицание существования творческих способностей. Главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные черты (А. Танненбаум, А. Олох, Д. Б. Богоявленская, А. Маслоу и другие).

2. творческие способности являются независимыми от интеллекта, главную роль в определении успешности работы играют личностные ценности и черты характера (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я. А. Пономарев).

3. существует прямая зависимость творческих способностей от интеллекта (Д. Векслер, Р. Уабург, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг и другие).

Многие психологи (Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная и др.) считают синонимами понятия «творческие способности» и «креативность».

Существуют три точки зрения на развитие творческих способностей:

1. Постепенное непрерывное развитие творческих способностей в процессе взросления (Л.Ф. Обухова, С.М. Чурбанова, Е.С.Белова и другие).
2. Развитие творческих способностей снижается по мере приобретения знаний (М. Олехнович Н.Б. Шумакова М.И. Фидельман В.С. Юркевич).
3. Колебательный характер развития творческих способностей (П. Торренс, Е. С. Жукова, О. М. Разумникова, М. В. Прибыткова и другие).

В своём исследовании мы придерживались точки зрения, согласно которой, творческие способности развиваются постепенно, при их постоянном, непрерывном развитии.

Развитие творческих способностей проходит две фазы (Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, М.О. Олехнович, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич):

1. Развитие общих творческих способностей. Сензитивный возраст этого этапа 3-5 лет.
2. Формирование специализированных творческих способностей, связанных с определенной сферой человеческой жизни, на основе общих творческих способностей. В этом этапе сензитивным возрастом считается подростковый возраст, 13-20 лет.

В соответствии с психологической структурой личности К.К. Платонова мы выделим следующие структурные компоненты творческих способностей: мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный.

Мотивационный компонент выражает осознанное отношение личности к творческой деятельности и обуславливается системой ведущих ценностей и мотивов. Когнитивный компонент характеризует такие процессы умственной активности учащихся, как креативность, мышление, воображение, память, внимание, восприятие, принятие решений, а также способность к

переработке внешней информации. Деятельностный компонент характеризует практический, операционный аспект развития креативных способностей подростков, куда включаются ЗУН, имеющийся опыт поведения индивида, являющиеся основой развития творческих способностей подростков. Рефлексивный компонент важен потому, что самооценка и рефлексия являются составляющими познания и самоанализа индивидом своего поведения.

Структурные компоненты творческих способностей школьников, являясь частями единого целого, предполагают взаимовлияние, взаимопроникновение. Это значит, что содержание каждого компонента «раскрывается» через остальные, взаимодействует с ними, проявляется в них.

В разделе 1.2. «Возможности детской театральной деятельности в развитии творческих способностей» рассмотрена история, формы, типы театра детей, дается характеристика его сегодняшнего положения, раскрываются возможности включения детей в театральную деятельность в развитии их творческих способностей. Театральная деятельность способствует развитию эмоциональной сферы ребенка, воображения, фантазии, образного мышления и преодолению психологической зажатости. В процессе занятий в театральной студии закладываются основы актерских навыков в области пластики движений, сценической речи, способности к перевоплощению в образы персонажей спектакля и др. определяются условия, благодаря которым именно занятия театральной деятельностью в кружке выступают наиболее оптимальными для развития творческих способностей учащихся.

Во второй главе рассмотрена опытно-экспериментальная работа по развитию творческих способностей подростков в школьном театральном кружке.

Раздел 2.1 «Влияние особенности подросткового возраста на развитие творческих способностей» посвящен изучению особенностей подросткового возраста и обоснованию необходимости их учета при организации работы

педагога-режиссера театрального кружка. Особенности подросткового возраста оказывают исключительно важное влияние на формирование и развитие как общих, так и специальных творческих способностей участников театрального кружка, поэтому их учет необходим и обязателен в работе режиссера-педагога. Подростковый возраст является периодом, в котором формируются нормы и способы построения общения, меняется система связей с окружающим миром; осуществляются поиски нравственного идеала; развивается мотивационная сфера, т.е. формируется умения действовать в соответствии с поставленной целью; стремления реализовать свой индивидуальный потенциал в настоящее время.

В разделе 2.2 «Описание опытно-экспериментальной работы по развитию творческих способностей подростков в школьном театральном кружке» описывается опытно-экспериментальная работа, проходившая в два этапа в период 2015 по 2017 гг. на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области». Численность экспериментальной и контрольной групп на начало эксперимента была одинаковой и составляла соответственно ($\text{Э}_{\text{гр}}$) – 5 , $\text{К}_{\text{гр}}$ – 5 человек.

В самом начале поискового этапа нами было проведено исследование, решающее задачу определения уровней развития творческих способностей подростков и критериев их оценивания. С учетом педагогического аспекта проводимого нами исследования и ведущих тенденций в современном образовании мы считаем целесообразным применение следующих критериев: мотивационного компонента – мотивация достижения и мотивация обучения, автономность принятия решений, когнитивного компонента – степень успешность обучения, креативность; деятельностного компонента – знания, умения, навыки; рефлексивного компонента – самооценка, самоконтроль.

Совокупность компонентов структуры творческих способностей подростков отражает уровни процесса развития таковых в творческой деятельности: элементарный, продвинутый, высокий.

Также были сформулированы условия, благодаря которым творческие способности будут более эффективно развиваться в театральном кружке. Для развития творческих способностей подростков необходимо создание благоприятной образовательной среды, в частности:

1. Учет возрастных особенностей старшеклассников, их личных интересов и потребностей.

2. Применение таких форм и методов обучения, которые создают атмосферу сотрудничества и сотворчества педагогов и учащихся.

3. Обогащение образовательной среды средствами, ориентированными на раскрытие творческого потенциала личности.

Результаты количественной оценки результатов тестирования подростков на поисковом этапе позволило нам констатировать, что на начало эксперимента картина в контрольной и экспериментальной группах была практически идентичной, даже с некоторым превышением показателей у контрольной группы.

На формирующем этапе экспериментальной работы развитие творческих способностей подростков экспериментальной группы осуществлялось в рабочем процессе деятельности школьного театрального кружка, а учащиеся контрольной группе их развитие происходило в процессе традиционного обучения в условиях классно-урочной системы СОШ.

В конце формирующего этапа экспериментальной работы нами было проведено диагностирование уровня развития творческих способностей учащихся экспериментальной и контрольной групп.

Анализ данных показал, что средний уровень развития творческих способностей подростков экспериментальной значительно изменился: 4 участника кружка достигли центральных значений его продвинутого уровня, 1 закрепился на высоком уровне. При этом подростки продемонстрировали положительную динамику индивидуальных показателей по всем компонентам творческих способностей. Участники контрольной группы продемонстрировали незначительное изменение показателей: 1 ученик

остался на элементарном уровне, показатели остальных соответствуют нижней границе продвинутого уровня, ни один не смог перейти границ высокого.

Полученные результаты наглядно свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе, где развитие творческих способностей проходило в условиях школьного театрального кружка, произошли более существенные изменения, чем в контрольной группе. Следовательно, именно театральная деятельность и условия, созданные в любительском театральном коллективе, помогли сделать данный процесс целенаправленным, продуманным, хорошо организованным и продуктивным.

Заключение. Рассмотренная проблема развития творческих способностей подростков в школьном театральном кружке позволяет подвести некоторые итоги теоретической и опытно-экспериментальной работы и сделать выводы, подтверждающие верность исходной гипотезы.

Анализ философской, психологической, педагогической и искусствоведческой литературы показал, что исполнительское мастерство музыканта является сложным, многоаспектным понятием, которое не имеет в научной литературе единого определения. Изучение научно-теоретических исследований отечественных и зарубежных авторов позволяет подойти к творческим способностям обучающихся как к интегративному свойству личности, обладающему высоким уровнем развития нестандартного мышления, возможностями выдвигать новые решения и способствующему саморазвитию личности, которое состоит из мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов.

Включение детей в театральную деятельность обладает богатым спектром возможностей развития творческих способностей: развивает задатки и творческие качества: внимание, быстроту реакции, находчивость, альтруистичность, фантазию и воображение, пластику тела, речь и многое другое; активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно

образно-творческие способности ребенка; способствует внешней и внутренней социализации ребенка; дает возможность самовыражения; формирует чувство личностного присутствия в культуре.

Исключительно важное влияние на формирование и развитие как общих, так и специальных творческих способностей участников театрального кружка оказывают особенности подросткового возраста: развитие мотивационной сферы, т.е. формирование умения действовать в соответствии с поставленной целью; стремление занять свое место в коллективе сверстников, завоевать признание товарищей, ориентация на требование коллектива и его мнение, повышенное внимание и требовательность к себе, социальная активность, стремление к «взрослости»; умение посмотреть на жизненную ситуацию с двух сторон - со своей и с позиции другого человека; отличаются большой устойчивостью, активностью, действенностью интересов подростков.

В процессе формирования и развития творческих способностей подростков в театральной студии необходимо создавать определенные психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность всей работы. Это учет возрастных особенностей старшеклассников, их личных интересов и потребностей: творческое использование тренинга актерской психотехники, учитывающего особенности подросткового возраста; применение таких форм и методов обучения, которые создают атмосферу сотрудничества и сотворчества педагогов и учащихся: обязательное завершение определенного цикла занятий и доброжелательная оценка творческих достижений студийцев; обогащение образовательной среды средствами, ориентированными на раскрытие творческого потенциала личности: творческое использование передовых педагогических технологий в процессе учебных занятий, репетиций и т.п.; четкая психологическая и педагогическая целесообразная программа занятий, обеспечивающая взаимосвязь теоретических знаний, практических умений и основ актерского мастерства.

Опираясь на теоретические аспекты исследуемой проблемы, а именно сущность и структуру творческих способностей был разработан блок критериев: мотивационный – мотивация учения, автономность принятия решений, отношение учащихся к выполняемой творческой деятельности; когнитивный – степень успешности обучения, креативность; деятельностный – творческая деятельность учащихся и продукты этой деятельности; рефлексивный – самоанализ, самооценка.

Уровень развития творческих способностей подростков по каждому показателю оценивалась на основе выделения трех уровней: элементарном, продвинутом, высоком.

Для определения количественных и качественных показателей был разработан соответствующий критериально-диагностический аппарат, включающий весь спектр современных методов: теоретико-методологического анализа, диагностические, эмпирические и математической статистики.

В ходе эксперимента была доказана эффективность выделенных условий работы театрального кружка, реализация которых дала объективные результаты. Они свидетельствуют о том, что в контрольных группах наблюдалась положительная динамика уровней развития творческих способностей, но оно протекало не столь интенсивно, как в экспериментальных группах, где работа осуществлялась в рамках специально созданных условий школьного театрального кружка.