

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

Кафедра педагогики

**РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВКУСА У ПОДРОСТКОВ С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ**

АВТОРЕФЕРАТ

МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 303 группы
направления 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиля подготовки «Педагогика одаренности»
факультета психологии

Ивченко Татьяны Александровны

Научный руководитель

К.пед н, доцент

Е.Г.Евдокимова

дата, подпись

Заведующий кафедрой

к,пед н, доцент

Е.И. Балакирева

дата, подпись

Саратов, 2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.

В процессе всестороннего развития личности высока роль эстетического воспитания. Еще в древности отмечали значение красоты в жизни и деятельности человека. Искусство способствует развитию сознания и чувств личности, ее взглядов и убеждений имеет огромное влияние на человека, создает условия для его духовного возвышения, так как раскрывает всю красоту действительности.

По мнению многих исследователей, педагогов, психологов (А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский) развивать личность и эстетическую культуру нужно в наиболее благоприятном для этого – подростковом возрасте. Чувство красоты окружающей природы, людей, вещей создает в человеке особое эмоционально-психическое состояние: обостряет любознательность, возбуждает непосредственный интерес к жизни, развивает, память, волю, мышление, и другие психические процессы.

Философской основой для рассмотрения вопросов нравственно-эстетического воспитания явились труды Э.Канта, Н.Бердяева, И.Ильина, В.Соловьева, П.Сорокина, П.Флоренского, раскрывающих смысл творчества, роль и место искусства в жизни человека, человеческих отношений.

Благодаря современным технологиям огромный поток художественно-эстетической информации захлестывает людей. Многие оказываются неспособными разобраться в качестве этой информации, дать ей критический анализ и правильную оценку. Эту проблему помогает решить система целостного подхода к реализации художественной деятельности, в частности театральной, в рамках дополнительного образования, и лишь в условиях специально организованного

художественно-эстетического образования призванного для удовлетворения всего спектра потребностей обучающихся: приобретение знаний, развитие способности чувствовать произведения искусств, умение определять их ценность, возможность самостоятельного творчества, владение навыками рефлексии.

В современной системе образования эстетическое воспитание детей осуществляется путем разрешения объективных противоречий и субъективных несоответствий. Основное противоречие состоит в том, что задатки и объективные возможности природа закладывает с самого рождения человека, что дает возможности для развития эстетического отношения к окружающему миру и миру искусства для постижения красоты.

Однако эти возможности и задатки смогут быть реализованы в полной мере лишь в условиях специально организованного художественно-эстетического образования, а также воспитания.

Особенно важно предоставить условия для развития способностей тем, кто не имеет ярко выраженных проявлений одаренности и рассматриваются в качестве детей с потенциальной одаренностью. То есть детям, как правило, без устойчивой мотивации, с нераскрытыми творческими данными, но вместе с тем обладающими склонностью к определенным видам деятельности. Достижение ими высоких результатов возможно за счет наличия особого качества — готовности к изменениям и открытости к развитию.

Министерство просвещения России обеспечивает разработку системы мер по развитию дополнительного образования детей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направлений, повышение качества и вариативности

образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.

Актуальность темы подтверждается тем, что сегодня ощущается дефицит общеразвивающих программ дополнительного образования для подростков с потенциальной художественной одаренностью.

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному творчеству, которое благодаря синтетической природе театра, удовлетворяет эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу, то есть соответствует принципу целостности в обучении и воспитании.

Проблема исследования: связана с противоречием между потребностью подростков с потенциальной одаренностью в программах, направленных на развитие художественно-эстетического вкуса и актуализацию потенциальной одаренности, и их недостаточной разработанностью в дополнительном образовании.

Цель исследования: разработка и апробация дополнительной программы театральной студии для развития художественно-эстетического вкуса подростков с потенциальной художественной одаренностью в условиях театральной студии.

Объект исследования: организация деятельности подростков с потенциальной одаренностью в театральной студии.

Предмет исследования: программа развития художественно-эстетического вкуса подростков с потенциальной художественной одаренностью в условиях театральной студии.

В соответствии с целью исследования определены следующие **задачи:**

1. Теоретически обосновать понятия по теме исследования («художественный вкус», «художественная одаренность», «потенциальная одаренность»),

«специфика подросткового возраста»

2. Определить сущность и взаимосвязь художественного вкуса и художественной одаренности.
3. Разработать и апробировать программу театральной студии для развития художественно-эстетического вкуса подростков с потенциальной художественной одаренностью в условиях театральной студии.
4. Разработать рекомендации по реализации программы театральной студии.

Гипотеза исследования: Программа способствует развитию художественно-эстетического вкуса подростков с потенциальной художественной одаренностью на основе того, что ее освоение представляет собой художественную деятельность, которая строится с учетом их склонностей и способностей, и предоставляет им возможность выбора, инициативы и ответственности.

Методологической основой исследования явились:

- труды, посвященные вопросам эстетического сознания личности в процессе эстетического воспитания А.И. Буцкой, М.С.Каган, П.Ф. Каптерев, Н.И. Киященко, Я.А. Коменский, Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, Б.М. Неменский

- подходы к моделированию развивающей образовательной среды (В.А. Ясвин, В.В. Рубцов, В.А. Орлов, В.П. Лебедева, В.И. Панов, В.И. Слободчиков);

- структурные элементы художественного вкуса Г.П. Климовой, С.М. Подъяновой, Е.А. Сивухиной, Н.С. Стерховой, К. ИЛущина, А.П. Мохонько

- проблемы одаренности В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленская, Дж. Ренцулли; Б. М. Теплов; С. Л. Рубинштейн; А. М. Матюшкин; А.А. Мелик-Пашаев, А.А. Никитин

- вопросы подростковой психологии Л.С. Выготский, Ш. Бюлер, Г. Гецер, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн П.П. Блонский, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Ст. Холл

- театральное образование К.С. Станиславский, М.А.Чехов, Е.Б.Вахтангов, В.Э.Мейрхольд, А.П. Ершова

В своей работе мы использовали следующие исследовательские **методы**: теоретические (изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы, элементный анализ); эмпирические (педагогическое наблюдение, беседа, опытно-поисковая работа).

На защиту выносятся:

1. Актуализация потенциальной одаренности подростков на основе развития художественно-эстетического вкуса через художественную деятельность, которая строится с учетом их склонностей и способностей, и предоставляет возможность выбора, инициативы и ответственности.
2. Программа развития художественно-эстетического вкуса подростков с потенциальной художественной одаренностью в условиях театральной студии как развивающей среды.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной студии является основой для создания развивающей среды, в которой подросток становится активным участником, имея возможность влиять на среду на основе переживаний своей сопричастности пробовать разные социальные роли, участвуя в творческом процессе, делая свой выбор, проявляя инициативу и принимая ответственность за нее.

Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается совокупностью исходных психолого-педагогических и методологических положений исследования, подтвержденных эмпирически; применением методов исследования, адекватных его целям, задачам; публикацией выводов.

Апробация и внедрение работы. За период 2020-2022 гг. основные положения магистерской работы обсуждались на научно-практических и научно-теоретических конференциях:

1. XVII международная научно-методическая заочная конференция «Паритеты, приоритеты и акценты в цифровом образовании», 15.03.2021, «Теоретические аспекты проблемы художественно-эстетического вкуса у подростков в условиях театральной студии»
2. XVII международная научно-практическая конференция «от школьного проекта — к профессиональной карьере», ЛИЕН, Саратов, 30.03.2021, «Школьный театр как способ формирования коммуникативных универсальных действий»
3. III Международная научно-практическая конференция « Инновации в развитии одаренности: диагностика, обучение, воспитание в условиях цифровизации», 21–22 октября 2021 г., «Школьная театральная студия как развивающая среда для подростков»
4. XVII Всероссийской заочной научно-практической конференции «Современное образование в контексте национального проекта «Образование»», СОИРО, 23-24 марта 2022 г., «Роль учителя в развивающей среде школьной театральной студии»

Структура и объем выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений.

Во введении обоснована актуальность темы, определена цель, сформулированы задачи, объект и предмет исследования, представлены методологическая основа, практическая значимость, положения, выносимые на защиту и публикации по теме выпускной квалификационной работы.

В первой главе данного исследования рассматриваются: сущность понятий «вкус», «художественный вкус», «художественно-эстетический вкус», «художественная одаренность», «потенциальная одаренность», «специфика подросткового возраста»; определяется сущность и взаимосвязь художественного вкуса и художественной одаренности; актуализация потенциальной одаренности подростков; театральная студия как развивающая среда для подростков.

Изучив исследуемую тему, мы выяснили, что термин «художественно-эстетический вкус», синтезирует два понятия «художественный вкус» и «эстетический вкус», которые многими исследователями считаются синонимичными. Художественный-эстетический вкус представляет собой особую аналитически-дифференцирующую форму эстетического сознания человека, которая определяет структурные и основные характеристики произведения искусства, его жанр и стиль, и предпочтение определенным характеристикам искусства в соответствии с личной ориентацией и культурой его художественной оценки. А.П. Мохонько соотносит художественный вкус с категорией «художественная деятельность», которая включает непосредственное действие и мышление, в основе которого – практика творчества

Структурные элементы художественного вкуса можно объединить в три группы: знания и художественно-ценностные ориентации, т.е. когнитивно-ориентационный; художественное восприятие, художественные чувства(эмоции), т.е. перцептивно-аффективный; художественная оценка произведения искусства, т.е. оценочно-регулятивный.

Художественный вкус может проявляться через художественную деятельность, практическое творчество, в процессе которого происходит чувственно-образное восприятие художественных произведений, их понимание и «овеществление» вкусовых норм и эталонов.

Поскольку художественно-эстетический вкус является приобретаемым качеством личности, социальной способностью человека и формируется, как и другие социальные способности, в процессе воспитания и образования, под влиянием среды, искусства, в ходе общения, то соответственно, его можно развивать через взаимодействие в процессе особой деятельности по поводу произведений искусства, художественное образование и самообразование, воспитательное воздействие художественного творчества, общение по поводу художественных интересов и художественной деятельности. Также существует зависимость художественного вкуса от той

среды, в которой он формируется.

В своей педагогической деятельности мы придерживаемся точки зрения, что подростки, имеющие склонности к театральной деятельности и заинтересованные в участии в музыкальной, художественной, театральной деятельности, обладают потенциальной художественной одаренностью, которую возможно актуализировать и развить.

В «Трехмерной концепции одаренности» детская одаренность представляется в качестве объемного системного явления в пространстве, образованном тремя психологическими категориями-измерениями: деятельности, личности и потенциала. Такой подход обладает рядом преимуществ, главное из которых состоит в том, что с его помощью появляется возможность обнаружить потенциальный аспект одаренности. Соответственно выделяется особая группа потенциально одаренных детей, стоящая особняком от детей успешных и высокомотивированных. Речь идет о детях, как правило, без устойчивой мотивации, с заурядными творческими способностями, но вместе с тем потенциально успешных. Потенциальная успешность развивается у них за счет наличия особого качества — готовности к изменениям как системной открытости развитию.

Одаренность к художественному творчеству представляет собой одну из общечеловеческих способностей, которая потенциально присуща каждому нормально развивающемуся ребенку. Художественная одаренность проявляется в трех формах: обретении субъектом внутренней художественно-эстетической действительности в результате ее эстетического восприятия; сотворении новой художественной реальности путем трансформации эстетической действительности в сверхчувственное (идеальную форму), художественные образы, художественную форму; презентации творческого продукта социуму, внедрении этого продукта в коллективное и индивидуальное сознание.

По психическому развитию подросток продолжает оставаться ребенком, однако, достигнутый интеллектуальный уровень развития и

выросшие физические способности подростка вызывают у него потребность в самостоятельности и самоутверждении, он стремится к признанию взрослыми его прав и потенциальных возможностей.

Одним из ведущих видов деятельности для подростка становится общение. Для взрослых важно создать условия для развития навыков коммуникативности. Важными потребностями для подростка являются: возможность самостоятельного выбора; свободное проявление личной инициативы; личная ответственность за свой выбор.

В период подростковой сензитивности наилучшим образом развиваются психологические и поведенческие свойства – память, мышление, внимание, волевые качества и др. Сензитивность проявляется в подъеме энергии, направленной активности, неосознаваемой мотивационной готовности к внешним воздействиям. Развитие в сензитивный период невозможно без интенсивной практики. Ребенок должен иметь возможности для самостоятельной деятельной активности. Кроме того есть и определенного рода мотивационная готовность к выбору вида деятельности и как следствие возможной актуализации потенциальной одаренности.

Театр является важным элементом нравственного и художественно-эстетического воспитания. Театральная студия это пространство, где через мощное театральное средство – сопереживание театр объединяет детей и взрослых на уровне общего совместного проживания, что становится эффективным средством влияния на образовательный и воспитательный процесс. Уникальность театра в его синтетической природе. Благодаря этому в театральной студии у подростков с потенциальной одаренностью есть возможность выбора творческой деятельности, для актуализации скрытых способностей.

Для развития подростков с потенциальной одаренностью особую ценность развивающей среды приобретает ее динамичность, возможность среды меняться в соответствии с потребностями участников образовательного процесса. Театральную студию можно рассматривать как

развивающую, так как она обеспечивает возможности для удовлетворения и развития субъектом своих потребностей. Театральная студия состоит из трех компонентов: пространственно-предметный компонент; социальный компонент; технологический компонент, или связи между пространственно-предметным и социальным компонентами.

Во второй главе описывается экспериментальная часть исследования: условия проведения, цель и задачи, этапы эксперимента.

В исследовании участвовали: 30 студийцев подросткового возраста 10-14 лет, из них 7 мальчиков и 23 девочки. Выборку составили 15 человек, посещающие театральную студию первый год, 10-11 лет, все обучаются в пятом классе. В контрольную группу вошли 15 человек, 10-11 лет, не посещающих студию и не занимающихся ни в каких кружках художественной направленности. Всего 45 человек.

На основе эмоционального, когнитивного и созидательно-творческого компонентов М.Б.Дмитриевой определены критерии художественно-эстетического вкуса – эмоциональная отзывчивость на произведения искусства, осведомленность в области искусства, творческая активность в области искусства. К каждому критерию подобраны соответствующие методики: методика Л.В. Школяр; художественно-экспрессивный тест Т.А. Барышевой; тестирование по предметам «музыка» и «изобразительное искусство»; методика В. С. Аванесова «Измерение художественно-эстетической потребности».

Для диагностики одаренности использован опросник Дж. Рензулли. В процессе проведения эксперимента были получены результаты, из которых видно, что:

1. Входные показатели обращают внимание на довольно весомый процент низкого уровня, что требует проведения коррекционной работы для развития художественно-эстетического вкуса у подростков.

2. В процессе реализации деятельностного этапа выявились трудности в оценке проявлений участниками реакций на предлагаемые условия программы театральной студии.

3. Анализ результатов исследования на итоговом этапе исследования показал, что формы и методы педагогического воздействия на подростков в условиях театральной студии благоприятно влияют на развитие у них художественно-эстетического вкуса. Апробация программы театральной студии дала положительные результаты.

Гипотеза подтвердилась: участники студии были заняты различными видами художественной деятельности (учились «смотреть» произведения искусства, пополняли словарный запас специфическими терминами для описания предметов искусства, сами предлагали идеи художественного и музыкального оформления спектакля, изготавливали детали костюмов и реквизита). Причем деятельность организована так, что подростки имели возможность проявить свои склонности в процессе самостоятельной подготовки площадки к занятиям и упражнениям, сочиняя этюды, делая грим и т.п.); проявляли инициативу при организации учебных занятий (предлагали порядок упражнений, придумывали, как сделать игру интереснее), что привело к положительной динамике результатов диагностики.

В заключении обобщены результаты исследования, подведены итоги, намечены дальнейшие перспективы деятельности, связанные с темой исследования.

В процессе работы были решены задачи исследования и достигнута ее цель. Гипотеза подтвердилась. Результаты проведенной диагностики подтвердили эффективность разработанной программы театральной студии. В качестве приложения составлены рекомендации для педагогов и родителей. Программа может быть использована для реализации внеурочной деятельности в школе или в рамках дополнительного образования.