

**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР РЯДА ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ
ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА**

© 2013 М.Н.Богомолова

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Статья поступила в редакцию 23.04.2013

В данной статье автор представляет обзорный материал по научным источникам отечественной педагогики и культурологии, философской, психолого-педагогической, музыкально-педагогической и театроведческой литературы. Содержит информационный аналитический потенциал, отражающий теоретические вопросы и проблему целесообразности внедрения в практику образовательных учреждений музыкально-театральных технологий, структурно-дидактической модели театрализации. В статье используются выводы из научных трудов классиков педагогических наук, материалов монографий и диссертаций современных исследователей, занимающихся поиском новых возможностей в области обучения, воспитания, повышения эффективности усвоения содержания обучения и личностного развития школьников средствами музыкально-театрализованной деятельности.

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, театральная педагогика, театрализация в школе, методика обучения музыкально-театральной деятельности

Искусство развивает у детей «всеобщую универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности» (Э.И.Ильенков)¹

В настоящее время развитие эмоционально-духовной сферы ребенка отходит на второй план, уступая первостепенность приобретению научных знаний и повышения IQ. Психологи отмечают у детей развитие потребительского взгляда на окружающий мир, недостаток наблюдательности и творческой выдумки, а также снижение общего эмоционального фона, которое приводит, к тому, что дети реже восхищаются, удивляются, сопереживают. Зачастую средства массовой информации транслируют материалы отечественной и европейской культуры не очень хорошего качества, ориентирующие современное поколение детей в основном на легкие, развлекательные жанры, которые не дают возможность обретения и накопления детьми настоящих культурных ценностей.

В аспекте изучения и преломления обозначившихся тенденций – ориентации детей и юношества на развлекательные жанры, развития потребительского взгляда на окружающий мир – психолого-педагогическая наука и культурология накапливают и располагают научными данными, которые исследуют вопросы развития сторон личности ребенка, оказывающих положительное

влияние на процесс формирования социокультурных ориентаций. Проблема художественно-эстетического развития подрастающего поколения как эффективного механизма формирования культурного потенциала и сохранения традиций и наследия страны становится в отечественной системе образования одной из ведущих тенденций. Представления о добре и зле, истине и лжи, прекрасном и безобразном становятся вновь актуальными в поиске ответов для решения современных нравственно-эстетических задач.

В раннем детстве человек моделирует первоначальную картину мира и его впечатления остаются глубоко в подсознании на всю жизнь. В ходе своего развития ребенок накапливает яркие впечатления, умение выражать свои эмоции знания, поэтому его приобщение к музыке, живописи, литературе и театру столь же необходимо, сколько и естественно, и чем раньше происходит встреча ребёнка с миром искусства, тем выше у него шанс развиваться в интересную творческую личность. В процессе воздействия искусства на человека происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли. Благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни происходит формирование личности в целом. Современные телевидение и компьютер не должны заменить ребенку живое общение с близкими, особенно в плане обсуждения увиденного и услышанного. В связи с этим в педагогической практике задача проводить активную работу с родителями по формированию у ребёнка его потребности общения с искусством становится необходимой. Такой вид деятельности, как театрализованная игра, предполагает

¹ Ильенков Э.И. О «специфике» искусства // Вопросы философии. – 2005. – № 5(17). – С.132 – 144.

Богомолова Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования и сольного пения. E-mail: bogomolova.maria2011@yandex.ru

качественно новый уровень взаимоотношений между детьми, ребенком и взрослым. Различные формы театральной деятельности издавна служили наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Театрализованную деятельность можно рассматривать как универсальную возможность для развития целостной личности ребенка. Удовлетворяя основную потребность ребёнка – потребность в игре театрализованная деятельность, создает условия для проявления творческой активности ребенка, прививая интерес к литературе, музыке, театру, к восприятию театрального действия и участию в нём; освобождает ребенка от закомплексованности, дает ему ощущение своей особенности, позволяет ребёнку зафиксировать свое переживание, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, развивает мышление.

О необходимости специального обучения театральной деятельности писали в своих научных трудах Н.А.Ветлугина, Л.А.Пеньевская, А.Е.Шибickaя, О.С.Ушакова. Решение этой проблемы предполагает несколько вариантов один из которых – репродуктивный (воспроизводящий) тип обучения, другой основывается на организации условий для творческой переработки материала, создания новых художественных образов.

В области театральной педагогики содержится ценный опыт воспитательных достижений в трудах выдающихся театральных режиссеров и театральных педагогов А.А.Брянцева, Е.Б.Вахтангова, В.И.Немирович-Данченко, В.Э.Мейерхольда, Н.И.Сац, К.С.Станиславского, А.Я.Таирова. В публикациях сотрудников лаборатории театрального искусства НИИ художественного воспитания РАО А.П.Ершовой, Л.А.Никольского, Т.Г.Пеня, Е.К.Чухман показывается позитивный опыт театральных детских коллективов в решении задач личностного развития ребенка, а также рассматриваются и анализируются проблемы, снижающие воспитательные функции детского театра.

Ярчайшие представители музыковедения и театроведения (Б.В.Асафьев, Л.А.Мазель, В.И.Немирович-Данченко, К.С.Станиславский, В.А.Цуккерман), а также современные выдающиеся теоретики и практики музыкальной и театральной педагогики (Г.П.Ансимов, Л.Д.Михайлов, Г.Г.Нейгауз, Б.А.Покровский, С.Е.Фейнберг, Г.М.Цыпин), рассматривали педагогическую технологию музыкально-театрального образования как процесс творческого саморазвития личности. Анализ отраженных в них подходов к художественному образованию позволил обосновать и структурировать систему принципов музыкально-театральной педагогики, многое прояснить в

ней с высоких методологических позиций. Влияние театрального искусства на формирование духовной культуры личности освещено в работах Е.Б.Вахтангова, И.Д.Гликмана, Б.Е.Захавы, Т.А.Курьшевой, А.В.Луначарского, В.И.Немировича-Данченко, К.С.Станиславского, А.Я.Таирова, Г.А.Товстоногова. Основоположники кукольного театра в нашей стране, такие как А.А.Брянцева, Е.С.Деммени, С.В.Образцова, и музыкального театра для детей – Н.И.Сац, в своих трудах рассматривали проблему нравственного развития детей средствами театра. Особенности взаимодействия личности и социокультурной среды рассматриваются в диссертациях Г.В.Брындиной, Л.И.Васеха, А.В.Волохова, Э.А.Куруленко, И.С.Кона, В.С.Лысенко, А.В.Мудрика, Д.И.Фельдштейна, Г.А.Филиппова. Вопросы организации и методики обучения театральной деятельности детей нашли отражение в работах В.И.Ашикова, В.М.Букатова, Т.Н.Дороновой, А.П.Ершовой, О.А.Лапиной, В.И.Логиновой, Л.В.Макаренко, Л.А.Никольского, Т.Г.Пени, Ю.И.Рубиной, Н.Ф.Сорокиной.

Русский теоретик европейского искусства культуры и искусства Н.Н.Бахтин писал в своих трудах, что «знакомство детей с театральной деятельностью может начинаться в очень раннем детстве. То, что дети совершенно не в состоянии сообщить какое-либо известие, не сопровождая его мимикой и жестикуляцией, говорит о близости к драме, особенность которой состоит в том, что событие в ней изображается одновременно с помощью языка и мимики»². Отечественный психолог Б.М.Теплов в своих исследованиях писал, что театрализованная деятельность детей является переходом от игры-драматизации к драматическому искусству. О том, что игра-драматизация предшествует театральной деятельности подтверждают и отечественные теоретики в дошкольном образовании (Л.В.Артемova Р.И.Жуковская Н.А.Ветлугина). Как форма сюжетно-ролевой игры, игра – драматизация представляет синтез восприятия литературного текста и ролевой игры. При этом Л.С.Выготский считает, что в игре-драматизации содержание произведения или сценарий не всегда является жестким канонem и может быть лишь канвой, в пределах которой разворачивается импровизация. «...Важно не то, что создадут дети, важно-

²Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании // В помощь семье и школе. – М.: 1911; Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: 1999; Каган М. Комплексное использование искусств в эстетическом воспитании. Вып.2. – М.:1984; Рындак В.Г. Социализация и творческое развитие личности. – Оренбург: 2000.

го, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении»³.

Сложившаяся в середине XX века система отечественного музыкального воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста, опиралась на педагогические и психологические исследования проблем развития детского музыкального восприятия (В.И.Шелепенко, О.П.Радьнова, М.Нильсон, С.М.Беляева-Экземплярская, И.Л.Дзержинская, А.И.Катинене, С.М.Шоломович, Л.Н.Комиссарова, Н.А.Ветлугина, П.А.Чичерина). В системе дошкольного образования программы, сочетающие музыкальное воспитание и театрализованную деятельность, нашли своё отражение в следующих научно-практических разработках: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, (обновлённый вариант); «Волшебный мир театра», С.И.Мерзляковой. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников», Э.Г.Чуриловой; «Театрализованная деятельность в детском саду», А.Е.Антипиной.

Взаимосвязь видов искусств рассматривалась в разных аспектах: как влияние взаимодействия музыки и живописи на творчество детей и развитие музыкального восприятия (С.П.Козырева, Г.П.Новикова, Р.М.Чумичева, К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан)⁴. В научных трудах Ш.А.Амонашвили, П.П.Блонского, А.А.Брянцева, Н.Ф.Бунакова, Е.Н.Ильина, Я.А.Коменского, А.С.Макаренко, С.Г.Розанова, Г.Л.Рошаль, В.Н.Сорока-Росинского, В.А.Сухомлинского, С.Т.Шацкого, Г.Винекен, Я.Корчак, А.Нилл, С.Френе, Р.Штейнера использование средств театра в школьном образовательном процессе отмечалось как наиболее перспективное, но практически отсутствовали труды, посвященные целостному исследованию использования театрализации в школьном образовательном процессе. На современном этапе развития педагогической науки ряд исследователей акцентируют своё внимание к собственно театрализации как «комплексной системе использова-

ния всех выразительных средств искусства» (В.Б.Ольшанский, Т.И.Ярлыков); как социально-педагогическому методу (Д.М.Генкин, А.И.Чечетин, С.И.Шабалин). Рассматриваются возможности театрализованной деятельности в воспитании творческой направленности личности (Е.В.Ми-гунова), вопросы влияния театрализации на формирование толерантного поведения будущих педагогов (Н.Я.Макарова)

В ряде научных исследований затрагиваются аспекты: 1) эстетического образования и воспитания средствами театрального искусства (Е.В.Язовицкий, И.А.Генералова, Б.Н.Нащекин, Т.Э.Потапова, В.Н.Харькин); 2) развития способности воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное в жизни и искусстве (Е.А.Флерица, Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова); 3) нравственного воспитания средствами театра (С.Д.Никорова); 4) формирования нравственных качеств учащихся (И.В.Пругова); 5) воспитания гуманистической направленности в процессе театрализованной деятельности (Г.Ф.Похмелькина, Р.К.Сережникова); 6) воспитательного воздействия театрального коллектива на личность (Л.В.Данилова, Т.Г.Пеня, В.Н.Харькин, А.П.Ершова, Т.А.Марченко); 7) социального взаимодействия учащихся в театральном объединении (А.И.Аверьянов, М.А.Бабаханов); 8) формирования социокультурных ориентации средствами театра (И.Б.Нестерова); 9) использования театра как средства формирования личности (Т.Н.Полякова, И.В.Пругова, Ю.А.Халфин, И.В. Юстус); 10) развития творческого потенциала учащихся средствами театрального искусства (В.М.Букагов, Н.А.Генералова, А.Л.Ершова, Л.Д.Стрелков, М.В.Колосова, Н.И.Наумова, М.П.Стуль); 11) развития творческой активности средствами театральной деятельности (А.Л.Сердюк),

Возможности обучения театральной деятельности в развитии различных сторон личности ребёнка раскрыты в исследованиях: Л.А.Тарасовой (социальные отношения) И.Г.Андреевой (творческая активность), М.А.Бабаканова, Е.А.Медведевой, В.И.Козловского (творческие интересы) Т.Н.Поляковой (гуманитарная культура), Г.Ф.Похмелькиной (гуманистическая направленность) Е.М.Котиковой (нравственно-эстетическое воспитание). В области музыкального образования проблема развития ребёнка через театральную деятельность нашла отражение в работах: Л.Л.Пилипенко (формирование эмоциональной отзывчивости у младших школьников), И.Б.Нестеровой (формирование социокультурных ориентации), О.Н.Соколовой-Набойченко (музыкально-театральная деятельность в дополнительном образовании), А.Г.Гениной

³ *Выготский Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 1967. – С. 67; *Селевко Г.К.* Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. – М.: 1998; *Серигов В.В.* Личностный подход в образовании: Концепции и технологии. – Волгоград: 1995.

⁴ *Танина Л.В.* Развитие творчества в художественной деятельности дошкольников // Мат. Всерос. научно-практ. конф. «Проблемы дошкольного образования на современном этапе». – Тольятти: 2003. – С. 5; *Соловченко В.А.* Психолого-педагогические аспекты когнитивной мобильности личности // Ж.Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. – 2008. – Вып. 80. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena> (Дата обращения 23.04.2013).

(формирование музыкальной культуры), Е.В.Александровой (развитие восприятия музыкального образа в процессе постановки детской оперы). В ряде научных исследований отмечено также существующее в настоящее время противоречие между: 1) объективной потребностью общества в художественно-эстетическом воспитании личности и недостаточной методико-технологической разработанностью путей ее формирования в условиях театра; 2) стремлением личности к проявлению и развитию своей авторской позиции и традиционными подходами, слабо влияющими на процесс ее творческой самореализацией; 3) позитивным потенциалом творческой деятельности в развитии духовной сферы личности и недостаточной разработанностью организационно-педагогических условий их реализации.

В концепции личностно ориентированного образования профессора НИИ В.В.Серикова утверждается мысль о необходимости создания условий «для полноценного проявления и развития личностных функций субъектов образовательного процесса, а не формирование личности с заданными свойствами». В поиске условий, обеспечивающих успешное освоение личностью многообразия мира, гармонизации её взаимодействия с обществом – музыкальный театр в детском музыкальном образовательном учреждении явление редкое, а музыкально-театральная деятельность в области начального музыкального образования детей представляется наименее разработанным направлением. В научном исследовании – монография (2006 г) Б.В.Смирнова с помощью конкретно-социологических методов была выявлена низкая эффективность деятельности музыкальных школ и убедительно показа-

но, что сложившаяся практика начального музыкального образования нуждается в существенном обновлении. Попытки реформирования музыкального образования ретроспективно с музыковедческих позиций анализировались в диссертации (1991 г.) Н.А.Мироновой. Автором отмечено, что исследование реальностей музыкального образования и путей его развития не может осуществляться в рамках общей дидактики или общей теории образования. Речь идёт об изучении закономерных связей и отношений, складывающихся в реальном бытии и органическом развитии, неотрывном от развития музыкальной культуры, от форм и способов бытия самой музыки. Современные запросы общества предполагают в системе общего образования разработку программы развития универсальных учебных действий, направленные на развитие ключевой компетенции учащихся, такой как – умение учиться. Педагогам и руководителям театральных коллективов нужно учитывать то, что они в своей работе обращаются к еще неокрепшей и не состоявшейся личности очень ранимой и открытой детской душе.

В связи с экономическими проблемами в обществе, в большей мере потребительского отношения людей к жизни, всеобщей компьютеризацией, искусство отходит на второй план. Некоторые педагоги и деятели, связанные с культурой, пессимистично смотрят на его будущее. Но со временем наметившаяся тенденция может радикально измениться. Потребность встреч с прекрасным развивает личность, и творчество детей может послужить началом на пути к желанию общества возрождать разумное, доброе вечное, каким, по сути, и является искусство.

A RETROSPECTIVE SURVEY OF SEVERAL STUDIES ON PROBLEM OF MUSIC AND THEATRE EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED PERSONALITY OF A CHILD

© 2013 M.N.Bogomolova^o

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities

In this article the author presents a summary of scientific sources of Russian pedagogy and cultural studies as well as philosophical, psychology-educational, musical-educational and theatrical literature. The article contains informative analytical capacity, reflecting the theoretical issues and the problem of implementation of musical theatrical technology, structural and didactic model of staging into curriculum of educational institutions. We use the findings of the scientific works of the classics of pedagogical sciences, monographs and theses of modern researchers to find out new opportunities in the field of education, improving the efficiency of studying and personal development of pupils by means of musical and theatrical activities.

Keywords: artistic and aesthetic development, theatre pedagogy, theatricalization at school, teaching methodology of musical-theatre activities.

^o *Maria Nikolaevna Bogomolova, senior lecturer in choral conducting and solo singing. E-mail: bogomolova.maria2011@yandex.ru*