

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

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и педагогики
искусства

**САМОРЕАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА**

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

СУСЛОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Научный руководитель

доцент, кандидат педагогических наук _____ Е.Г. Царькова

подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева

подпись, дата

Саратов 2024

Введение. В современном обществе изменения в социально-экономической и духовной сферах требуют от личности развития качеств, которые позволят ей эффективно решать сложные проблемы и творчески реагировать на различные социальные ситуации. Самореализация как интегративная способность личности, позволяющая изменять способы саморегуляции и создавать новые условия для жизнедеятельности, становится неотъемлемой частью этого процесса. Сегодня все больше сторонников получают идеи, что образование, помимо основной своей функции, должно способствовать также саморазвитию личности и реализации ее творческого потенциала. Поэтому роль внешкольного образования в создании развивающей среды, которая развивает индивидуальность и помогает детям, подросткам и молодежи творчески решать профессиональные задачи, становится все более значимой. В связи с этим исследователи все больше интересуются возможностями, методами и средствами самореализации, которые способны интегрировать развитие духовно-нравственных, творческих и личностных качеств в учебный процесс.

Проблема самореализации изучается в научной литературе на различных уровнях. На философском уровне самореализацию рассматривают как предмет философского исследования, социальный процесс, феномен культуры, фактор управления, и в контексте развития знания (Б.С. Гершунский, В.И. Мулярь). На социологическом уровне особенности самореализации в конкретных социокультурных условиях рассматривались в работах различных авторов (Л.Г. Брылева, Г.К. Чернявская, И.А. Махолина, Е.В. Четошникова, А.Л. Вахеместа, С.Н. Плотников). На психологическом уровне изучение самореализации в контексте жизнедеятельности личности также проводилось различными исследователями (Л.А. Коростылева, Е.Е. Вахромов, Р.И. Водейко, Т.Я. Мазо). В рамках прикладной культурологии самореализация рассматривалась в специальных работах (Л.Г. Брылева).

В педагогическом аспекте вопросы самореализации были изучены в контексте учебно-воспитательного процесса, особенностей самореализации в

подростковом периоде, в условиях коллективов разных типов, в рамках образовательных систем, в контексте творчества и отдельных средств самореализации (В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, Н.Г. Крылова, С.И. Кудинов, Т.Н. Розова). Вопросы педагогического руководства процессом самореализации также получили внимание в соответствующих исследованиях (Ф.К. Зайнуллина, Н.В. Борисова).

Одной из областей, оказывающих эффективное влияние на творческое развитие личности, является искусство. Оно связано с поисками различных форм и способов самовыражения и предоставляет человеку возможности для самореализации и нахождения индивидуальности.

В педагогических исследованиях отмечается позитивное взаимодействие образования и искусства, рассматриваются различные функциональные системы искусства, определяющие его духовно-творческую направленность, а также теоретически обосновываются средства и способы творческой активизации личности в различных видах искусства (М.С. Каган, Ю.Б. Борев, С.Н. Плотников, И.А. Хвостова и др.).

Самым интегративным видом искусства, который объединяет различные средства и способы творческого самовыражения и нашелшим эффективное применение в психолого-педагогической практике, является театр. Его ведущие идеи связаны с понятием и состоянием творчества, а драматическая ситуация способна мобилизовать все силы человеческой личности.

Тем не менее театр, как и сама жизнь, многогранен и на данный момент имеет множество неизученных аспектов, которые могут быть полезны для научных исследований и педагогической практики. До настоящего времени слабо исследовался аспект любительского театрального искусства, способного стимулировать творческое развитие и самореализацию личности в условиях театрально-педагогической среды через специально организованную, направленную и творческую деятельность, учитывающей уникальные особенности развития каждой личности.

Данный аспект подчеркивает важность определения роли и значения любительского театрального искусства как особой формы художественной деятельности человека в рамках дополнительного образования, как потенциально эффективного инструмента самореализации молодого поколения. Тем не менее в настоящее время теоретический опыт, касающийся положительного влияния любительского театрального искусства на личностное развитие участников, недостаточно используется в педагогической практике.

В связи с этим возникает противоречие между потенциальными возможностями любительского театрального искусства для самореализации личности индивида и отсутствием систематизированных научно-теоретических и технологических основ для процесса самореализации участников любительского театрального коллектива.

Данное противоречие определяет **проблему исследования**: каковы теоретические предпосылки и технология эффективной самореализации участников любительского театрального коллектива.

Решение данной проблемы явилось **целью** настоящего исследования.

Объект исследования – процесс самореализации в дополнительном образовании.

Предмет исследования — процесс самореализации участников любительского театрального коллектива.

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом нами сформулированы **задачи исследования**:

1. Изучить теоретические основы проблемы самореализации в системе наук о человеке.
2. Выделить сущностные черты любительского творчества.
3. Определить возможности любительского театрального искусства для самореализации личности.
4. Выделить структурные компоненты самореализации участников любительского театрального коллектива.

5. Разработать и апробировать технологию самореализации участников любительского театрального коллектива.

6. Разработать критерии, показатели и уровни самореализации участников любительского театрального коллектива

Гипотеза исследования.

Успешность самореализации участников любительского театрального коллектива определяется сформированностью у них:

- ценностного отношения к любительскому театральному искусству и к саморазвитию;
- потребности в самопознании;
- основ актерской техники как специфического средства самореализации;
- рефлексивного мышления: навыков самопознания, самоценивания процесса и результатов творческой деятельности
- саморегуляции.

Методологическую основу исследования составляют

– философская идея о сущности человека как субъекта общественных отношений и деятельности (Г.В.Ф.Гегель, И.Кант, И.Фихте, К.Маркс); философские представления о взаимообусловленности человека и бытия, определяющей самоорганизацию личности в условиях неопределенности и системы воздействий (Ж.П.Сартр, М.Хайдеггер); о взаимодействии как философской категории, отражающей процессы воздействия субъектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояний, переход (М.Хайдегге, К.Ясперс);

– идеи гуманистической (К.Роджерс, А.Маслоу) и экзистенциальной психологии (Д.А.Леонтьев, Р.Мэй);

– педагогические концепции личностно ориентированного обучения (И.С.Якиманская, В.В.Сериков, Е.В.Бондаревская);

– психолого-педагогические подходы изучения процессов самореализации личности на разных жизненных этапах (Н.В. Борисова, Ю.М.

Пасовец, Н.Н. Самохина, Ф.К.Зайнуллина, Л.А.Коростылева, С.И.Кудинов, Т.Н. Розова);

– исследования явлений любительства/дилетантизма/самодеятельности (А.А. Сукало, С.Б. Кожевников, В.П.Соломин, А.И. Герцен, Б.В.Асафьев, М. Дюфрен, Л.Г. Брылева, Е.И. Смирнова);

– исследование творчества как способа эффективного саморазвития и профессионально-личностной самореализации (Д.Б.Богоявленская, В.Н.Дружинин, Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, Л.С.Подымова, Я.А.Пономарев, П.В.Симонов, Е.Л.Яковлева, Е.И. Смирнова);

– исследований театрального искусства как способа самопознания и самораскрытия личности (Э.И. Хитрова, П.И. Козодаев, П.М. Ершов, М.О. Кнебель, В.И. Немирович-Данченко, А.П. Ленский, Т.А.Чернецкая, Л.И.Рувинский, И.Э.Кох, Н.А.Зверева, Б.Н.Докутович, А.В.Гребенкин, С.В.Гиппиус).

Решение поставленных задач осуществлялось с использованием комплекса **методов:**

- теоретического исследования (анализ философской, психолого-педагогической, искусствоведческой, культурологической литературы);
- эмпирического исследования (анкетирование, беседа, наблюдение, изучение продуктов деятельности студентов, констатирующий и формирующий эксперимент, самооценка, тестирование, экспертная оценка);
- статистические методы обработки экспериментальных данных, табличное представление уровней самореализации участников любительского театрального коллектива

Опытно-экспериментальной базой исследования стала Молодежная театральная студия «Мы таланты Саратова» («М.Т.С.») в муниципальном учреждении культуры «Городской дом культуры национального творчества» (МУК «ГДКНТ») г. Саратова.

Всего исследованием было охвачено 24 участника студии.

Организация исследования проводилась в несколько этапов.

На **первом этапе** работы (2021 – 2022) мы анализировали и систематизировали специальную и общую научную литературу, посвященную вопросам самореализации средствами любительского театрального искусства. Наряду с этим разрабатывали категориальный аппарат исследования, в который вошли: определение проблемы, цели, задач, объекта, предмета и гипотезы. На первом этапе мы также осуществляли подборку инструментария исследования, разрабатывали методику экспериментальной работы, определяли диагностические показатели и уровни самореализации участников любительского театрального коллектива.

Второй этап (январь 2023 – май 2023 года) предусматривал осуществление опытно-экспериментальной работы, основной целью которой являлось создание и реализация технологии самореализации участников любительского театрального коллектива. На констатирующем этапе эксперимента мы диагностировали исходный уровень самореализации участников любительского театрального коллектива. Далее провели формирующий этап педагогического эксперимента, в ходе которого осуществлялось внедрение и апробация технологии самореализации участников любительского театрального коллектива. На данном этапе использовались методы наблюдения, прослушивания, беседы, экспертных оценок, опроса, изучения результатов познавательной и исполнительской деятельности, педагогический эксперимент.

На **третьем этапе** (сентябрь 2023– январь 2024) проводились обобщение полученных результатов исследования, проверка эффективности всей работы в процессе сопоставления исходных, промежуточных и завершающих данных, характеризующих изменения уровней самореализации участников любительского театрального коллектива. Далее мы провели оформление результатов экспериментальной работы, теоретических выводов. На данном

этапе использовались методы анализа и оценки полученных данных, которые подтвердили гипотезу исследования.

Структура и объем магистерской диссертации. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. Объем текстовой части магистерской диссертации составляет 125 страниц, включая 5 таблиц, 2 диаграмм. Список использованных источников содержит 98 наименований. Работа содержит 7 приложений.

Основное содержание работы. В первой главе работы рассматриваются теоретико-методологические основы самореализации личности.

В разделе 1.1. «Проблема самореализации личности в системе наук о человеке» изучается категория «самореализация», выступающая предметом исследования различных наук.

Философия рассматривает самореализацию в связи с многогранным понятием человеческой сущности, представленной в виде различного сочетания материальной, духовной и социальной сущностей (Сократ, Платон, Аристотель, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, И.Г.Фихте). Большинство философов основой самореализации считают самосознание, при этом источник движения находится внутри самого человека. Самореализация может иметь целенаправленный характер, при этом цель будет зависеть от самореализующейся личности, а может носить стихийный характер. В процессе самореализации всегда происходит переход возможности в действительность. Человеческая сущность проявляется во внешнем мире через свое воплощение как в материальной, так и в духовной форме, становясь частью предметного мира людей. Философские исследования затрагивают и проблему условий, необходимых для самореализации. Среди наиболее значимых называются свобода и социализация личности. В гуманистической психологии категория «самореализации» рассматривается через понятия «стремление к превосходству» (А.Адлер), «самоактуализация» (К.Гольдштейн, К.Роджерс,

А.Маслоу) и связывается с врожденными, генетически определенными программами. В экзистенциальной психологии вырабатывается диалогическая позиция самореализации, которая зависит от выборов сделанными человеком в контакте с другим человеком (О.Марер, Р.Мэй). В педагогике самореализация исследуется с такими сторонами саморазвития, как самовоспитание, самосовершенствование, самоопределение, и направлена на изучение условий и механизмов самореализации (В.В. Сериков, Г.К.Селевко, Б.С.Гершунский, О.С. Газман). В работе выявляются психолого-педагогические условия самореализации личности, обозначаются ее механизмы и характерные черты.

В разделе 1.2. «Сущностные черты любительского творчества» рассматриваются вопросы, связанные с характеристикой понятий, используемых в научной литературе для описания непрофессионального художественного творчества, т.е. творчества в сфере искусства, в том числе и театрального: «любительский», «самодеятельный», «народный», «аматёрный». В историческом ракурсе прослежено появление и изменение содержания понятия «дилетантство» параллельно с движением искусства от ремесленничества до профессионального. Определяются общие и специфические изучаемых явлений. Представлена характеристика творчества и творческой деятельности, его признаки, уровни. На основе проведенного анализа формулируются сущностные характеристики любительского творчества.

Вторая глава посвящена описанию эмпирического исследования самореализации участников любительского театрального коллектива.

В первом разделе систематизированы и выделены теоретические предпосылки эффективной самореализации участников любительского театрального коллектива. Выявляется педагогический потенциал любительского театрального искусства, который раскрывается через выполняемые им функции, которые в свою очередь взаимосвязаны не только с функциями искусства в культуре, но и с психолого-педагогическими

функциями самореализации личности. Таким образом доказываются возможности любительской театрально-педагогической среды в самореализации личности. В работе дается определение самореализации участников любительского театрального коллектива, выделяются и описываются ее структурные компоненты.

В разделе 2.2. разрабатывается и обосновывается технология самореализации участников любительского театрального коллектива, характеризуются его составляющие: средства, формы и методы, этапы. Также в данном разделе описывается ход и результаты экспериментального исследования, которое проходило на базе Молодежной театральной студии «Мы таланты Саратова» («М.Т.С.») в муниципальном учреждении культуры «Городской дом культуры национального творчества» (МУК «ГДКНТ») г. Саратова. На констатирующем этапе были выделены и описаны критерии оценивания уровней самореализации участников любительского театрального коллектива и их показатели, а также проведено их диагностирование у 24 студийцев. Каждому уровню развития художественно-образного мышления соответствовала количественная оценка. Для определения этих количественных показателей, выраженных в баллах, использовались методы наблюдения, анкетирования, беседы и экспертной оценки. Ребятам были предложены задания, направленные на выявление актерских способностей, по их результатам эксперты заполняли листы оценивания. Для проведения самодиагностики участников любительского театрального коллектива были разработаны вопросы, на которые студийцы отвечали после проведенного творческого испытания. Количественный анализ результатов показал, что на низком уровне самореализации находятся 14 участников любительского театрального коллектива, на среднем – 4, а на высоком – 6.. На втором этапе формирующего эксперимента внедрялась разработанная технология самореализации участников любительского театрального коллектива. По окончании данного этапа была проведена повторная диагностика, показавшая

значительное увеличение количественных и качественных показателей у студийцев. В результате внедрения технология самореализация участников любительского театрального коллектива у участников любительского театрального коллектива значительно повысился уровень самореализации. В процессе специально организованной учебно-творческой деятельности через включение студийцев в процесс освоения любительского театрального искусства у участников коллектива происходили изменения в их восприятии собственных личностных качеств, возрастала мотивация к развитию творческих способностей. Вместе с этим формирование психологически устойчивой атмосферы взаимоотношений в группе приводило к тому, что участники любительского театра становились более открытыми друг перед другом, испытывали освобождение от психофизических ограничений и избавлялись от комплексов. Усвоение ими актерской техники позволяло лучше понимать свою психофизическую природу как инструмент творчества, что повышало их когнитивную и технологическую готовность к самореализации в процессе постановки учебного спектакля. Сценическая практика, включающая моделирование будущих переживаний, расширяла эмоциональный опыт студийцев и увеличивала их способность к эмпатии. Организация различных форм рефлексивной деятельности качественно улучшала способность участников любительского театрального коллектива к самоорганизации и саморегуляции, а также способствовала развитию адекватной самооценки.

Заключение. На основании выполненного исследования проблемы и проведенной опытно-экспериментальной работы нами сделаны следующие выводы:

1. Исследование позволило выявить различные точки зрения на самореализацию. В нашем исследовании самореализация – это механизм развития личности, процесс перехода потенциальных возможностей в актуальные, результатом которого является человек, максимально раскрывший и использующий свой человеческий потенциал

Разнообразие подходов обусловило и вариативность ее сущностных характеристик. Обобщив философские, психологические, педагогические исследования, мы в качестве базовых выделили следующие: осознанность, целенаправленность, детерминированность ценностями и смыслами, креативность, целостность.

Основными функциями, раскрывающими сущность самореализации, являются аксиологическая, мотивационная, когнитивная, аффективная, коммуникативная, регулятивная, креативная.

Механизмами самореализации являются самоопределение и саморегуляция. Самореализация носит творческий характер.

В качестве условий большинство исследователей указывают свободу как основное условие, обеспечивающее возможность самореализации как таковой, а также дополнительные условия предметного и социального пространства, влияющие на полноту самоосуществления человека.

2. Проведенный анализ культурологических, социологических педагогических подходов к явлению любительства позволяет нам сделать вывод, что термины, используемые для характеристики деятельности любительского театра («народный», «аматерный», «любительский», «дилетанский», «самодеятельный») взаимосвязаны, но не полностью взаимозаменяемы. Наиболее близкими являются последние три. Они имеют общие мотивационные параметры деятельности (самовыражение); общую сущностную черту (чистая заинтересованность индивида в процессуальной стороне творческого труда); историческую эволюцию (ранний этап в формировании национальных художественных школ – дворянский дилетантизм и романтическая тенденция депрофессионализации художественного творчества). Однако термины «дилетант» и «самодеятельность» были более дискредитированы в глазах обывательского сознания». Поэтому наиболее адекватным для использования в современных условиях является термин «любительский». Но сущностные черты любительского творчества

складываются из характеристик, присущих любительству/дилетанству и самодеятельности: добровольная свободная деятельность, духовная мотивация, инициативность субъекта, субъективная значимость самореализационной деятельности. Данная характеристика позволяет констатировать, что любительское творчество является одной из значимых, наряду с профессиональной деятельностью, благоприятной сферой самореализации личности.

3. В ходе анализа театрално-педагогической литературы были систематизированы и выделены теоретические предпосылки эффективной самореализации участников любительского театралного коллектива.

- Педагогический потенциал любительского театралного искусства раскрывается через выполняемые им функции: креативно-развивающая, ориентационно-гуманистическая, воспитательно-личностная, информационно-образовательная, коррекционно-психологическая, рефлексивная, компенсационная. Они взаимосвязаны не только с функциями искусства в культуре, но и с психолого-педагогическими функциями самореализации личности: аксиологическая, мотивационная, когнитивная, аффективная, коммуникативная, регулятивная, креативная. Следовательно, именно в театрално-педагогической среде благодаря взаимопроникновению педагогических и специфических театралных средств создается комплекс условий, оказывающих прямое и опосредованное воздействие на самореализацию участников любительского театралного коллектива.

- Самореализация участников любительского театралного коллектива в нашем исследовании – это творческий, осознаваемый, целенаправленный процесс перехода потенциальных возможностей в актуальные в специфических условиях театрално-педагогической среды, результатом которого является становление личности, максимально раскрывшей и использующей свой потенциал.

- Структурные компоненты самореализации участников любительского театрального коллектива были определены на основе анализа феноменов самореализации, самодеятельности/любительства, любительского театрального искусства выделим структурные компоненты самореализации участника любительского театрального коллектива:

- ценностно-смысловой,
- когнитивный,
- практико-деятельностный,
- рефлексивно-регулятивный.

Ценностно-смысловой компонент включает ценности и ценностные отношения участников к любительскому театральному искусству.

Когнитивный компонент включает знания, способствующие формированию осознанного отношения участника к любительскому театральному искусству, себе и другим людям.

Практико-деятельностный компонент предполагает не только использование знаний о себе, о театральном искусстве, но и формирование необходимых умений, овладение элементами опыта любительской театральной деятельности.

Рефлексивно-регулятивный компонент предполагает формирование рефлексивного мышления, результатом которого станет адекватная, динамически корректирующаяся (дополняющаяся) самооценка участника любительского театрального коллектива, а также осознанное проектирование дальнейшего саморазвития.

3. Разработана технология самореализации участников любительского театрального коллектива. Она включает в себя совокупность средств, форм и методов театральной педагогики, направленных на поэтапную самореализацию творческих возможностей участников в процессе освоения ими любительского театрального искусства.

В качестве форм организации процесса самореализации участников любительского театра необходимо использовать как групповые, так и индивидуальные.

В качестве методов выбраны базовые для русской психологической театральной школы этюдный метод, метод действенного анализа, метод физических (психофизических) действий.

Реализация технологии предполагает соблюдения определенных условий, создающих оптимальные условия самореализации в любительском театральном искусстве:

- создание мотивационно-стимулирующего фона;
- расширение диапазона индивидуально-творческих проявлений участников любительского театра;
- инициирование рефлексивной деятельности участников любительского театра.

Технология реализуется поэтапно. На каждом этапе актуализируется один из выделенных компонентов самореализации.

- 1) Ознакомительный;
- 2) Экспериментально-исследовательский;
- 3) Творческого самовыражения;
- 4) Аналитико-проективный.

4. Разработан критериально-диагностический инструментарий. Критерии и их показатели были сформулированы на основе характеристик самореализации участников любительского театрального коллектива. Для определения качества самореализации участников любительского театрального коллектива были выделены три уровня ее сформированности: высокий (творческий), средний (достаточный, сознательный), и низкий (бессистемный, ситуативный).

4. Реализация данной технологии происходила на базе Молодежной театральной студии «Мы таланты Саратова» («М.Т.С.») муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры национального творчества»

(МУК «ГДКНТ») г. Саратова. Она составила содержание формирующего эксперимента. С помощью обоснованного методологического инструментария было проведено определение исходного и конечного уровней самореализации участников данного коллектива на констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования.

Итоги проведенного исследования свидетельствуют об эффективности разработанной технологии.

В ходе формирующего эксперимента участники коллектива не только изучали любительское театральное искусство, но также учились оценивать свои личностные качества и повышали мотивацию к самореализации в театральном любительском искусстве. В студии участники находили психологическую уверенность в отношениях друг с другом, освобождались от внутренних зажимов и осваивали актерскую технику. Практика моделирования будущих переживаний позволяла им расширять эмоциональный опыт и проявлять эмпатию. Рефлексивная деятельность способствовала саморегуляции поведения и формированию адекватной самооценки.