

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
(наименование института полностью)

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»
(наименование)

44.04.01 Педагогическое образование
(код и наименование направления подготовки)

Художественное образование
(направленность (профиль))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему «Развитие творческих способностей учащихся на занятиях
изобразительным искусством в системе дополнительного образования
средствами синтетических видов искусств»

Студент

А.А. Каницкая

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

к.п.н., доцент, Г.М. Землякова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2021

Оглавление

Введение	4
Глава 1 Теоретическая обоснованность организации театрализованной деятельности в развитии творческих способностей у учащихся.....	11
1.1 Детское театральное творчество в историческом аспекте	11
1.2 Психолого-педагогический аспект роли театрального искусства в формировании личности детей и подростков.....	20
1.3 Восприятие театрального искусства детьми и подростками	27
1.4 Создание модели развития творческих способностей средствами синтетических искусств	33
Глава 2 Опытно-экспериментальная работа по развитию творческих способностей у детей 10-12 лет на занятиях по организации театральной деятельности в школе.....	40
2.1 Констатирующий эксперимент развитие творческих способностей у детей 10-12 лет на занятиях по организации театральной деятельности в школе.....	40
2.2 Содержание опытнo-экспериментальной работы	52
2.3 Общие темы и описание цикла занятий	54
Заключение	68
Список используемой литературы	72
Приложение А	83
Иллюстративный материал к теме «Греческий театр»	83
Приложение Б.....	85

Иллюстративный материал к теме «Пространство сцены»	85
Приложение В	87
Иллюстративный материал к теме «О костюме»	87
Приложение Г	91
Иллюстративный материал к теме «Построение образа оформления»	91
Приложение Д	93
Учебные работы на тему «Пространство сцены»	93
Приложение Е.....	96
Учебные работы на тему «Свет на сцене»	96
Приложение Ж	99
Учебные работы на тему «О костюме».....	99
Приложение З	101
Учебные работы на тему «Построение образа оформления»	101

Введение

Современный мир с его постоянно меняющимся форматом общения ставит все новые и новые условия для развития современной личности. Возникают новые виды информационной среды, новые формы общения, среди которых комфортно и успешно себя будет чувствовать лишь личность с гибким нестандартным мышлением. Таким образом возникает задача воспитания людей с гибким мышлением, готовых к творческой деятельности.

Творчески развитая личность быстрее и качественнее готова к условиям современного мира, с его требованиями к мобильности, способности к принятию нестандартных решений, интегрированию навыков из различных профессиональных сфер. Развивать же творческие способности невозможно односторонне, только лишь художественными навыками или музыкальными.

Как сами способности многогранны, так и подход к ним должен быть многосложен и разносторонен. Здесь присутствует противоречие цели развития как многосторонне развитой личности и подходов к ее развитию, подходов, во многом не отличающихся многообразием затронутых сфер в искусстве.

Использование синтетических видов искусства в обучении может решить это противоречие, и театрализованная деятельность здесь видится максимально подходящей для успешного развития творческих способностей. Потому как искусство театра не только впитала в себя множество разных видов искусств, но и сумело их интегрировать, подчинить одной единой задаче, созданию совершенно нового продукта, производству нового, синтетического искусства.

Театрализованная деятельность как метод развития творческих способностей незаслуженно мало используется в образовательной системе. Когда имея такой подход в основе, мы получаем широкий спектр возможных вариаций развития личности в целом и творческих способностей как неотъемлемой части развития личности. На сегодняшний день образовательная

система дает общие представления об отдельных видах искусства, позволяя совершенствовать навыки в различных видах искусств. Но вовлекая детей в театрализованную деятельность мы знакомим детей не только с искусством, но и показываем, как разные виды искусства могут сотрудничать, что музыка и живопись, танец и пение могут стать единым целым. И, хоть и театр временами называют вымирающим видом искусства, что современный мир с его информационным полем вытесняет камерные искусства, все же театр, как и киноискусство и анимация, в своем синтезе наиболее точно отвечает интегрированию современного мира и общества.

Цель – разработать и апробировать модель развития творческих способностей детей средствами синтетических видов искусств.

Объект исследования – процесс художественно-творческой деятельности обучающихся в учебно-воспитательном процессе.

Предмет исследования – условия, методы, средства организации педагогического процесса развития творческих способностей детей средствами синтетических видов искусства.

Гипотеза исследования – процесс развития творческих способностей в учебно-воспитательном пространстве школы будет эффективным если:

- процесс развития творческих способностей будет определен спецификой творческой активности личности, ее стремлением к преобразующей деятельности;
- разработана и внедрена модель методической системы совершенствования процесса развития творческих способностей, обучающихся средствами синтетических видов искусств и имеющих в своей основе эстетическое воспитание и нравственное воздействие;
- модель содержащая комплекс интегрированных, систематических и целенаправленных заданий и упражнений, направленных на

формирование интереса к изобразительному искусству, овладение средствами художественной выразительности, развития воображения и творческих способностей, обучающихся являющихся важным условием во всестороннем и гармоничном развитии личности;

- разработанные критерии и уровни оценки развития творческих способностей обучающихся.

Задачи исследования:

- определить педагогическую специфику средств синтетических видов искусств и основные направления в развитии творческих способностей обучающихся;
- разработать и внедрить в практику учебно-воспитательного процесса модель методической системы, направленную на совершенствование процесса развития творческих способностей, обучающихся средствами синтетических видов искусств и имеющих в своей основе эстетическое воспитание и нравственное воздействие;
- разработать критерии и уровни оценки развития творческих способностей, обучающихся;
- опытным путем подтвердить эффективность модели развития творческих способностей детей, определить методы, технологии и условия развития творческих способностей, обучающихся средствами синтетических видов искусства.

Методология работы основана на идеях о возможностях развития стратегии полихудожественного образования на разных его уровнях. Результаты работы: авторами научной школы

Методологическая база исследования представляют собой научные труды в области методологии комплексного подхода к обучению и развитию ребенка средствами интеграции искусств А.В. Бакушинского, П.П. Блонского,

Б.П. Юсова, Е.В. Квятковского, Д.С. Лихачева, Г.В. Лабунской, Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, Т.А. Копцевой, Е.Е. Рожковой, Е.А. Флериной, Т.Г. Пеня, В.Н. Шацкой, Л.Г. Савенковой, Ю.У.Фохт-Бабушкина; научные труды и исследования в области механизмов полихудожественного подхода Л.М.Баженова, Е.Я. Гембицкая, Е.А. Захарова, Е.П. Кабкова В.В. Неверов, Ю.Н. Усов, Т.И. Сухова, Ю.А. Тамм; гуманистические идеи и концепции А. Маслоу, С.Л. Рубинштейна и Л.С. Выготского о взаимосвязи обучения, развития и воспитании ребенка.

Методы исследования:

- теоретико-методологический анализ различных учебных программ, диссертационных исследований, научных публикаций по теме научного исследования;
- эмпирические исследования, наблюдение, беседы, педагогический эксперимент представляющий собой разработку и апробацию специально разработанных заданий и упражнений, характеризующийся постоянным сравнительным анализом продуктов творческой деятельности обучающихся выполненных на различных этапах эксперимента.

Научная новизна исследования состоит в разработке и апробации модели методической системы направленной на совершенствование процесса развития творческих способностей обучающихся средствами синтетических видов искусств и содержащей в своей основе методику, где различные формы и средства, целенаправленные задания и упражнения представляют собой комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных интегрированных занятий направленных на эстетическое воспитание и нравственное воздействие; разработанная методика опирается на игровые технологии), развивающее,

лично-ориентированное обучение, а также проектного, интерактивного, информационно-коммуникационные технологии.

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании, и подтверждении существующей проблемы развития творческих способностей у обучающихся в практике учебно-воспитательного процесса; в определении педагогической, эстетической и нравственной специфике синтетических видов искусств и основных направлений в развитии творческих способностей обучающихся средствами театральной деятельности; в углублении и расширении существующих теоретико-методологических подходов, средств и методов развития творческих способностей детей средствами синтетических видов искусства.

Практическая значимость исследования состоит в разработке, внедрении и апробации модели методической системы представляющей собой совершенствование процесса развития творческих способностей у обучающихся средствами синтетических видов искусства (на примере театральной деятельности), структурные компоненты которой представляют собой комплекс интегрированных, систематических и целенаправленных заданий и упражнений направленных на формирование интереса к изобразительному искусству, овладение средствами художественной выразительности, развития воображения и творческих способностей обучающихся являющихся важным условием во всестороннем и гармоничном развитии личности и представляют собой эстетическое воспитание и нравственное воздействие;

На защиту выносятся следующие положения:

- модель методической системы развития творческих способностей, обучающихся средствами синтетических видов искусств;
- методика развития творческих способностей, обучающихся представляющая собой целенаправленные и логически связанные

действия, формы, средства и методы раскрытия личностной индивидуальности, неповторимости и оригинальности творческого продукта, формирования интереса к изобразительному творчеству и искусству, развитие воображения и освоение средств художественной выразительности;

- критерии и уровни развития творческих способностей обучающихся.

Этапы исследования.

Эксперимент осуществлялся на базе МБУ ДО г.о. Самара «Детская художественная школа им. Г.Е. Зингера». В исследовании приняли участие ученики 4-го класса – 20 человек.

Исследование проводилось с 2019-2021 г.

- теоретический (2017-2019 гг.): на констатирующем этапе проведено исследование психолого-педагогической и методической литературы по теме развития личности; рассматривались возможные методы и средства решения проблемы исследования; были обоснованы цель, предмет, объект исследования, разрабатывалась гипотеза и положения, выносимые на защиту;
- экспериментальный (2019-2020 гг.): проводился констатирующий эксперимент, целью которого было выявление уровня развития творческих способностей у обучающихся в учебно-воспитательном процессе школы;
- аналитический (2020-2021 гг.): на данном этапе был проведён анализ результатов педагогического эксперимента, проверка полученных статистических данных, анализ продуктов творческой деятельности обучающихся, а также определены методические рекомендации по проведению системы заданий и упражнений направленных на развитие творческих способностей.

Личный вклад автора состоит в разработке модели методической системы развития творческих способностей у обучающихся; разработке и внедрении методики, программы обучения изобразительному искусству средствами синтетических видов искусств; в получении теоретических и практических результатов педагогического исследования, выдвинутых в гипотезе магистерской диссертации.

Достоверность и обоснованность исследования исходит из использования обширного теоретического и практического материала, соответствует точно поставленным задачам и логике исследования, использованием теоретических и эмпирических методов, подтверждением выдвинутой гипотезы результатами экспериментального исследования, разработанной модели развития творческих способностей обучающихся.

Апробация и внедрение результатов отражены участием автора различных творческих конкурсах.

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и используемых источников и приложения. Общий объем магистерской диссертации 104 страниц, из которых 72 страниц текста, и приложения, в котором отражены, 26 изображений. Список используемой литературы включает 67 источников.

Глава 1 Теоретическая обоснованность организации театрализованной деятельности в развитии творческих способностей у учащихся

1.1 Детское театральное творчество в историческом аспекте

На сегодняшний момент одной из альтернативных систем обучения в развитие и воспитание ребенка является изобразительное искусство, во всей взаимосвязи его интеграции, междисциплинарности и полихудожественности (Б.П. Юсов) [1]. Именно Б.П. Юсовым в попытке понять и раскрыть условия развития и формирования целостного сознания, художественного восприятия впервые в практику приобщения к искусству была внедрена такая форма обучения, которая позволила бы приобрести знания, умения, не только разносторонние навыки, но и понять, освоить ребенком средствами искусства разные виды художественной деятельности [44], [51].

Осмысливая природу интеграции искусств, под руководством уникального человека, ученого, педагога, исследователя кем являлся Б.П. Юсов произошло научное реформирование школы художественного воспитания, было создано не только множество новых развивающих и интегрированных программ по изобразительному искусству, но и разработана концепция, модель развития художественного сознания ребенка подразумевавшая под собой интеграцию различных видов деятельности, заключающихся в общем смысле во взаимосвязи искусства и культуры, в обращении к региональной культуре (этнокультура) и творческом проявлении самого ребенка [10].

Таким образом пытаясь выразить философскую и педагогическую мысль в категории изобразительной деятельности, Б.П. Юсов определил не только вечные проблемы, с которыми сталкивается педагог в практике художественного

воспитания: восприятие искусства, создание художественного образа, но и обозначил одну из высших целей – воспитания творческой личности, эмоциональной отзывчивости, эстетического отношения и формирования духовной культуры личности [10], [12].

В современном контексте глобального, гипертекстового мира это становится особенно актуально. В художественном образовании, широкий смысл синтез искусств обусловлен с одной стороны сложностью воспитательно-обучающих возможностей искусства, а с другой стороны этот синтез является уникальным средством, позволяющим структурировать восприятие обучающихся, выявить в них внутренний ресурс художественной одаренности [53], [56]. Так, постигая синтез искусств, ребенок учится глубоко осмысливать и понимать различные средства выразительности, открывая все новые и новые смыслы, события, явления. Следовательно, развитие творческих способностей исходит из самой природы ребенка, что связано с эмоциональным отношением к действительности, постижением мира в конкретно-чувственной форме. В этом появляется один из важных аспектов развития целостной и гармоничной личности.

Согласно мнению Л.С. Выготскому, внутренние стремления исходят из развития внутренней культуры, которая проявляется соответственно в эмоциях и чувствах, но и еще в эстетических мотивах, духовно-нравственных убеждениях, этических принципах, умственном развитии. Поэтому постижение культурных ценностей предполагает развитие как эстетическое, нравственное, художественное так и интеллектуальное.

Главная задача урока – это синтез искусств, где нравственное, социальное, общественное и эстетическое смешиваясь образует то значение, которое мы вкладываем в понятие развитие целостной личности, обладающей художественным мышлением [8]. Привлекая ребенка к различным видам

искусства, мы формируем различные свойства личности, обеспечивая ее готовность жить, творить, работать в условиях нестабильности и интеграции. Выходя за рамки одного искусства, ребенок учится видеть окружающую природу в той целостности, в которой представлен многогранный и динамичный мир [19].

Визуальное искусство представлено различными способами и средствами, в которых слово, линия, свет, цвет, контраст, ритм, пропорции, звук воздействуя на все органы перцепции вызывают в душе ребенка ценностный именно для личности эмоционально-эстетический отклик [21]. Этот момент является ведущим в развитии личности, так он обеспечивает готовность маленького человека к совершенствованию своих творческих способностей, готовности к самореализации и раскрытию внутренних возможностей и потенциалов. Тогда творческая деятельность приобретает эффективную и уникальную форму, выраженную в развитии воображения, образном мышлении, фантазии.

Синтез искусств позволяет ребенку проникнуть внутрь произведения, войти в обстоятельства, содержащие замысел, основную мысль картины [23]. Переживая эмоциональный опыт, ребенок рефлексировывает мир, отождествляя себя с автором произведения, создает свою композицию, соответствующую своему внутреннему замыслу [18]. Это мотивирует его в желании прослушать, увидеть, потрогать, понять, принять, сделать самому [14].

Таким образом ребенок становится на путь непрерывного поиска себя, реализации своих возможностей, желанием выразить свое настроение и чувства. Этот аспект позволит ребенку в дальнейшем более осмысленно использовать средства художественной выразительности, находить интеграционные связи, обобщать и трансформировать форму, вовлекая в эмоционально-осмысленную деятельность активизирующую его воображение [25].

Процесс вербализации не только способствует точной передаче смысла, но и тому, что сенсорное постижение мира становится осмысленным. В результате,

художественно-эстетический мотив изобразительной деятельности приобретает роль высокого выражения смысла, в котором все богатство души ребенка становится благом для его существования в мире и реализации своих способностей [34]. Опираясь на эти положения можно сказать, что интеграция, синтез и полихудожественность искусства в корне могут изменить экологию сознания ребенка, в котором движущей силой будет процесс освоения, вербализация, стилизация, обобщение, сравнение как мощные, движущиеся силы в форме и образе, предложенном ребенком – чувствовании, понимании, принятии [27, с.20].

С точки зрения Б.П. Юсова искусство является не только средством воспитания, но и в нем заключается сила творчества, в основе продукта которого возникает художественный образ, как форма освоения художественного пространства, возникающая как активизация воображения и фантазии ребенка [13]. Воображаемый образ принадлежит к духовному миру, где чувства находят свое воплощение в цвете, звуке, танце, то есть в синтезе искусств. Тогда становится понятным, что стержнем внутреннего мира ребенка является экология природы, проявляемая как культурная, природная и социальная среда. По мнению Д.С. Лихачева сила искусства, сила образов в экологии культуры, которая является доминантой в художественном развитии ребенка [15].

Это все вместе позволяет нам определить складывающиеся в системе художественного образования и воспитания ребенка следующие противоречия: художественная культура как форма бытия определяет состояние общества, в зависимости от этого образовательная система выражает потребности этого общества [20, с.87]. И если общество не обладает и тем более не пытается сохранить, то наследие, на основе которого происходило развитие, воспитание и формирование школы, то и развитие личности будет происходить от признания этого факта. И именно искусство содержит те образовательные принципы,

которые и формируют внутреннюю атмосферу, особый настрой, нравственную, эстетическую, духовную культуру [26, с.276].

Таким образом, анализ научной литературы показал, что существуют множества подходов развития творческих способностей, однако в практике педагогической деятельности до настоящего времени отсутствуют на должном качественном уровне система обучения, развития и воспитания ребенка, что обусловлено сложностью самой природы, внутренней структуры творческих способностей [21]. На основании этого автором исследования дается основания о необходимости использовать интегративный подход в развитии творческих способностей ребенка средствами синтетических видов искусства, на примере театральной деятельности.

Отечественные педагоги и психологи рассматривают театрализованную деятельность как полифункциональный, интегрированный вид художественно-творческой деятельности, имеющей большое значение для общего развития детей. Н.С. Карпинская [2], Л.В. Артёмова [3], Л.С. Выготский [4], Д.Б. Менджерицкая [15], разносторонне исследовали этот вопрос.

«Специфика театрализованной деятельности заключается в том, что она позволяет реализовать принципы природосообразности и культуросообразности воспитания» пишет в своих трудах М.И. Никитина [39] «Через формирование «образа мира» отмечает А.Н. Леонтьев, развитие пространственно-временной ориентировки, знакомство с законами природы – цикличностью, взаимосвязью и взаимозависимостью объектов и явлений окружающей действительности [17], [18]. В то же время, в процессе театрализованной деятельности формируется умение отличать мир представлений, воображения от действительности, реального мира [6].

С.А. Козлова отмечает, что в процессе театрализованной деятельности моделируются различные ситуации общения, развивается связная речь, являющаяся необходимым условием адаптации ребенка в обществе [11].

«У детей развивается произвольность, особая чуткость и внимание к действиям людей в жизни, умение видеть и понимать значение простейших действий человека, его чувства, взаимоотношения с людьми, природой» [29]. Актуально, что в исследованиях подчеркивается синтетический характер театрального творчества, так как именно интеграция различных видов искусств влияет на формирование всех качеств личности, развитию познавательной, двигательной и эмоциональной сфер, а также социализации детей.

О.А. Стаина в своих статьях пишет о том, что театр как полифункциональный вид искусства и образовательное учреждение (школа, учреждение дополнительного образования), являясь важнейшим социальным институтом, отражает состояние и тенденции развития общественного сознания, выполняет заказ общества на формирование личности, что, в свою очередь, сказывается на выборе форм и методов воспитания и образования подрастающего поколения [47].

Театр – это древнее искусство, возникновение которого приходится на V-IV вв. до н. э. Развитие

драматической поэзии повлекло за собой строительство театров. Афинские театры были гораздо больше современных и вмещали до 36000 человек, в то время как в Афинах было всего около 180000 жителей. Интересно, что в те давние времена государство, осознавая огромную роль театра, не брало плату со зрителей, а, наоборот, платило тем, кто посещал представления. История театра началась еще в древние времена. Первые представления, включающие в себя слово и пение, танец и движение назывались синкретизмом. Синкретизм с точки зрения искусства – сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления

и взглядов [31]. В дальнейшем синкретизм сменился синтезом, о котором и пойдет речь в моей работе. «Сами древние – как верно замечает В.В. Латышев – не имели прямых и достоверных сведений о первоначальном периоде развития драмы, так как в то время, когда они стали интересоваться вопросами об ее происхождении, многие подробности были уже забыты» [5]. Отсюда некоторые из историков греческой драмы решительно уклоняются от изучения ее генезиса.

Так, например, Г. Эмихен (автор старой, но почти исчерпывающей, сводки под названием «Греческий и Римский театр») ограничивается в данном вопросе единственным замечанием, что как трагедия, так и сатирическая драма выросли (подобно комедии) «неизвестным нам образом» из песней «фаллофоров». Своими корнями театр уходит в народные массовые празднества, игрища и обряды (Античная Греция, Древняя Русь). На этой основе возникли первые действия трагедийного и комического характера, в них содержались драматические сюжеты, в том числе маски, ряженье, хоровые песни, диалоги, танцы.

На примере обрядового театра крестьянской Руси рассмотрим разницу между литературной драмой и обрядовой мистерией. Главными отличиями являются содержание и форма. Для обрядового театра служат не «вольнотворческие» сценические произведения, а лишь издревле установленные и имеющие магическое значение обряды. «Прекрасные, полные красочного великолепия и движения на эскизах, костюмы лучших художников современности гаснут и бесформенно виснут, когда они облачают тело актера, и дробя его, и мешая ему» [40, с.100]. «...Добиваясь ясности покроя костюма, Головин считал целесообразным изображать фигуру в статичной позе. Однако, избегая эффектной красоты рисунка, он тем не менее создавал яркий образ того персонажа, которого актеру предстоит изобразить на сцене. Благодаря этому костюмы по эскизам Головина всегда выигрывали на живом человеке,

становились еще выразительней. Рисуя на эскизе человеческую фигуру, Головин часто проверял ее на натуре (поза, Клод Отан Лара, известный французский кинорежиссер, в статье «Костюмер в кино должен одевать характеры» пишет: «Костюм – один из основополагающих элементов в создании фильмов не только с точки зрения исторической, но и с психологической... Гораздо в большей степени, чем пейзаж, одежда передает душевное состояние: через нее каждый из нас открывает какую-то часть своей личности, своих привычек, своих вкусов, своих взглядов, своих намерений... Костюм говорит о том, что данное лицо только что делало, что оно собирается делать, и именно поэтому костюм в кино должен прежде всего быть психологическим указанием...». кисти рук, поворот головы....)» (Головин. Сборник. Л-М.: Искусство, 1960, с.256).

Бернард Шоу в свойственной ему саркастической манере излагает мысль о конфликте внешнего вида актера с драматизмом ситуации представления. «Во втором акте Онегин дрался на дуэли, облаченный в черный сюртук с двумя рядами сверкающих золотых пуговиц, что превращало его в идеальную мишень для стрельбы, и он, без сомнения, был бы убит, если бы не стрелял первый» [46].

Замечательное мастерство художников «Мира искусства» (художественного объединения конца XIX-начала XX в.) – А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, Н.К. Рериха, И.Я. Билибина, М.В. Добужинского сыграло важную роль в постановке оперно-балетных спектаклей, оказало большое влияние на западноевропейское театральное искусство [57], [61].

Над спектаклями, поставленными В.Э. Мейерхольдом, А.Я. Таировым, Е.Б. Вахтанговым, работают такие мастера оформительского искусства, как И.И. Нивинский, В.А. и Г.А. Стенберги, представители конструктивизма в изобразительном искусстве – В.Е. Татлин, А.И. Родченко и другие.

В творчестве известных театральных художников – И.М. Рабиновича, В.В. Дмитриева, Б.И. Волкова, П.В. Вильямса, В.Ф. Рындина, С.Б. Вирсаладзе и

других сочетаются традиции русского театрально-декорационного искусства с новаторскими открытиями современной сценографии

Современная иллюстрация – это нечто более сложное и серьезное, чем просто рисование. Просто хорошее, технически правильное или красивое рисование – это не иллюстрация, к сожалению, а, по сути, декоративное искусство [53].

Иллюстрация – это повествование. Иллюстрация отличается от изобразительного искусства тем, что несет в себе некий эмоционально-нравственный нарратив, она пересказывает какую-то историю. А искусство преследует другие задачи, например, работу с фактурой, с цветом, с формой и так далее [32]. Иллюстратор – это художник. узкого профиля. Его предназначение – быть неотрывно связанным с текстом, раскрывать содержание. Это может быть художественная литература, научная, периодика. От этого будет зависеть стилистика картинок. Скажем, детская книжная иллюстрация будет отличаться от иллюстраций в учебники по физике. Художник вправе свободно выражать свою фантазию, не ограничиваясь в приемах и содержании картины. Её содержание ничем не регламентировано и это самостоятельное произведение.

В отличие от иллюстратора, который должен проявлять свою фантазию в рамках конкретной книги/текста [22]. Но и в иллюстрации, и в картине есть одинаковая свобода приёмов выражения темы. Мысль о большом воспитывающем значении театра горячо поддерживалась русскими просветителями XVIII в [33]. Строки, полные любви к этому искусству и признания облагораживающей силы его воздействия на юношеские души, написал А.Н. Радищев в своем трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии»: «Исследовал ли ты все, что в тебе происходит, когда ... видишь бессмертные произведения Вольтера, Расина, Шекспира ... Мольера и многих других, не исключая и нашего Сумарокова?.. Увеселение юных дней моих, к

которому сердце мое столь было прилеплено, в коем никогда не почерпал развратность, от коего отходил всегда паче и паче удобренный, будь утешением чад моих!.. Будь им истинным упражнением, а не тратою драгоценного времени!».

«Принципы театральной педагогики не противоречат основным положениям развивающего обучения, а скорее уточняют и раскрывают отдельные стороны этой педагогической технологии» [35]. Многие ученые занимались исследованиями возможных параллелей между профессиональной деятельностью педагога и театрального деятеля (актера, режиссера и сценариста) [59]. Так описывают в своей статье проблему театра в школе Кузнецова С.В [61] и Быстрицкая Е.А. [20, с. 88]. «Пробудить подлинный познавательный интерес к своим ученикам, а также актуализировать их эмоционально-чувственные реакции на те или иные объекты учебно-воспитательного процесса»

1.2 Психолого-педагогический аспект роли театрального искусства в формировании личности детей и подростков

В течение всего XX века театральная педагогика целенаправленно и постепенно становится частью школьного образования, которое имеет прямое отношение к детям. Как педагогическое явление проблема «театр и дети» относится к самому началу двадцатого века. В начале столетия, в эпоху перемен и сложившейся сложной ситуации в стране, появилась острая необходимость в развитии нового общества. Возникла необходимость в поднятии уровня образования в стране и снижению уровня беспризорности. В эти годы создаются первые народные художественные, музыкальные школы. «Народный театр» как нельзя лучше подходил для роли прожектора идейности и культурной просвещенности среди детей и молодежи. Советские драматические театры и

школы при них разрабатывали новые методы развития как детского театра так участие детей в театральной деятельности. Над этой проблемой в разное время работали такие деятели искусств, как К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, ведущие теоретики театрального образования А.П. Ершова [50] и В.М. Букатов [49]. Необходимость применения в образовании полисинтетических искусств рассматривали педагоги такие как Б.П. Юсов, В.С. Кузин [47].

На разных этапах развития театрального образования в школе, предлагались различные модели воспитания и обучения детей через театральное искусство. Ставились акценты на идейно-содержательном компоненте, необходимость такого подхода диктовалась нестабильностью социально-экономической сферы жизни государства. Широко используются методы театрального действия на уроках литературы. Здесь применяются и анализ образов произведения, и подробный разбор сюжетной структуры.

На уроках литературы педагог подробно и тщательно ведет учеников по раскрытию содержания через поэтапный анализ отдельных элементов сюжета с соединением всего в итоге в целостную картину чувственно-логического восприятия. Это повышало читательскую активность среди молодежи, обогащало культурный уровень страны. Концепция развития индивидуальности ребенка диктовала необходимость расширять технологии театрального творчества в образовании.

На занятиях по технологии проектировали сценические декорации и костюмы, изучая приемы классических художников-театралов. Развивали навыки работы с фактурой и цветом.

На уроках рисования дети создавали свои оригинальные образы основываясь на личных переживаниях и восприятиях от произведений. Постигали выразительные методы изобразительного искусства. Совокупность

знаний и навыков реализовывалась в проектной деятельности – создании театральных постановок, где дети не только применяли полученные знания, но и учились работать в команде, в коллективе.

К концу XX века интерес к театральной деятельности в школе падает. Перед обществом приоритетами выступают другие задачи, требующие реализации от образовательной системы [37]. Театр постепенно уходит в систему дошкольного образования и дополнительного (коммерческие театральные студии). В совокупности с технологизацией и информационностью мирового пространства падает интерес к чтению. Особое внимание уделяется развитию специальных навыков [62].

На сегодняшний день в Российской Федерации осуществляется концепция гуманизации образования. Современному миру необходима личность, развитая разносторонне, обладающая мобильными психоэмоциональными и логически-мотивационными качествами, личность способная к самообучению. Но методики развития творческих способностей, разработанные в прошлые десятилетия, требуют корректировки в реалиях современного информационного общества [63]. Театральная деятельность в силу своей полифункциональности, синтетичности как совокупности видов искусств, по-прежнему актуальна как система развития личности [22].

В 20-е годы обозначилась новая тема для развития театральной педагогики: интеграция театров юного зрителя с детскими театральными коллективами. В 30-40-е годы происходит некоторый спад активности в развитии вопроса школьной театральной деятельности.

Это обусловлено поиском новых методов и технологий в педагогике. Репертуарные сборники продолжают издаваться, но содержат по большей части лишь идеологически отобранные произведения. Но, несмотря на спад интереса к детскому театральному творчеству, в сферу дополнительного образования

приходят профессиональные театральные кадры – актеры, режиссеры, художники. Они и становятся основой нового театрального движения [52].

В 50–60-е годы научные исследования сосредоточились на двух основных направлениях: детское театральное творчество, как художественное чтение и изобразительная грамота, и специфика восприятия театрального искусства детьми разного школьного возраста [65].

Как инструмент общего развития творческих способностей и художественного воспитания театральное искусство активно исследуется в 70–80-ых годах, определяются новые подходы для развития детей в учебном школьном процессе, с вовлечением в театрализованную деятельность. Концепция рассматривала стратегию развития театральной деятельности в школе и задачи, которые необходимо реализовать в контексте этой стратегии. Определялась роль и функции театра в школе, связь детского театрального творчества с основами профессионального искусства [58].

В концепции особо отмечается что выбор репертуара и способы его воплощения на сцене необходимо обуславливать возрастными особенностями и возможностями детей.

Идея комплексного преподавания искусства позволяла создать новые интегрированные методы для развития личности, синтезируя различные виды искусств в театральном творчестве [29].

Теоретические и методические разработки успешно реализовывались в школьной образовательной среде. Во-первых, это методические возможности по развитию творческого потенциала содержащиеся во взаимодействии литературы с другими видами искусства. Во-вторых, многообразие возможностей художественного творчества в театральной деятельности. Раскрытие образа через визуализацию, через малые пластические формы, развивает

художественные навыки формирует чувственно-эмоциональную среду для развития личности ребенка [66].

Как пишет Л.А. Никольский, «...для ученика решение каждой из поставленных задач – этап формирования собственного замысла спектакля и одновременно ступень индивидуального осмысления драмы».

Термин «театральная педагогика» стал особенно активно употребляться в 80-е годы в школьном образовании. Работы А.П. Ершовой, посвящённые анализу проблемы всеобщей доступности театрально-исполнительской деятельности, представляют большой научный интерес. «Вот так мы ощущаем, как чувствуем, как мыслим. Объединись с нами, воспринимай, думай, сопереживай – и ты поймешь, что такое на самом деле жизнь, которая окружает тебя, что ты есть, на самом деле и каким ты можешь и должен стать» [30].

Исследования театральной деятельности в школьном пространстве демонстрировали эффективность влияния на образовательный процесс в целом [60, с. 347]. Отмечалось изменение глубины зрительской культуры, уровня эмоциональной отзывчивости, ответственного отношения к своим поступкам и действиям. Стал очевиден огромный потенциал формирующих компонентов в развитии навыков и получении знаний, благодаря влиянию синтеза искусств на становление личности. «Игра в поведение» как момент актерского искусства, возникающая в любой точке классного пространства и постоянно меняющая местами зрителей и исполнителей, требующая коллективной согласованности действий – уникальный по своей структуре педагогический инструмент» – так описывает свой исследовательский опыт Л.М. Некрасова [54]

Немаловажной для исследования является роль педагога-режиссера, развитие его театральной культуры. В 70-80-х годах детское театральное направление в школах осталось без профессиональных руководителей. Это привело к необходимости разработки методов и технологий, позволяющих

сформировать эстетическую культуру руководителя, рассматривалась необходимость разработки системы получения базовых навыков в различных видах искусств. Проблема подготовки кадров для руководства театральным направлением так и остается нерешенной и сегодня. Ведь одна из основных задач руководителя – создание благоприятной эмоциональной, предметно-развивающей среды, как одно из основных условий для успешного развития творческих способностей.

Проблему нехватки профессиональных кадров восполняли талантливые педагоги. В.А. Ильев в книге «Когда урок волнует» пишет: «Если творческие уроки, которые создает учитель по технологии театральной педагогики, действительно, являются делом его жизни, его призванием, если его, действительно, влечет творческое общение с учениками, увлекает формирование человеческих душ, если он чувствует, что только так он сможет проявить себя как гражданин и педагог, то ученики ему поверят и будут творить с ним до самозабвения» [16].

В поздний советский период реализация детской театральной деятельности проходила в клубах, в профессиональных театрах с учебными классами и в общеобразовательных школах. Руководители в таких школах видели «максимальную пользу от включения школьника в овладение техникой, грамотой театрального искусства, то есть. опираются на воспитывающие возможности театрального обучения» [26, с.58]. Исследователи того времени активно поддержали идею открытия в школах театральных студий. Это позволяло не только организовать развивающий и воспитывающий процесс, но органично вовлечь подростков в начальную профессиональную среду.

В начале 90-х годов коллектив учителей начальной школы – В.Н. Протопопов, Е.Е. Шулешко, Л.К. Филякина, а в дальнейшем А.П. Ершова и В.М. Букатов разработали метод социоигрового обучения. Изначально,

социоигровые подходы внедрялись через обучение детей в начальной школе чтению, письму и математике, а также на занятиях с дошкольниками в детском саду. Понемногу элементы социоигровых приемов нашли в разработке технологий обучения подростков театрально-исполнительскому искусству. Этот период богат многообразием новых методов, технологий и приемов в театральной педагогике. Как авторам и разработчикам «социоигровой педагогики», – пишут А.П. Ершова и В.М. Букатов в своей монографии «Общение на уроке, или режиссура поведения учителя», – нам приходилось слышать, что учителя, особенно в начальных классах, всегда использовали и используют различные – например, дидактические – игры. Но социоигровой стиль – это стиль всего обучения, всего урока, а не одного его какого-то элемента. Это не отдельные «вставные номера», это не разминка, отдых или полезный досуг, это – стиль работы учителя и детей, смысл которого – не столько облегчить детям саму работу, сколько позволить им, заинтересовавшись, добровольно и глубоко втянуться в нее» [9, с. 324].

Благодаря многолетним изысканиям и практическим наработкам, объединению двух направлений: артистизм педагогического труда и социоигровой стиль обучения возник термин – «драмогерменевтика».

Авторы исследования писали, что, «драмогерменевтика является вариантом обучающего и воспитывающего совместного проживания урока всеми его участниками, включая учителя. Как направление в педагогике она еще ждет своего детального описания, дальнейшего развития и широкого распространения» [9, с. 326]. Драмогерменевтика возникла на переплетении трех сфер: театральной, герменевтической и педагогической. Объединили такие компоненты, как: из театральной – это общение, действенная выраженность, мизансцена; из герменевтической – индивидуальность понимания, блуждание,

странности; из педагогической – очеловеченность, примерность поведения, дихотомия.

Авторы подчеркивали, что «драмогерменевтическим дефинициям не свойственна жесткая дискретность, они носят подчеркнuto условный характер, естественным образом и «перетекая» друг в друга и отражаясь в каждой части целостности» [9, с. 326]. Не осталось без внимания и взаимоотношение ребенка с профессиональным искусством. Несмотря на введение театральной деятельности в школьную жизнь, не будет полного развития без тесного общения с профессиональным искусством. Ребенок должен видеть горизонты возможного развития своих навыков. Насыщать свой творческий потенциал, шедеврами музыки, литературы, театра и живописи.

«Пространство театральной деятельности является особенным в силу его синтезированного характера, что является мощным фактором воздействия» отмечает О.Ю. Смачная.

1.3 Восприятие театрального искусства детьми и подростками

Искусство театра стимулирует восприятие детей к искусству в целом. «Театральная деятельность может изменить отношение ребенка к себе, его самочувствие, способы общения со сверстниками, повлиять на развитие его познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы». Причиной тому – его специфичность к явлениям жизни и искусства. Но, восприятие у детей старшего и младшего школьного возраста сильно разниться.

Младшие, прежде всего, интересуется формой, изображением действия на сцене, не уделяя большого внимания содержанию пьесы. Поэтому красочность, выразительной театрализованного действия важна также, как и идейно-художественная значимость произведения.

Детей 5-7 классов особенно привлекает героика в произведениях. Детей

захватывает приключенческий характер произведений, позволяющий представить себя более сильными, смелыми, задавая тем самым потенциальный образ для развития личностных характеристик, таких как – храбрость, самоотверженность, борьба с несправедливостью [42].

Для детей 7-8 классах актуальным является становление героя в исторической и историко-революционной пьесе, интересен персонаж героико-романтического и трагедийного плана. Изображение силы и величия духа человека, утверждение красоты подвига во имя высокой цели, вот то что возбуждает ум и сердце подростка. Встать на место персонажа, находящегося в трудной этически-моральной ситуации, рассмотреть пути решения проблем, как положительные, так и отрицательные. Найти свою модель поведения в мире. Позволяет в трагедийно-игровой форме осмыслить важнейшие исторические процессы. Развивает способность к критическому мышлению. Возвышенное и трагическое укрепляет оптимистическое мироощущение старшего подростка, доставляет радость сопереживания, соучастия.

В младшем подростковом возрасте прослеживается потребность в комедии. Комические обыгранные социальные конфликты, абсурдные ситуации им близки и понятны, тем самым, открывают возможность взглянуть на себя через призму преувеличений и безболезненно подметить свои слабые стороны, что немаловажно для становления характера [24].

В этом возрасте ребенку интересно погрузиться в сюжет о современном герое-сверстнике, его взаимоотношения в коллективе, в социуме – это помогает формированию будущей модели поведения подростка, попыткам найти свое место в социальной сфере. Подростки, гораздо острее, по сравнению с младшими школьниками, чувствуют потребность в жанровом разнообразии репертуара. Это обусловлено сложными психологическими процессами, протекающими в этом возрасте. Важная воспитательная задача педагога удовлетворить взыскательные

потребности подростка, дать ему почву для размышлений, роста и самосовершенствования [38].

На смену сказкам приходит интерес к героической сказке, современной сказке – смеси реалистического и фантастического. Так, по своей природе, реалистическая сказка может удовлетворить его насущную потребность в идеале, в романтизации, в сближении идеального и реального, достоверного и фантастического, его интерес к произведениям, сочетающим страшное и смешное, возвышенное и комическое [57].

Задача учителя – использовать все механизмы и возможности детских и взрослых театров, а также фильмы-спектакли, телевизионные постановки, радиоспектакли для обогащения запаса художественных театральных впечатлений подростков [64]. Это может успешно стимулировать морально-мотивационную составляющую личности.

Подростки – зрители сложные, активные и непосредственные. Воспринимая многое в спектакле даже острее и ярче, чем взрослые, они порой не способны сразу охватить общий смысл и логику развития того или иного события, его характер, отделить главное от второстепенного, поэтому восприятие спектакля во всей его художественной целостности представляет для них известные трудности [55]. Отчетливо запоминая множество деталей той или иной сцены, подросток иногда пропускает некоторые другие важных эпизоды, не улавливая их суть, помогающую тоньше и глубже воспринять идейно-художественный смысл спектакля в целом [43].

Порой, в силу развивающего абстрактного мышления подростку достаточно уловить лишь схему событий, довольствуясь восприятием конструкции произведения [48]. Он не замечает психологические оттенки, подтекст в речи и действиях героев, не обращает должного-внимания на своеобразие художественного выражения отдельных моментов и спектакля в

целом.

Однако, у подростков уже сформировался взгляд на явления жизни и значит имеется потенциал для возможности полноценно воспринимать доступный им спектакль как целостное художественное произведение, осмысливать его идейно-художественную суть. Эти возможности необходимо развивать, направлять. Здесь поможет беседа перед просмотром, которая корректирует внимание и воображение подростков, помогает созданию определенной установки на восприятие особенностей сценического решения, художественного своеобразия, жанра данного спектакля [28, с. 23].

Привлекая внимание школьников к выразительному значению пластического, ритмического, цветового решения отдельных сцен, важно помогать им не только воспринимать, осмысливать сюжетную канву, но и глубже постигать обобщающий смысл изображаемого.

Анализируя с подростками спектакль важно привлечь их к сценам, в которых идея драматурга и режиссера, поставившего спектакль, звучит особенно отчетливо и одновременно находит яркий эмоциональный отклик именно у данной возрастной группы зрителей [41]. Акцентирование внимания на композиционном решении спектакля, на внутреннем идейно-смысловом «сцеплении» отдельных сцен, эпизодов дает возможность подводить подростков к осмыслению спектакля как целостного произведения искусства, в котором отдельные его части являются выражением определенного идейно-художественного замысла.

Подросткам нужен и доступен некоторый минимум знаний о специфике театрального искусства, его истории. В работе с ними над анализом спектакля нужно гораздо шире привлекать материал различных видов искусства. Именно в сочетании с курсом истории, литературы, музыки и изобразительного искусства учитель сможет наиболее успешно решать необходимые художественно-

образовательные задачи в области эстетического воспитания школьников средствами театрального искусства [7, с. 112].

«Роль театра в формировании личности подростка в настоящее время становится все более важной на фоне растущего интереса молодежи к разного рода развлекательным программам, шоу, как правило, не всегда высокого качества, которые шквалом обрушиваются на них с экранов телевизоров» [45, с. 8]

«Подросток, зачастую не готовый к самостоятельному анализу, склонен присваивать чужие установки и ориентации. А это в случае общения с искусством, в частности с театральным, которое требует от человека прежде всего личной включенности, непродуктивно» – так обозначает проблему восприятия искусства подростками Новикова Н.И. «Обсуждение призвано выявить и нейтрализовать негативные эмоции и снять страх перед непониманием произведений театрального искусства, помочь подростку наладить внутренний диалог с образами и конкретное обсуждаемого спектакля и в целом сформировать позитивную установку на восприятие произведений театрального искусства». «Учитель должен снять у подростков страх интеллектуального анализа, вернуть подростка в мир чувств и образов, который им владел во время спектакля».

Театр – коллективное искусство. Дети учатся взаимодействовать с большими и малыми группами, работать в команде и согласовывать свои действия с действиями других членов группы. В театральных развивающих играх, этюдах, сценах, постановках формируется творческая смелость, доверие к вниманию товарищей, собственное внимание и уверенность в своих способностях [36].

Увлекаясь процессом создания спектакля, дети приобретают новые знания о художественной форме, выраженной через пространство театра, динамичность

его образов. Программы обучения должны быть ориентированы на развитие навыков эстетической оценки театрального искусства, сценической речи и пластики движений, на изучение истории театра, овладение знаниями, умениями, навыками актёрской профессии. Поэтому особенно важно знакомить ребёнка с лучшими представителями сферы культуры.

Выдающимися представителями театральных художников являются Лев Самойлович Бакст и Александр Николаевич Бенуа. Специфика работы театрального живописца такова, что декорации недолговечны. Они рассчитаны на огромные пространства, имеют сложные конструкции, и, естественно, портятся от частого монтажа и демонтажа. Конечно, остаются и оседают в музеях и коллекциях эскизы, макеты и костюмы. Например, Лев Бакст, который был ведущим художником «Русских сезонов» и «Русского балета С. Дягилева». Он создал декорации и костюмы к таким балетным спектаклям как «Клеопатра» (1909), «Шехерезада» и «Карнавал» (1910), «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912), поражавшие зрителей своей фантазией, сказочной роскошью, утонченной изысканностью костюмов, новыми и смелыми сочетаниями красок.

В театрально-игровой деятельности затрагиваются также здоровьесберегающие аспекты образования детей. Участие в театральной постановке развивает физические характеристики ребенка: преодоление двигательного автоматизма, развитие пластики движений и мелкой моторики, постановки голоса, мимики, осанки. В психоэмоциональном аспекте чувственная база упорядочивается, усложняется. Ребенок учится владеть своими эмоциями, управлять им, что приводит, в дальнейшем к достижению душевного комфорта [46].

При создании образов совершенствуется мыслительный процесс. «Занятия сценической деятельностью способствуют развитию и стимулированию интеллектуально-логических (сравнение, анализ, обобщение.) и

интеллектуально-эвристических способностей (генерация идей, воображение, фантазия) Отмечает Е.Г. Новолодская.

1.4 Создание модели развития творческих способностей средствами синтетических искусств

Об организации школьниками театрального действия, как процесса приобщения детей к синтетическим видам искусства написано много научных работ с обоснованием необходимости вовлечения ребенка в интегрированный процесс соединения искусств в театре.

В виде проектной деятельности – создание декораций, костюмов дети развивают изобразительные навыки, развивают мелкую моторику. Воплощаясь в героев произведений – меняют модели поведения, пробуя себе в положительных и отрицательных образах. Осваивают умение менять интонацию, тембр голоса, приобщаются к искусству чтеца.

Разбирая музыкальные композиции, дети насыщаются культурно-эстетическим многообразием в музыке, чувственностью, способностью музыки передать эмоции, идеи. Соединяя все это вместе, у ребенка формируется полисинтетическое восприятие культуры, где все взаимосвязано и взаимоподчинено. Формируется целостность восприятия и тем самым формируется высоконравственная, социально-активная, творческая личность.

Несмотря на то что в советские годы педагогической театральной деятельности уделялось много внимание и придавалось большое значение, а также было написано множество программ по ведению школьных театральных кружков. Сегодня детской театральной деятельности уделено мало внимания и отсутствует системный подход.

Наше исследование показало, что театральной деятельности как синтезу полифункционального развития интегрированными видами искусств уделено недостаточное внимание в как в общеобразовательной школе, так и в системе дополнительного образования.

Опираясь на изыскания специалистов по психологии и педагогики, мы позволили себе сконструировать модель формирования личности через творческие способности.

Рисунок 1 – Модель формирования личности через творческие способности

Где такие свойства как ассоциативность, диалектичность, системность и воображение являются основами развития многогранной, успешной личности, способной к саморазвитию. Анализируя теоретические труды по внедрению театральной деятельности в обучение детей и психологически-возрастные особенности школьников, мы определили структуру влияния театра на основные свойства личности, необходимые для успешного выполнения различных видов деятельности.

Рисунок 2 – Модель синтеза полифункциональных компонентов различных видов искусств в развитие творческих способностей

Из таблицы следует, что, вовлекая детей в творческий процесс театральной деятельности мы решаем ряд важнейших задач по формированию творческой личности. Так, знакомство с основными видами и теориями искусств мы реализуем ряд задач: обучение основам изобразительного искусства, накопление эстетического опыта и формируем навык работы с художественными образами.

Развитие воображения развивает умение мыслить образами, воплощать в творчестве свои переживания, развивает критическое мышление. Работа над сценической речью развивает дикцию, владение интонацией.

Работа в коллективе формирует навыки социальной адаптации, умение сотрудничать. А работа над самоконтролем помогает привить ребенку самоорганизованность, самостоятельность, мотивирует тягу к самообучаемости. Нельзя забывать и о здоровьесберегающих факторах - это и правильная осанка, пластика и развитие мелкой моторики.

Исходя из вышесказанного, следует необходимость в новой интегрированной модели развития творческих способностей. Мы разработали системную модель развития творческих способностей средствами синтетических искусств через организацию театральной деятельности.

Модель развития творческих способностей средствами синтетических искусств

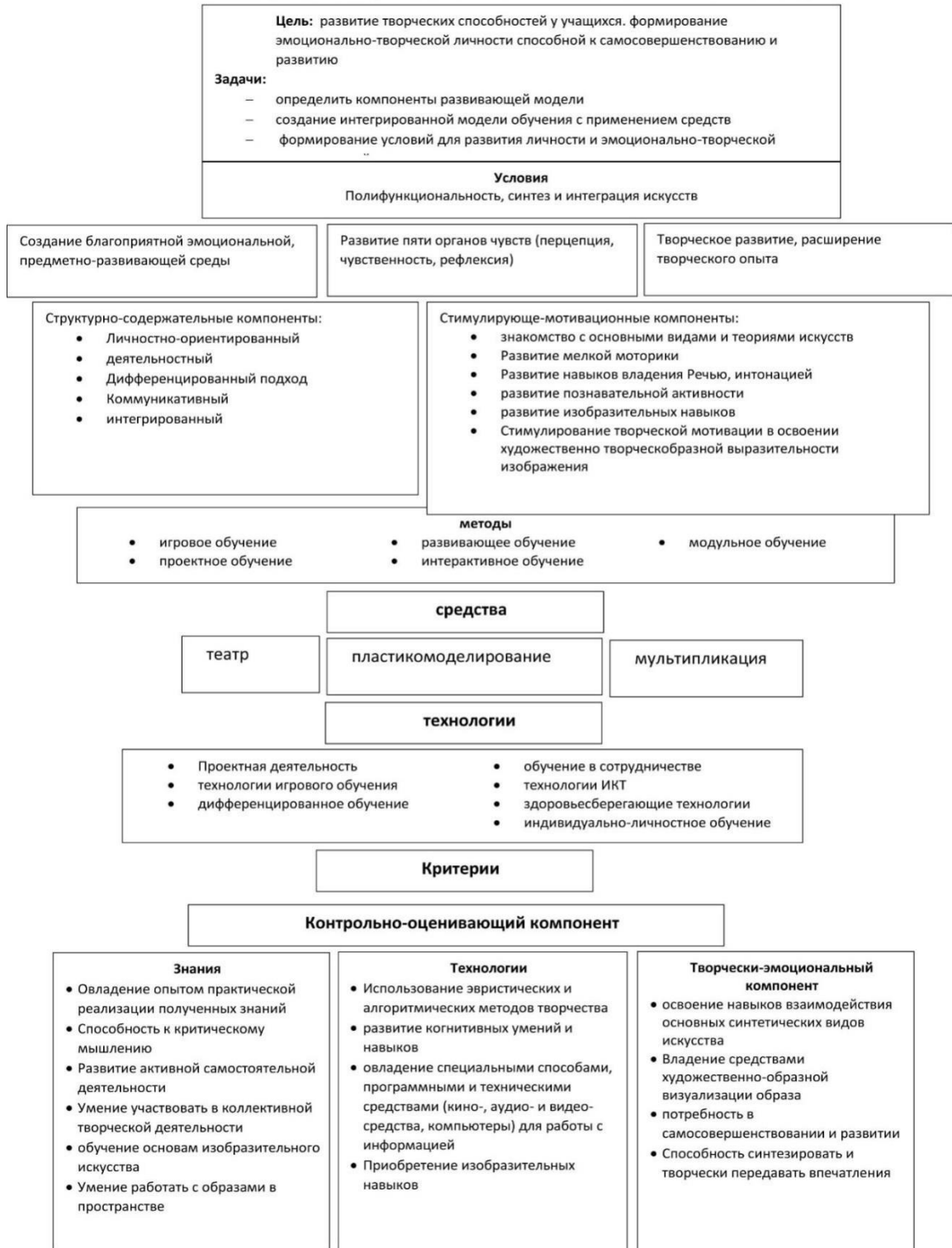

Рисунок 3 – Модель развития творческих способностей средствами синтетических искусств

Таким образом, становится очевиден системный подход к развитию личности в целом и творческих способностей в частности. Где успешность процесса развития строится на четкой цели и задачах, где определены условия для развития, уточнены компоненты. Определены методы, средства и технологии. Разработаны критерии оценки результатов развивающего процесса.

Работая над экспериментом, мы попытаемся доказать, что, расширяя творческий опыт, развивая пять органов чувств, создавая благоприятную эмоциональную, предметно-развивающую среду мы затрагиваем личностные, социально-мотивационные и технологические аспекты деятельности личности. Что вовлекая детей в театральную деятельность и используя методы игрового обучения, проектной деятельности, интерактивного обучения, модульного обучения можно развить навыки создания образа, овладеть опытом получения практической реализации полученных знаний, научиться активной самостоятельной деятельности, научиться участвовать в коллективной деятельности, овладеть специальными программными и техническими средствами ИКТ.

Выводы по первой главе

На основании проведенного теоретико-методологического исследования, мы можем сказать, что сегодня развитие творческих способностей занимает важное место в системе образования. Так как, развитие творческих способностей выступает доминирующим фактором в становлении эмоционально-эстетической сферы ребенка, целостной и гармоничной личности, обладающей определенным сенсорно-перцептивным уровнем, образного, художественного мышления и эстетического отношения.

Система дополнительного образования владея необходимым как методическим, так и практическим опытом, способна создать условия, при которых процесс развития творческих способностей представляет собой активное и продуктивное погружение ребенка в богатство эмоционально-эстетической сферы творчества, в освоении его различных навыков и технологий. Следовательно, систему заданий, упражнений, направленных на развитие творческих способностей, педагог должен уметь спланировать, моделируя свою деятельность, создать модель, стремясь к определению структурно-содержательного компонента своей деятельности, где основные операционно-действенные и контрольно-регулирующие компоненты, обеспечивают развитие творческих способностей. Таким образом, педагогическое исследование на теоретическом уровне требует разработки как содержательного компонента, так и диагностического, оценочно-результативного исследования.

Глава 2 Опытнo-экспериментальная работа по развитию творческих способностей у детей 10-12 лет на занятиях по организации театральной деятельности в школе

2.1 Констатирующий эксперимент развитие творческих способностей у детей 10-12 лет на занятиях по организации театральной деятельности в школе

Цель констатирующего этапа доказать, что модель развития творческих способностей средствами синтетических искусств может сформировать в ребенке крепкую базу для формирования успешной современной личности.

В начале учебного года проведено анкетирование среди детей.

Цель анкетирования – выявить уровень творческих способностей у учащихся.

Вопросы анкеты:

- Любишь ли ты читать литературу?
- Какие произведения тебе больше нравятся (исторические, героические)?
- Пробовал ли ты что-нибудь сочинять – стихотворение, сказку?
- Что ты любишь рисовать?
- Пробовал ли играть на музыкальных инструментах? На каких?
- Нравится ли тебе участвовать в публичных выступлениях?
- Что тебе нравится, смотреть пьесу на сцене или читать произведение?
- Как бы ты танцевал под эту музыку?
- Как бы ты себя чувствовал на сцене в качестве актера?

Результаты опроса показывают, что детям больше нравится читать зарубежную литературу. Ученики спокойнее и комфортнее себя чувствуют при просмотре произведения, нежели участвуя в нем. Музыка доставляет им

удовольствие, но они затрудняются импровизировать. Рисовать нравится практически всем, но лишь немногие признаются, что им нравится переносить на бумагу свои впечатления.

Оказалось, что сочинительство нередкое явление среди школьников. О своих попытках сочинять сказки, истории и даже стихи признались примерно 70% опрошенных. Большинство опрошенных не умеют играть на музыкальных инструментах, но 2 мальчика (15%) учатся в музыкальной школе и играют на фортепиано и гитаре.

Эти результаты показывают высокий творческий потенциал и позволяют осуществить научный эксперимент.

На первом этапе нашего эксперимента мы взяли за основу модели диагностики П. Торренса, рассматривающую креативность как чувствительность к задачам, стремление к поиску противоречий и способам их решений.

Такие критерии, как гибкость мышления, оригинальность и восприимчивость отражают уровень сформированности творческих способностей.

Рисунок 4 – Модель для диагностики творческих способностей по П. Торренсу

В модели диагностики Джонсона также рассматриваются нестандартность суждения, находчивость, изобретательность.

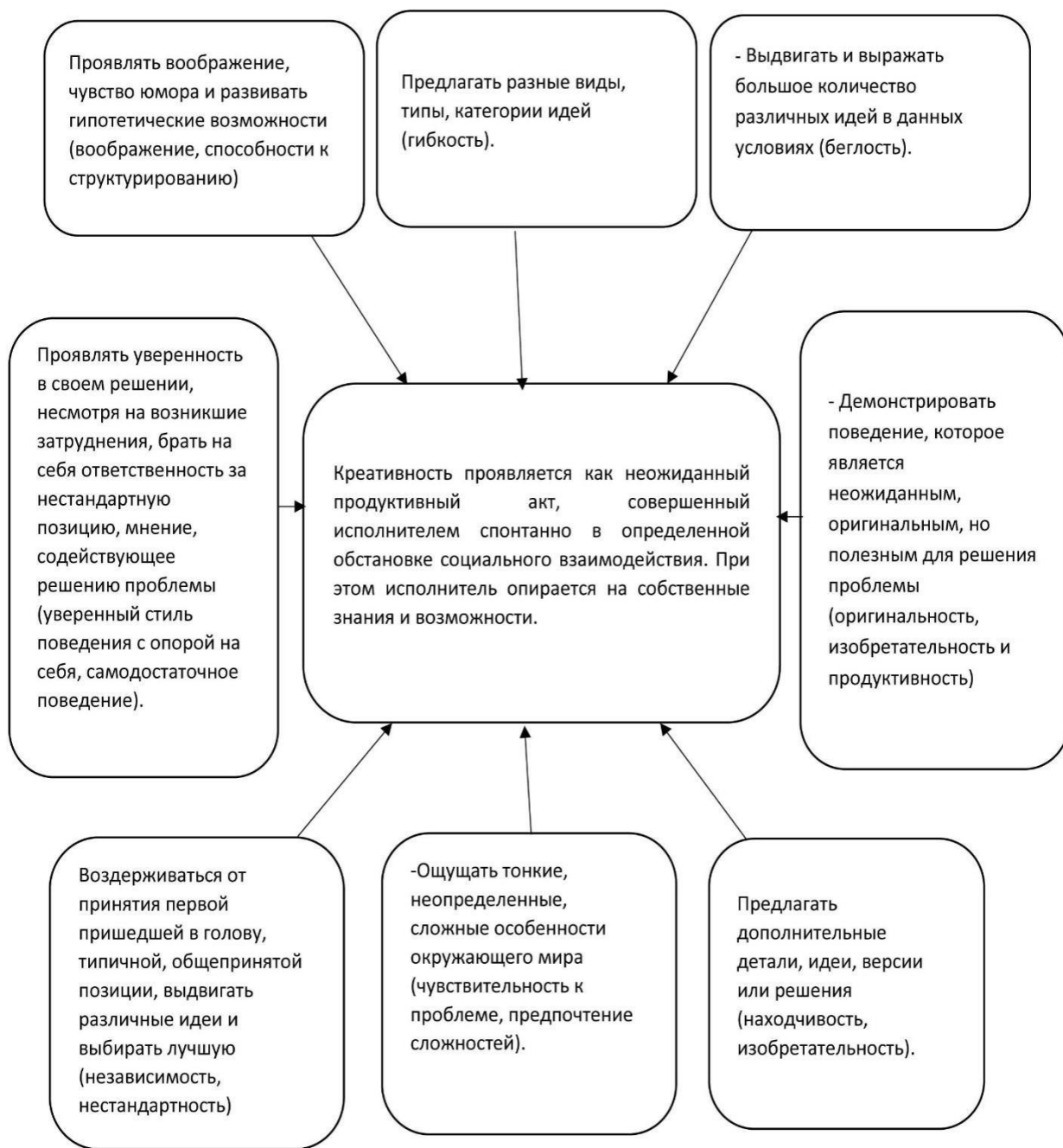

Рисунок 5 – Модель для диагностики творческих способностей по Д. Джонсону

Модель диагностики Дж. Гилфорда дополняет список критериев необходимых для поной картины сформированности творческой личности, таких как эмпатия, рефлексия, чувственность, эмоциональная стабильность.

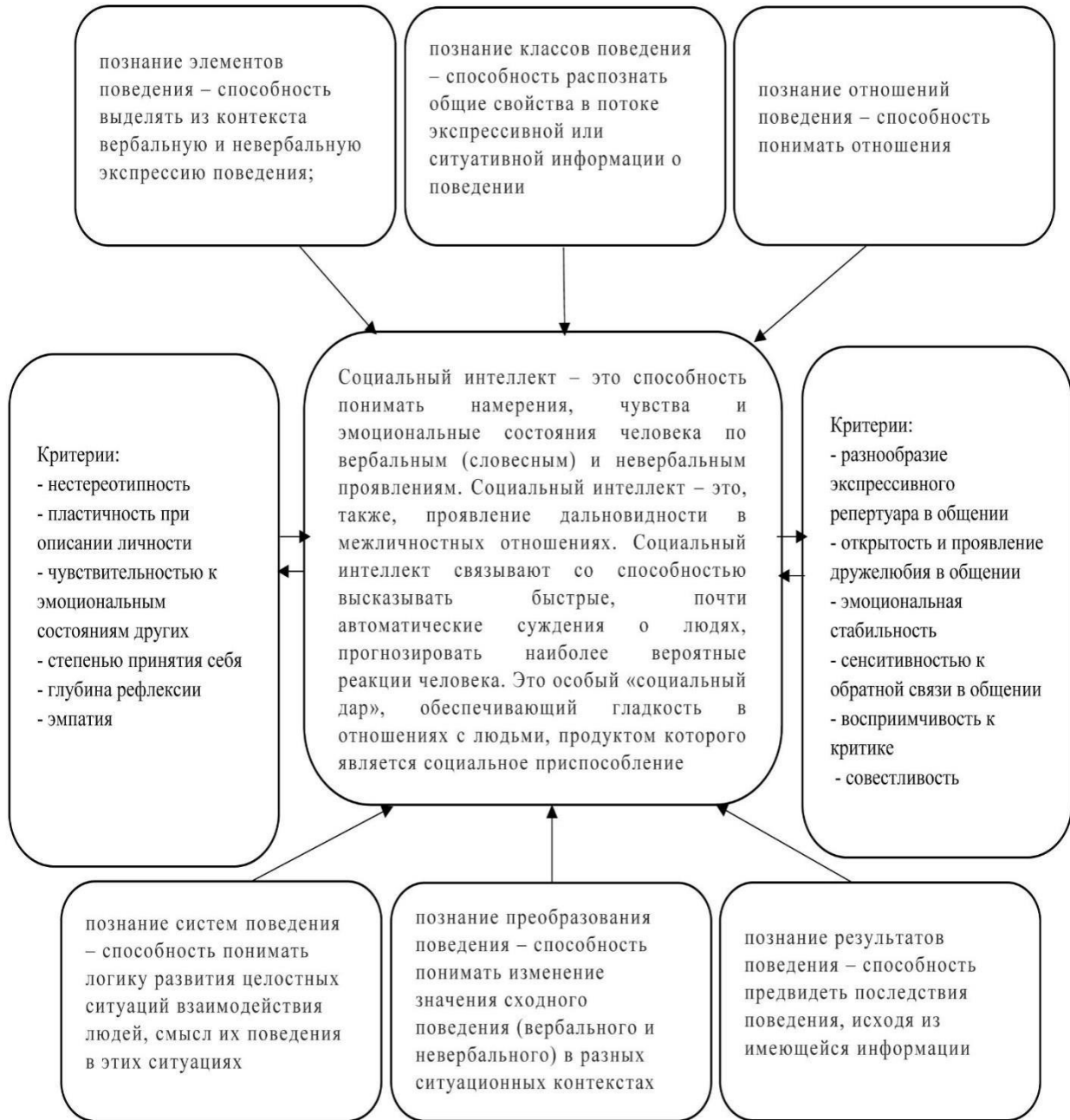

Рисунок 6 – Модель для диагностики творческих способностей по Дж. Гилфорду

Прежде всего мы проверили креативные способности по опроснику Торренса и Джонсона.

Под креативностью мы понимаем способность генерировать необычные идеи, проявлять гибкость в мышлении от стандартных решений, быстро

разбирать проблемные ситуации и находить пути решения. Креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, необходимых для становления способности к творчеству.

Опросник креативности основан на двух подходах к данной проблеме.

По Дж. Торренсу, креативность есть явление проблемного метода при недостаточном количестве знаний; в процессе интеграции информации в новые структуры и связи; в процессе поиска новых решений и их проверки; в процессе сообщения результатов.

По Джонсону, креативность проявляется как неожиданный продуктивный акт, совершенный исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального взаимодействия. При этом исполнитель опирается на собственные знания и возможности.

Данный опросник креативности (ОК) позволяет нам сконцентрироваться на тех качествах, которые связаны с творческим самовыражением. ОК – это объективный, состоящий из восьми пунктов контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, разработанный специально для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению.

При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести подсчеты. Заполнение опросника требует 10–20 минут. Данный опросник позволяет также провести самооценку креативности (учащимися старшего школьного возраста). Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять градаций (возможные оценочные баллы: 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам (минимальная оценка – 8, максимальная оценка – 40 баллов). В таблице представлены суммы баллов соответственно уровням креативности.

Таблица 1 – Диагностическая карта по опроснику (ОК)

Уровень креативности	Сумма баллов
Очень высокий	40–34
Высокий	33–27
Нормальный, средний	26–20
Низкий	19–15
Очень низкий	14–8

Текст опросника.

Творческая личность способна:

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей).
2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях (беглость).
3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость).
4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, изобретательность).
5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности (воображение, способности к структурированию).
6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и продуктивность).

7. Воздерживаться от принятия первой, пришедшей в голову, типичной, общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (независимость, нестандартность).
8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение).

Были получены следующие результаты.

Таблица 2 – Результаты по опроснику

№ п/п	Фамилия, имя	Баллы	Уровень
1.	Екатерина М.	23	средний
2.	Сергей С.	15	низкий
3.	Елизавета К.	24	средний
4.	Эмилия А.	15	низкий
5.	Петр П.	18	низкий
6.	Тимур Б.	22	средний
7.	София Н.	30	высокий
8.	Артем С.	21	средний
9.	Эльдар З.	22	средний
10.	Эмма К.	26	средний
11.	Мирослава К.	35	высокий
12.	Никита Х.	20	средний
13.	Антон В.	14	низкий
14.	Ярослав Р.	27	высокий
15.	Амир Р.	18	низкий
16.	Никита Н.	25	средний
17.	Алиса У.	19	низкий
18.	Мария З.	14	низкий
19.	Ольга Р.	25	средний
20.	Александр В.	23	средний

Результатам диагностики показали, что большая часть группы (10 человек, 50%) имеют средний уровень развития творческих способностей, трое (20%) оказались на высоком уровне, остальные 7 учащихся (30%) продемонстрировали низкий уровень развития креативности.

Также школьникам предлагались следующие диагностические задания на выявление уровня творческих способностей:

- изобразить («Снег», необычные животные, «Дерево»);
- придумать короткое стихотворение с заданными словами;
- исполнить пластическую импровизацию на заданную музыку;
- рассказать стихотворение, отрывок из произведения.

Результаты оценивались в баллах, затем определялся средний балла и уровень развития творческих способностей:

- 1 балл – низкий уровень;
- 2 балла – средний;
- 3 балла – высокий.

Результаты диагностики представлены в таблице.

Таблица 3 – Результаты по диагностический карте умений

№ п/п		Сочинение	Импровизация	Пластическая импровизация	Оригинальность понимания содержания	Эмоциональность	Средний балл	Уровень
1.	Екатерина М.	2	2	1	1	2	2	средний
2.	Сергей С.	1	1	1	1	2	1	низкий
3.	Елизавета К.	2	2	2	1	2	2	средний
4.	Эмилия А.	1	1	1	2	1	1	низкий

Продолжение таблицы 3

№ п/п		Сочинение	Импровизация	Пластическая импровизация	Оригинальность понимания содержания	Эмоциональность	Средний балл	Уровень
5.	Петр П.	1	1	1	1	1	1	низкий
6.	Тимур Б.	1	2	2	1	1	1	низкий
7.	София Н.	3	2	3	3	3	3	высокий
8.	Артем С.	2	2	2	1	2	2	средний
9.	Эльдар З.	3	2	2	2	2	2	средний
10.	Эмма К.	1	2	2	1	1	1	низкий
11.	Мирослава К.	3	2	2	2	2	2	средний
12.	Никита Х.	1	2	2	1	1	1	низкий
13.	Антон В.	2	2	1	1	2	2	средний
14.	Ярослав Р.	1	1	1	1	1	1	низкий
15.	Амир Р.	2	2	1	1	2	2	средний
16.	Никита Н.	3	2	2	2	2	2	средний
17.	Алиса У.	2	2	1	1	2	2	средний
18.	Мария З.	1	2	2	1	1	1	низкий
19.	Ольга Р.	1	2	2	1	1	1	низкий
20.	Александр В.	2	2	1	1	1	1	низкий

По результатам мы увидели, что из 20 испытуемых половина имеет средний уровень творческих способностей, а половина обладает низким уровнем развития творческих способностей.

Данные, полученные в результате всех проведенных диагностических процедур, показали, что у учащихся недостаточно развиты творческие способности.

Исходя из этих моделей и результатов, мы составили диагностическую карту в которой отражаются критерии, на наш взгляд полно отражающие развитие творческих способностей.

Таблица 4 – Таблица критериев для диагностики творческих способностей

№		Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
1.	Гибкость	65-100	30-65	0-30
2.	Беглость, продуктивность			
3.	Оригинальность			
4.	Воображение			
5.	Нестандартность			
6.	Эмпатия			
7.	Саморефлексия			
8.	Эмоциональная стабильность			
9.	Степень принятия себя			
10.	Сенситивность			
	Итого			

Мы предложили ученикам провести самодиагностику своих способностей.

Ребята охотно согласились самостоятельно продиагностировать свои способности. Насколько возможно старались быть искренними с собой и беспристрастными. Параллельно, в ходе бесед об искусстве, игровых ситуаций, наблюдении за выполнением творческих работ провели самостоятельную диагностику качеств испытуемых.

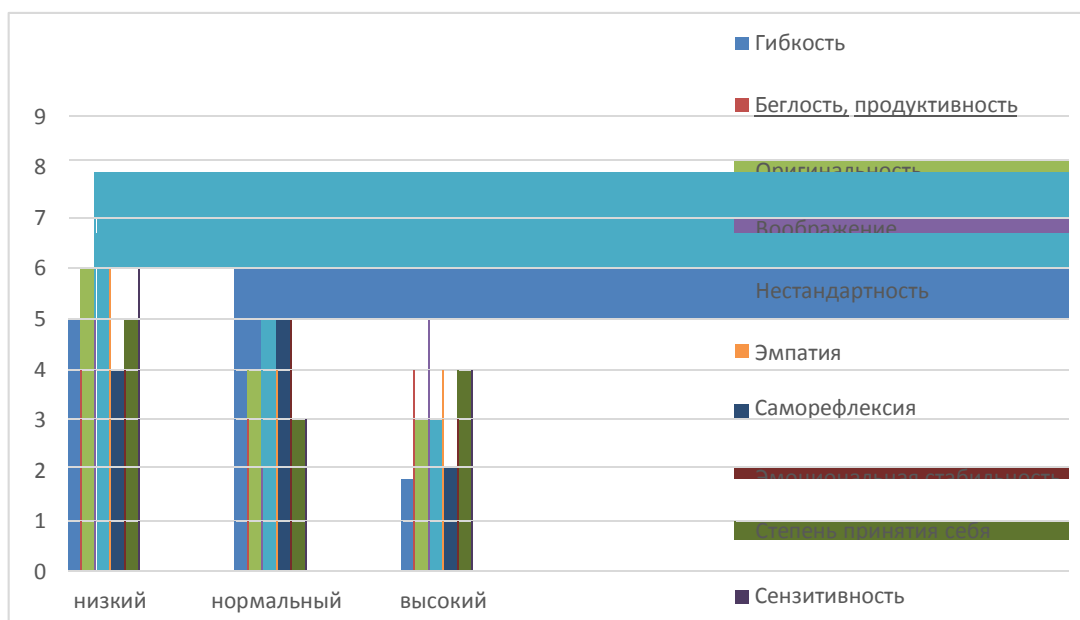

Рисунок 7 – Результаты самодиагностики по диагностический карте умений

Из результатов самодиагностики мы видим, что учащиеся испытывают неуверенность в нестандартности своих суждений, но, в целом не испытывают нехватки воображения, оригинальности. Есть некоторый дискомфорт в собственном самоопределении, но проявляют твердую позицию по отношению к эмоциональной стабильности и эмпатии.

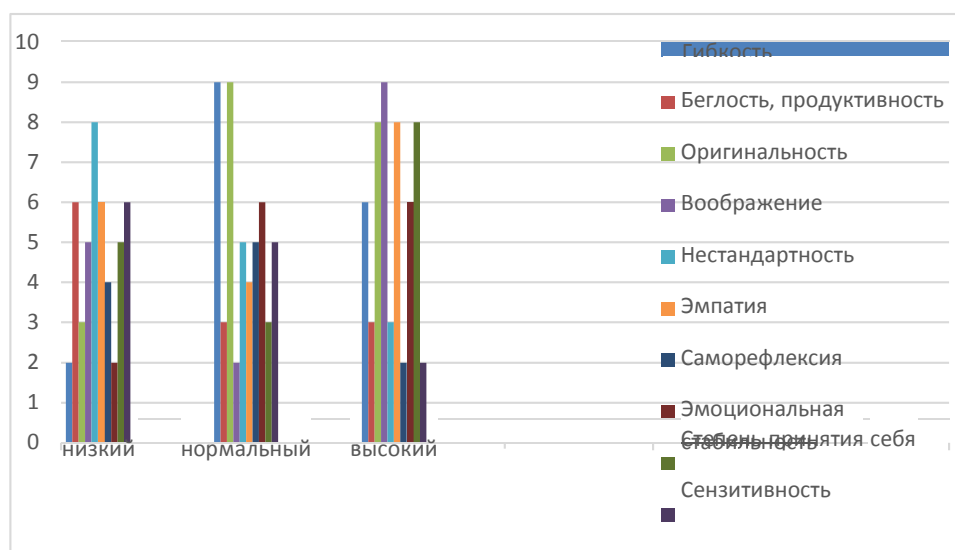

Рисунок 8 – Результаты диагностики по диагностический карте умений

Проведенная нами диагностика скорректировала общую картину, выявив, что сенситивные качества развиты недостаточно, оригинальность и нестандартность требует раскрытия, а беглость необходимо развивать.

2.2 Содержание опытно-экспериментальной работы

В течении 10-ти месяцев проводилась поэтапная работа по развитию творческих способностей детей. Использовались технологии и методы синтетических искусств, на примере создания театральных постановок.

Погружение в сценическое произведение являлось основной темой занятий. Занятия делились на блоки:

- идейно-содержательный анализ произведения;
- художественно-эстетический образ произведения;
- работа над сценической речью, пластикой.

Занятия проводились параллельно по всем направлениям, чтобы не разрушить связь и взаимодействие всех компонентов театрального творчества.

В качестве источников использовалась драматургия для детей, в первую очередь произведения, которые дети могли видеть на театральных площадках города.

Немаловажным, при выборе пьес, было соответствие тематики с возрастными особенностями детей. Будет ли им интересно анализировать то или иное произведение, способны ли они в силу своего возраста осмыслить действия и поступки персонажей, чтобы транслировать образы со сцены. Например, роли взрослых персонажей детям порой тяжело даются из-за различий в росте и тембре голоса. Также, эмоционально тяжело, может быть перевоплотиться в отрицательного персонажа.

При выборе пьес для детского театра учитывается и художественное своеобразие языка. Детям необходимо понимать каждую фразу и здесь могут возникнуть затруднения для понимания произведения. Хотя, небольшой процент работы «на опережение» допустим, так как делает богаче словарный запас и наполняет новыми образами эстетическое восприятие.

Вовлечение ребенка в мир искусства – это не только творчество и удовольствие, это еще и труд, связанный с необходимостью овладеть новыми знаниями, умениями.

«Для обеспечения творческой атмосферы в коллективе педагогами используется метод создания креативного поля, что создает возможность поиска различных средств воплощения сценического образа». «Приобщение детей к первоначальной творческой деятельности рождает у них первые представления об искусстве, ориентируют детей в новые увлечения и активного действия в будущем».

В процессе обучения использовались методы развивающего, игрового обучения, создания проектов, интерактивного обучения.

Педагог на разных этапах процесса создания театральной постановки использовал технологии эвристических и алгоритмических методов. Помогал выстраивать художественно-образную визуализацию образа.

Создание театрального действия проходило в форме проекта, где дети анализировали идейное содержание произведения. Подробно вместе с педагогом разбирали поступки персонажей, мотивы их действий, сопоставляли причины и следствия. Подробно раскрывались образы настроений, природы, музыки в произведениях. Отдельно уделялось внимание декорациям, костюмам. Как с помощью цвета, света, фактуры можно передать настроение, идею или замысел той или иной сцены.

Немаловажным было введение в процесс обучения и современных информационно-коммуникационных технологий. Использование компьютерных обработок в звукорежиссуре, световых и технических эффектов на сцене. Видео и фотосъемка с дальнейшей обработкой и монтажом.

Дети на разных этапах пробовали себя в роли актеров, режиссеров, художников декораций и костюмов и даже гримеров. Участвовали в спектаклях как участники и как зрители.

По окончании каждого проекта вместе с педагогом проводился подробный анализ достижений и неудач. Предлагались способы решения сложных моментов и затруднений.

В качестве экспериментальной работы по оформлению сценических спектаклей проведём урок, касающийся сценографии. На нём дети смогут показать свои умения работать с материалом, как практическим, так и с теоретическим.

2.3 Общие темы и описание цикла занятий

О сценах и работе на них.

Какие бывают сцены? Сцены бывают с высоким и низким горизонтом, все зависит от отношения сцены к зрителю. Есть также сцены с низким наклоном, а есть вообще без наклона. В таких случаях приходится поднимать декорацию.

Греческий театр

В середине оркестры находился алтарь, это отражало, что греческий театр возник из религиозного обряда. С религией были связаны и мифы, и легенды о богах и героях. Сначала был хор, где был один исполнитель, рассказывающий мифы – так и появился актер. При помощи масок он изображал несколько персонажей. Постепенно позади оркестры находилась сцена. У древних греков было 3 вида театральных представлений: трагедия, сатирическая драма и комедия.

В позднеэллинистическую эпоху возрастает значимость верхней части сцены. В задней части могло быть до шести ниш для выхода на верхнюю площадку. Теперь там происходило основное действие, потому что актёров было лучше видно с высоты.

Декорации выставляли в соответствии с играемой пьесой. Удивительно, что по изображениям на вазах учёные узнали, что были не только плоские, но и объёмные декорации. Они возводились в верхней части сцены.

Несмотря на все прогрессивные черты греческого театра, он не был натуралистичным. Многое оставлялось на долю воображения зрителей.

Представления в греческом театре шли очень долго: целый световой день, поэтому зрители приносили себе подушки, чтобы сидеть на них, а не на каменных скамьях. Для наведения порядка среди публики избирались специальные люди, которые могли разнять драку или пресечь правонарушения.

Римский театр

Театр древнего Рима имел другую цель, нежели греческий театр. Он уже никак не был связан с религиозным культом. Театр помогал правительству показать свою заботу о народе, так как зачастую представления были бесплатными.

Изначально представления показывали на невысоких деревянных подмостках с лестницами спереди и сбоку. Однако с течением времени перешли к деревянному балагану на колёсах.

Сцена римского театра с течением времени становится более пышной. Здание театра изменилось- оно стало целостным, замкнутым, но всё ещё без крыши. Для защиты от непогоды использовали огромное полотно с изображением звёздного неба.

На фресках в одном помпейском доме сохранилось изображение живописных задников. Задник трагедии обычно изображал царские убранства, задник комедии – вид города, а сатировские пьесы-деревню.

В театре древности можно было сразу и безошибочно определить, какой перед тобой герой. Одежды комических персонажей были короткими, в то время как в трагедиях убранство было длинное, эти герои носили обувь на высокой платформе- котурны. Также примечателен был цвет одежды. Старцы носили белое, молодые герои комедий – пурпурный.

Примерное задание: нарисовать сюжетную композицию «Древнегреческий театр», «Римский театр». Использовать стилистику древнегреческого искусства. Расположение амфитеатра, костюмы, маски.

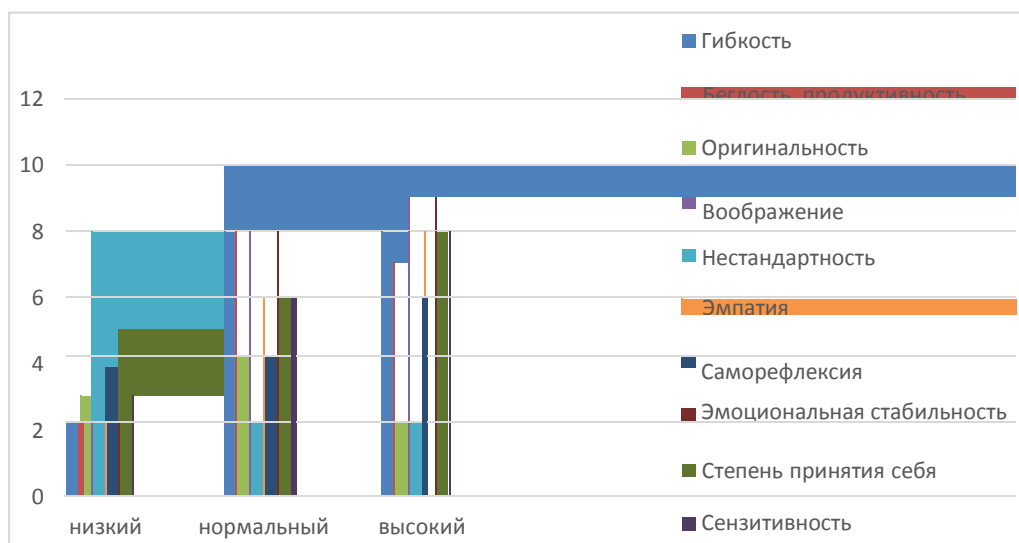

Рисунок 9 – Диагностика по результатам выполненного задания 1

По результатам диагностики прослеживается качественное повышение уровня воображения и беглости. Это задание не предполагает развитие нестандартного мышления, потому что работа выполняется в соответствии с канонами и традициями древней Греции и Рима.

Пространство сцены

Как мы поняли, сцены могут быть абсолютно разных форм и видов, но всё же все их объединяют некоторые особенности и факты. Проанализировав весь накопленный опыт веков, художники некоторые закономерности в своих работах. Очень большое значение в работе со сценой имеет горизонт-отношение наклона зрительного зала к наклону сцены.

Все сцены можно относительно поделить на малые и большие. От размера сцены зависит специфика работы с декорациями, оформление и свет.

Сценическая архитектура стремится к уравновешенности в количестве деталей и к музыкальности в целом. Исключительно важно перспективное построение вещей на сцене. Сценическая перспектива сначала рисуется. Основной принцип этого процесса- большее или меньшее сокращение предметов по мере надобности. Логичность сценической перспективы – сугубо творческая вещь. Объемные части спектакля должны отлично сочетаться с нарисованными.

Примерное задание: Придумать свою сцену, создать эскиз в цвете. При выполнении опираться на полученные знания о закономерностях построения сцены.

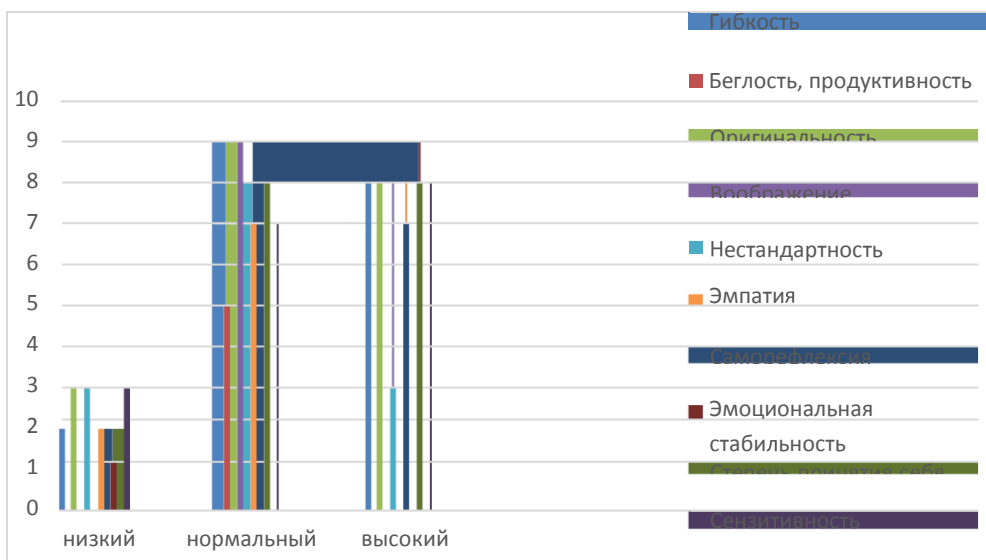

Рисунок 10 – Диагностика по результатам выполненного задания 2

Работая над этим заданием, дети постарались использовать все свое воображение и оригинальность мышления. Пробовали играть с цветом и формой, с фактурой. Выбор материала не ограничивался. Построение образа оформления

Исключительно важное значение для спектакля имеют те предметы оформления, которые, будучи поставленными на сцене каждый раз на совершенно точных, одних и тех же местах, используются актёром и тем самым влияют на исполнение им роли. Так какими же должны быть декорации?

Любой зритель должен «верить» в то, что он видит на сцене. Декорации не должны выбиваться из общей картины. Нужно, чтобы они всей своей сущностью содействовали созданию актёром нужного образа. Очень ответственным делом является создание мебели для сцены. Она служит актёру, она должна быть удобной в сценическом смысле. Более того, мебель должна помогать созданию определённого настроения места действия, она должна дополнять декорации.

Она, как и всё на сцене должна быть сделана без излишеств и служить средством для театральной постановки. У неё должны быть правильные пропорции и одна-две типичные детали.

Не менее важны и технические особенности этой мебели. Для прочности и долговечности её делают из сухого дерева.

Лишь иногда на сцене ставятся настоящие вещи, только тогда, когда они отвечают всем параметрам.

Декорации и мебель должны быть именно театральными, то есть они должны быть выполнены средствами театрально-декорационного искусства.

Для качественной и продуктивной работы с декорациями, художнику следует иметь некоторые навыки плотника. Зная технологию, он будет настоящим хозяином и художественным руководителем цехов.

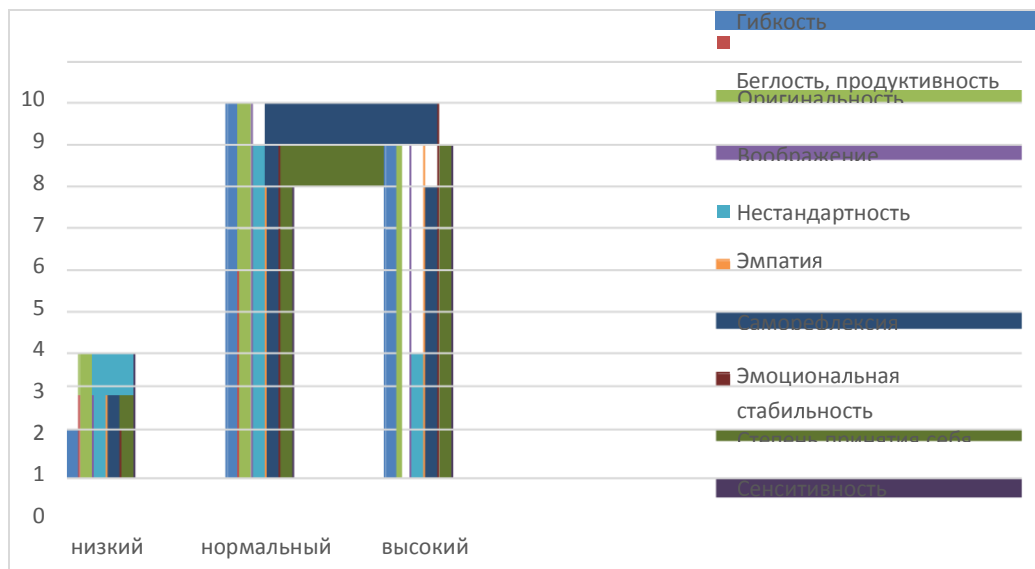

Рисунок 11 – Диагностика по результатам выполненного задания 3

Примерное задание: придумать декорацию к любимой сказке, стихотворению. В выполнении этого задания дети не ограничиваются ни в выборе материала, ни в поиске сюжета для композиции. Полет фантазии, и попытка выйти за границы изученного материала приветствуются.

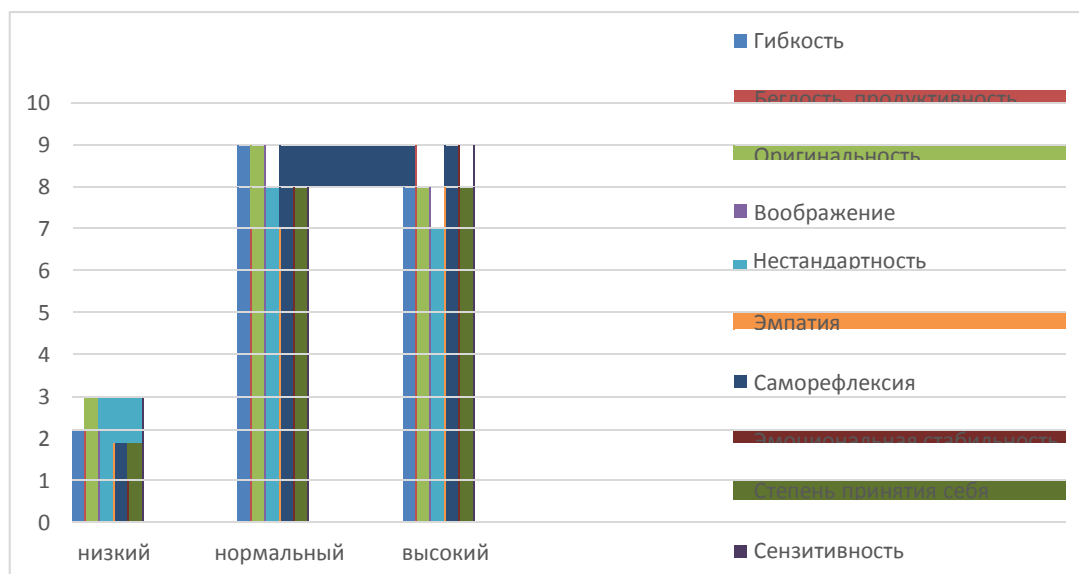

Рисунок 12 – Диагностика по результатам выполненного задания 4

Анализируя результаты диагностики, приятно отметить рост уверенности ребят в себе. Дети уже не боятся, что сделают что-то неправильно, появляется осмысление что в искусстве, не бывает одной точки зрения, есть множество подходов и решений. Отмечается рост оригинальности и нестандартности, прослеживается стремительный рост уверенности, принятия себя.

Свет на сцене

Светом на сцене можно либо всё спасти, либо всё погубить.

Современный театральный свет – это сильное и опасное средство, которым нужно владеть в совершенстве, так как неровный угол света уже может испортить весь спектакль.

Нет шаблонов, по которым ставится свет на сцене. Это сугубо индивидуальный процесс. Нужно много попыток и опыта, чтобы свет облагородил, а не ухудшил впечатление от театрального произведения. Свет нужно искать. Нельзя просто повесить большой фонарь на то место, где предполагается солнце или луна. Обычно свет ставится в нескольких точках, так как кроме реалистичности свет даёт и пластическое решение всего спектакля. Основной задачей сценического света является содействие созданию актёром наиболее выразительного образа.

Современное театральное-художественное искусство больше заинтересовано не в историческом правдоподобии, а в привычке зрителя. На сцене не пытаются воссоздать освещение древнего готического замка-современному зрителю будет непривычно разглядывать действие в темноте. Задача художника по освещению- найти гармонию в передаче атмосферы пьесы и удобством зрителей.

То есть реализм света в театре- не в мелочном копировании жизненных случайностей, а в строгости и всемерном содействии созданию художественного образа и его верной идеологической направленности. Важно понять, что

правильно подаст зрителям труд актёра и его роль, а не отвлечёт от существа спектакля.

Примерное задание: Создать образ веселого или грустного события при помощи светотеневого рисунка. в композиции. Создать образ солнечного дня или романтической ночи.

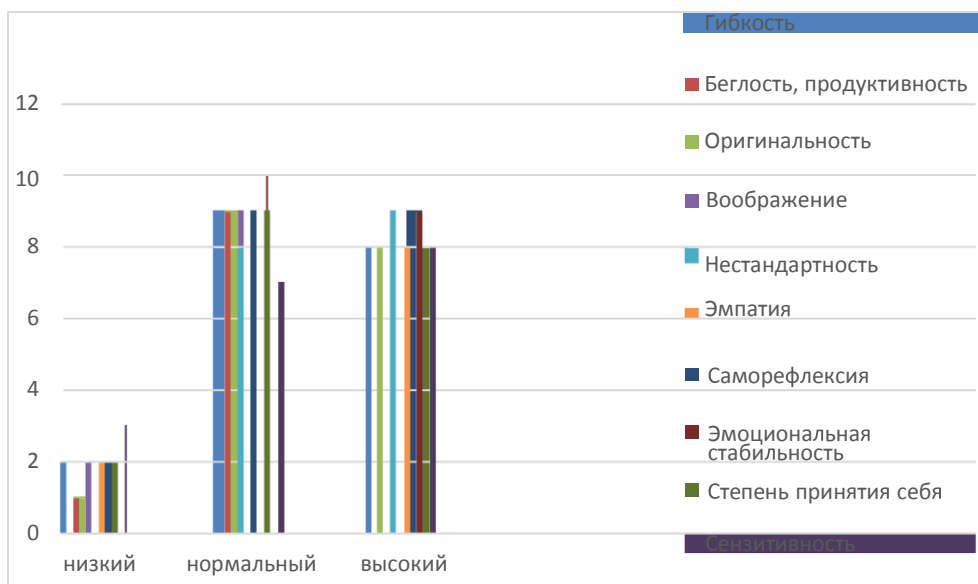

Рисунок 13 – Диагностика по результатам выполненного задания 5

Результаты показывают стабильный рост всех показателей. Отмечается скачок роста у показателя эмоциональной стабильности.

О костюме

Театральный художник помимо своей основной специальности должен быть ещё, по крайней мере, немного режиссёром, немного портным, обладать фантазией. Он должен считаться с мнением актёров, учитывать их желания касательно костюмов, но после окончательного согласования и утверждения эскизов режиссёром, любые «фантазии» относительно костюмов должны отвергаться.

Костюм не обязательно должен быть максимально натуралистичным, театральному художнику необходимо увидеть основное в костюме-его линию,

образно его обыграть. Мы не делаем музейную реконструкцию, которая не нужна на сцене, мы выявляем суть костюма. Он не должен быть скопирован точь-в-точь с иллюстраций, да, его надо знать, но необходимо перерабатывать его, создавать живого персонажа.

Важен вопрос, как и из чего шить костюм. Многие художники придерживаются мнения, что хорош только тот костюм, который выполнен из «живой» материи (сукно, драп.), некоторые из них готовы пожертвовать правдоподобностью костюма, выполнить его не соответствующим времени пьесы, лишь бы он был выполнен из «настоящего» материала. Правильно выполненный костюм в театре имеет очень большое значение, его нужно обдумывать с точки зрения покроя, характерного для времени и образа. Персонажи должны выглядеть в соответствии с пьесой, вписываться в её временные и нравственные рамки.

Что касается обуви, это немаловажный атрибут костюма. От неё зависит походка актёра, его поведение на сцене. Как ни странно, обувь больше всего видна зрителю, потому что линия горизонта проходит по большей части вблизи от поверхности сцены.

Театральный художник должен придерживаться правила «Всё для актёра». Задача любого театрального художника состоит в том, чтобы создать все условия для воссоздания актёром идеального образа персонажа. Игровое пространство сцены – это царство актёра, всё в нём должно служить во благо постановки: декорации; площадки; костюм. При этом актёр не должен забывать о том, что художник лучше всех «подаст» его зрителям. Для этого необходимо чувствовать движение в каждом изгибе костюма. Актёр же, в свою очередь, должен этим движением управлять. Для этого художник создаёт костюм таким, чтобы актёру было в нём максимально комфортно.

Примерное задание: Придумать и выполнить в цвете эскиз костюма для персонажа любимого произведения или выдуманного героя. Работать можно с любыми материалами, дети не ограничиваются в выборе. приветствуется логическая завершенность эскиза, детальная проработка.

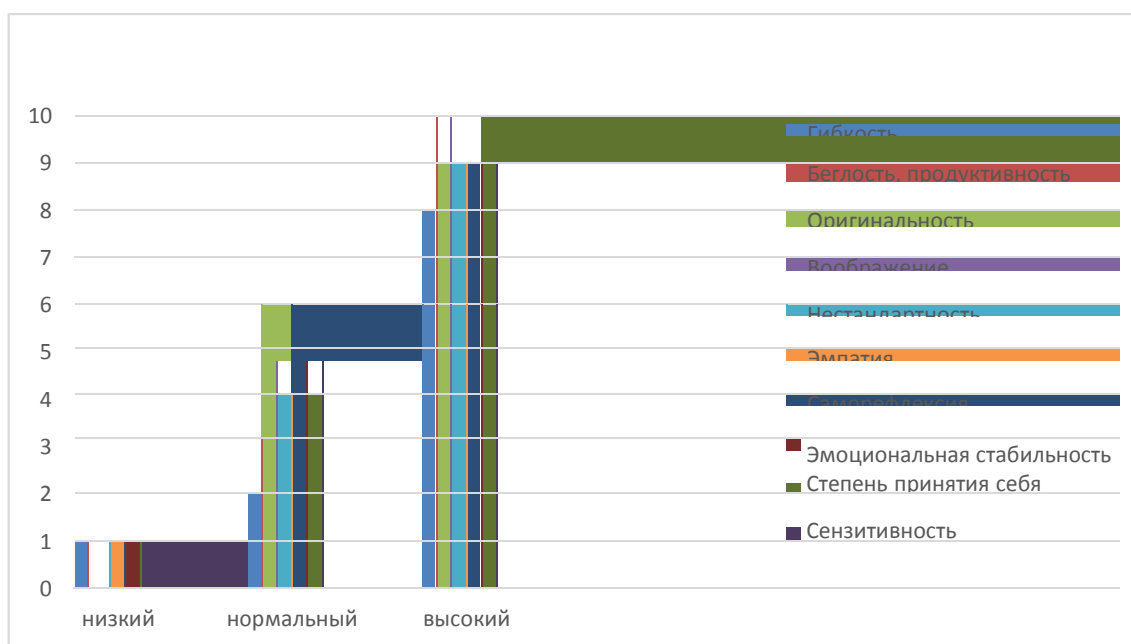

Рисунок 14 – Диагностика по результатам выполненного задания 6

Все меньше детей испытывают неуверенность в себе и проявляют некоторую сдержанность в выполнении творческих заданий. Значительно снизился уровень слабо развитых навыков в изобразительной деятельности. Дети уже свободнее мыслят образами, воплощают свои ощущения на бумаге или в материале.

Специфика работы со спектаклем

Театральная постановка – это коллективный труд, в его создании участвуют мастера различных искусств. Поэтому максимально важно сотрудничество режиссеров, актёров, художников и всех лиц, участвующих в производстве.

Что же представляют собой отношения режиссера и художника? Дело в том, что у этих людей разные цели и отправные точки. Профессиональный взгляд каждого действительно важен, но может затмить собой мнение второго. Поэтому в данных взаимоотношениях важным качеством является умение уступать друг другу, а ещё лучше умение идти на компромисс.

Бывает, что режиссер удачно подсказывает художнику, а иногда и художник поможет режиссеру. К.С. Станиславский считал, что художник является сорежиссером спектакля.

Сотрудничества двух этих людей плодотворно и творчески необходимо, однако для этого должно быть единство их взглядов и мнений.

У режиссера и художника должна быть общая цель – создать великолепную постановку, выразив в ней их общую идею и общий замысел.

Перед началом работы над художественным оформлением, творец должен изучить материалы пьесы. Нужно определить стиль спектакля. Стиль спектакля – это не стиль той или иной эпохи, а некий пластический ритм, присущий именно этой постановке.

Для удачного оформления, обязательно нужно внимательно изучить текст, обратить внимание на историческую подоплеку, изучить мнение критиков. Художественное оформление должно быть органичным и подходящим.

Примерное итоговое задание: Выполнение проекта – организация театрального действия.

для начала ребята определяют в роли кого они хотят выступать при создании спектакля – режиссерами, актерами или художниками. Затем разбиваются на творческие группы и в течении нескольких месяцев ведут подготовку к спектаклю. Вместе выбирают произведение. вместе проводят анализ сюжета, разбор сцен и характеры и мотивы персонажей. Далее ведется очень трудоемкая

работа над разработкой декораций, художественным воплощением образов, поиском интересных сценических приемов:

- для художников: создание подмакетника для проектируемого спектакля, а также выбор вещей для этюдов на перемену отношения к вещи (например, верёвка, стул, лист бумаги) и месту действия (в лодке, пустыня, дождь в лесу);
- для режиссёров-сценаристов: выбор объектов и мест, которые будут предложены для этюдов на перемену отношения к вещи и месту действия, развивающих фантазию и веру актёра в предлагаемые обстоятельства. Проведение этюда и анализ естественности (органики) актёрского существования в условиях игрового упражнения;
- для актёров: развитие в себе фантазии и веры в упражнениях «Я в предлагаемых обстоятельствах», а также в этюдах на перемену отношения к вещи; анализ роли, сочинение характера и внешности персонажа, его биографии.

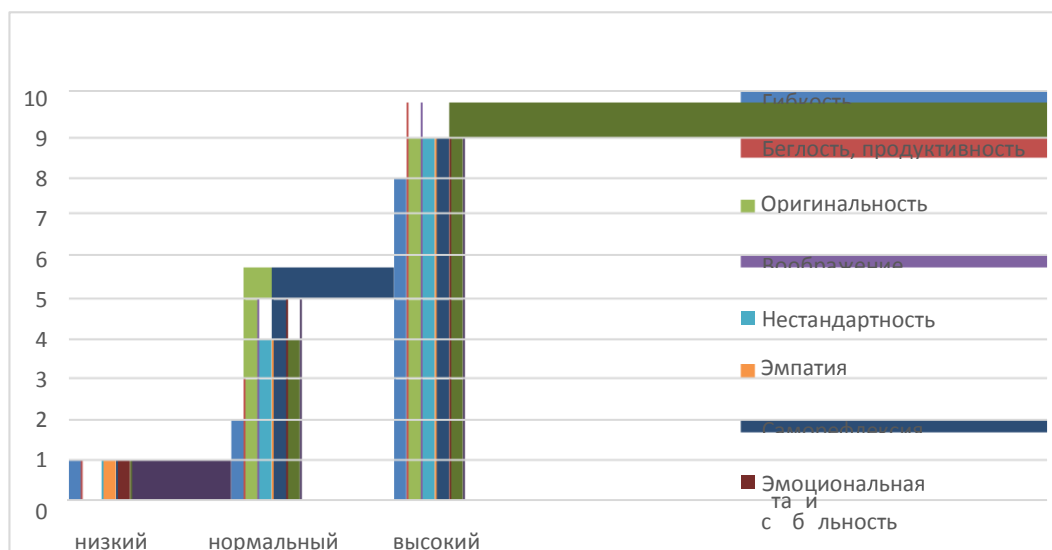

Рисунок 15 – Диагностика по результатам итогового задания

Вся предыдущая деятельность в течении года, была призвана раскрепостить детей, вселить в себя уверенность, дать возможность накопить эстетический опыт. Почувствовав уверенность, попробовав различные подходы в выполнении своих замыслов, дети решительнее приступают к итоговому заданию. В процессе реализации проекта, они демонстрируют незаурядные способности в оригинальности исполнения, в нестандартности подходов и созданию образов. Они смело подходят к соединению разных материалов, техник. Используют методы профессионального театра, самостоятельно анализируя театральные постановки и изучая литературу. пробуют новые подходы, выдумывают свои авторские приемы.

Можно с уверенностью сказать, что, начиная участвовать в эксперименте, ребята с большой осторожностью шли на контакт и брались за выполнение первых заданий. Но, затем, постепенно, они все больше увлекались мыслью стать частью игры – театрального действия. Мы отметили что коллектив стал более сплоченным, ребята повысили навыки взаимодействия в коллективе, сотрудничества. научились действовать в нестандартных и сложных ситуациях, сохраняя самоконтроль и эмоциональную стабильность. По окончании года подавляющее большинство испытуемых детей изъявили желание продолжить творческую деятельность. Кто-то записался в театральную студию, кто-то художественную и музыкальную школу. С уверенностью можно сказать, что занятия с синтетическими видами искусств, с их полифункциональностью неизбежно приводят к развитию творческих способностей, расширяют кругозор человек, совершенствуют его навыки и как результат – формируют успешную, многогранную личность, отвечающую компетенциями и характеристиками запросам современного мира.

Выводы по 2 главе

Процесс развития творческих способностей у детей становится более успешным и эффективным при использовании технологий и методов синтеза видов искусств. Интеграция творческих процессов формирует не только сложные синтетические произведения, но и образую, эмоционально-эстетическую сферу чувств и познаний учащихся. Параллельно развиваются и навыки в изобразительном искусстве и владение речью, чувственная среда ребенка. Развивается моторика, критическое и образное мышление. Дети становятся более раскрепощенные и уверенные в себе. В то же время совершенствуется самоорганизация личности, повышается мотивация и самоконтроль. Отмечается успешная социальная адаптация. Роль театральной деятельности в школе сложно переоценить, ведь через театр ребенок познает себя, познает мир. Повышается интерес к чтению, развивается эстетическое восприятие музыки и живописи. Приобретая такие навыки маленькая личность будет испытывать потребность в совершенствовании и самообучению, что неминуемо формирует успешную личность в дальнейшем. Таким образом, обладая особыми возможностями, своими механизмами воздействия, синтетические виды искусства, чем является театральная деятельность выступают не только творческим методом в организации образовательного пространства, но и учитывая характер этой деятельности влияет на регулятивно-деятельностный компонент становится живым организмом, действием в познании окружающего мира ребенком, во всем его многообразии и интеграционности.

Заключение

Проанализировав научно-методическую литературу, автор исследования пришел к выводу, что развитие творческих способностей представляет собой сложную совокупность личностных качеств, необходимых для развития личности в целом. При разработке модели методической системы, мы опирались на структурно-содержательные и стимулирующее-мотивационные компоненты. Это личностно-ориентированный, деятельностный, дифференцированный, коммуникативный и интегрированный подходы.

Таким образом, опираясь на поставленные задачи и гипотезу исследования, как показывают результаты магистерской диссертации: развитие творческих способностей учащихся будет успешным если определена специфика процесса развития творческих способностей у детей 10-12 лет с помощью полифункционального синтеза видов искусств на занятиях по театральной деятельности, заключающегося в том, что, навыки формируются в систематичной и последовательной деятельности, эту последовательность организует разработанная модель методической системы, содержащая формы и методы развития с применением педагогических технологий, методов и средств направленных на создание театральной постановки. Работу модели обеспечивает критериальный аппарат. Именно исходя из критериев креативности можно выстроить успешный процесс развития творческих способностей.

Наличие модели обеспечит не только структурность и содержательность процесса обучения и способствует развитию мотивационной сферы.

Для ребенка научиться ясно, просто и красиво выразить свои внутренние переживания, создавать образы средствами синтетического искусства является особой творческой и научной школой в познании окружающего мира. Это требует от него не только усидчивости, терпения, но и больших эмоциональных

и интеллектуальных затрат. И как показали результаты формирующего этапа эксперимента, модель методической системы направлена не только дать знания, но и адекватно оценить уровень обучающихся, с тем чтобы в дальнейшем можно было корректировать и направлять деятельность учителя, выстраивая образовательное пространство, таким образом, в котором ребенку было комфортно, интересно, познавательно.

В процессе реализации задач формирующего эксперимента мы опирались на то, что творческие способности невозможно развивать односторонне, только рисованием или только музыкой. Все виды искусства влияют на развитие творческих навыков, но лишь вместе они помогают сформировать цельную творческую личность.

Таким образом, театральная педагогика занимает существенное место в системе обучения и воспитания ребенка и связана прежде всего с развитием эмоциональной сферы, образного мышления, воображения, а также таких психических процессов как память, внимание, восприятие.

Как средство в учебном процессе театр обладает множествами качествами, среди которых просветительская, эстетическая, культурно-историческая, педагогическая, художественно-творческая способны активизировать связанных между собой элементы искусства в единое целое, такие как написание сценария, создание декораций, афиши или костюма.

В результате чего, дети в форме игры осваивают, проецируют доступными средствами различные социальные роли, входят в коммуникативную среду, приобщаются к культуре.

Игра как известно, это вид детского самовыражения, что заложена в самой природе ребенка, и как инстинктивный способ получения навыков на основе которых он учится примерять различные социальные роли удовлетворяя свои потребности, пополняет свой жизненный опыт впечатлениями, желаниями и

эмоциями. Театрализованная игра дает широкий простор для развития фантазии ребенка. Как средство в педагогике искусства, театральная деятельность побуждает к импровизации, что может выражаться в стремлении обучающихся самостоятельно искать средства выразительности в создании художественной образа. Театр обусловлен синергетичностью своей деятельности, обеспечивает высокую степень свободы самовыражения, целостность и глубину эмоционального воздействия за счет включенности в игру музыкальных, словесных, хореографических, ритмических и изобразительных начал, усиливая эстетический, творческий эффект от взаимодействия. Театральная деятельность создает реальные условия, позволяющие ребенку освоить различные способы поведения и взаимодействия с коллективом.

И как образовательная система способствует воспитанию чувств создает особую динамику в развитии эмоциональной сферы. То есть театральная деятельность на уроках изобразительного искусства содержит те фундаментальные принципы, которые заложены в механизмах развития творческой личности и ее самореализации.

Следовательно, театр являясь синтетическим видом искусства, в основе которого взаимодействие с одной стороны, как средство способно усовершенствовать педагогический потенциал урока, а с другой стороны, как механизм эмоционального воздействия способно активизировать в сознании обучающегося процесс постижения смысла, идейного его содержания.

Таким образом, театральная деятельность несет в себе черты образного воплощения, выступает еще и эмоционально-образным, ассоциативным компонентом зрительной культуры, в постижении всего богатства и многогранности окружающего мира, природы и человека.

Итак, различные театральные формы, используемые на уроках изобразительного искусства способны не только проявить интерес к творчеству,

но и стать инновационным средством, что в соответствии с требованиями стандартов готовит личность, способную проявить импровизацию, воображение и фантазию в условиях неопределенности.

Проведенное педагогическое исследование позволило автору в области теоретико-методологического познания определить процесс развития творческих способностей в соответствии со спецификой внутренней творческой активности личности, ее стремлением к преобразующей деятельности. Разработанная и внедренная модель прежде всего является стратегическим уровнем в деятельности учителя направленная на совершенствование процесса развития творческих способностей, обучающихся средствами синтетических видов искусств и имеющих в своей основе эстетическое воспитание и нравственное воздействие. Уделяя особое значение модели, автор стремился рассматривать модель, как комплекс интегрированных, систематических и целенаправленных заданий и упражнений, направленных на формирование интереса к изобразительному искусству, овладение средствами художественной выразительности, развития воображения и творческих способностей, обучающихся, что является важным условием во всестороннем и гармоничном развитии личности. И как любой педагогической процесс он нуждается в разработке критериально-диагностического аппарата.

Список используемой литературы

1. Алексеева Л.Л., Савенкова Л.Г., Школяр Л.В. Теоретические и методические аспекты интеллектуально-творческого развития детей на уроках искусства в общеобразовательной школе // КПЖ. 2017. №4 (123). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-metodicheskie-aspekty-intellektualno-tvorcheskogo-razvitiya-detey-na-urokah-iskusstva-v-obsheobrazovatelnoy-shkole> (дата обращения: 18.06.2021).
2. Антонова О.А. Школьная театральная педагогика как социально-культурный феномен : диссертация ... доктора педагогических наук : 13.00.05. - Санкт-Петербург, 2006. - 365 с.
3. Богомолова М.Н. Неталантливых детей не бывает практический опыт исследований в сфере музыкально-театральной деятельности // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. №2-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/netalantlivyh-detey-ne-byvaet-prakticheskiy-opyt-issledovaniy-v-sfere-muzykalno-teatralnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 23.06.2021).
4. Боброва О.А. Формирование рефлексивных умений подростков в образовательном процессе школы : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Боброва Оксана Анатольевна; [Место защиты: ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет]. - Воронеж, 2019. - 24 с.
5. Введение в основы педагогического мастерства. Учебное пособие <http://bibliorossica.com>
6. Генералова И.А. Развитие художественно-творческих способностей младших школьников средствами театрального искусства : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.05. - Москва, 1997. - 188 с.

7. Гордеева Е.Н. Развитие эстетической культуры личности как исторически сложившаяся педагогическая проблема // АНИ: педагогика и психология. 2019. №2 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiie-esteticheskoy-kultury-lichnosti-kak-istorichieski-slozhivshayasya-pedagogicheskaya-problema> (дата обращения: 18.06.2021)

8. Голубева Т.В. Подготовка учителя начальных классов к использованию приемов театрализации в обучении школьников : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Калинингр. гос. ун-т. - Калининград, 2002. - 23 с.

9. Донцов А.О. Особенности реализации полихудожественного подхода в процессе художественного образования в отечественной педагогике // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-polihudozhestvennogo-podhoda-v-protssesse-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-otechestvennoy-pedagogike> (дата обращения: 18.06.2021).

10. Ежова, Н. Н. Справочник практического психолога /Н. Н. Ежова. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 380 с. (Психологический практикум) - ISBN 978-5-222-18029-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222180297.html> (дата обращения: 23.06.2021)

11. Ермоленская Е.А. Б.П.Юсов – учитель, ученый, мыслитель, новатор // Гуманитарное пространство. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/b-p-yusov-uchitel-uchenyu-myslitel-novator> (дата обращения: 01.07.2021).

12. Заплатина Е.А. Полихудожественный подход в образовательном процессе школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла // Вестник Костромского государственного университета.

Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2008. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polihudozhestvennyy-podhod-v-obrazovatelnom-protse-sshe-shkoly-s-uglublennym-izucheniem-predmetov-hudozhestvenno-esteticheskogo-tsikla> (дата обращения: 18.06.2021).

13. Ибятова З.А. диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.05 Казань 2010 <http://dlib.rsl.ru>

14. Институт культуры детства (Челябинск). Вестник Института культуры детства. Теория и практика формирования культуры детей и подростков [Текст] / ФГБОУ ВПО «Челябинская гос. акад. культуры и искусства, Ин-т культуры детства». - Челябинск : Челябинская гос. акад. культуры и искусств, 2004-. - 21 см.

15. Ильев В.А. Когда урок волнует: (театральная технология в педагогическом творчестве): учебное пособие / В. А. Ильев. - 3-е изд., (доп.). - Пермь: Пермский гос. ин-т искусства и культуры, 2008. - 376 с. : ил.

16. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 638 с. (Справочник) - ISBN 978-5-222-17008-3. - Текст : электронный // URL : <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785222170083.html> (дата обращения: 23.06.2021)

17. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 638 с.

18. Козловский В.И. Педагогические условия творческого развития участников школьного театра-студии : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.05. - Москва, 1998. - 169 с.

19. Калинина Л.Ю. Понятие «синтез искусств»: Актуальные аспекты // БГЖ. 2016. №4 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sintez-iskusstv-aktualnye-aspekty> (дата обращения: 18.06.2021).
20. Козлова С.А. Дошкольная педагогика [Текст] : учебник / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 414, [1] с.; 21 см. - (Среднее профессиональное образование. Педагогическое образование).; ISBN 978-5-7695-8395-7
21. Квашнина Е.С. Приемы театральной педагогики как способ проживания текста художественного произведения // Филологический класс. 2018. №4 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-teatralnoy-pedagogiki-kak-sposob-prozhivaniya-teksta-hudozhestvennogo-proizvedeniya> (дата обращения: 22.06.2021).
22. Киселева И.Е. диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.07 Ростовна-Дону 2005 <http://dlib.rsl.ru>
23. Коханая О.Е. Социокультурные функции детского и молодежного театра : автореферат дис. ... доктора культурологии : 24.00.01 / Коханая Ольга Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. - Москва, 2009. - 45 с.
24. Коханая О.Е. диссертация ... доктора культурологии : 24.00.01 Москва 2009 <http://dlib.rsl.ru>
25. Кузнецова С.В., Быстрицкая Е.В. Потенциал театральной педагогики в профессиональном образовании учителя // Вестник ОГУ. 2017. №10 (210). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-teatralnoy-pedagogiki-v-professionalnom-obrazovanii-uchitelya> (дата обращения: 23.06.2021).
26. Некрасова Л.М. История развития театральной педагогики в россии в трудах института художественного образования // Педагогика искусства. 2011. №4 (276-286). URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17275568>

27. Никитин С.В. Роль театральной педагогики в становлении и развитие личности учащегося / С. В. Никитин, Е. В. Кузнецов. // Педагогика: традиции и инновации: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). — Т. 1. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 20-22. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1058/> (дата обращения: 22.06.2021)
28. Никитина А.Б. диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.01 Москва 2002 <http://dlib.rsl.ru>
29. Новолодская Е.Г. Театральная педагогика в начальной школе: здоровьесберегающий эффект // Школьные технологии. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatralnaya-pedagogika-v-nachalnoy-shkole-zdoroviesberegayuschiy-effekt> (дата обращения: 23.06.2021).
30. Теория, методика и организация культурно-просветительной деятельности Курбатова Н.В. Концептуальные подходы к преподаванию изобразительного искусства во второй половине XX В.: историко-педагогический анализ // Гуманитарное пространство. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-podhody-k-prepodavaniyu-izobrazitel'nogo-iskusstva-vo-vtoroy-polovine-hh-v-istoriko-pedagogicheskiy-analiz> (дата обращения: 18.06.2021).
31. Лапина О.А. Школьный театр в системе культуры и образования: автореферат дис. ... кандидата культурологии: 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 2000. - 21 с.
32. Маркова Е.Р. К вопросу о приемах эстетического воспитания обучающихся в ходе занятий изобразительным искусством // Символ науки. 2016. №11-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-priemah-esteticheskogo-vospitaniya-obuchayuschih-sya-v-hode-zanyatij-izobrazitelnym-iskusstvom> (дата обращения: 18.06.2021).

33. Максимова С.М. Кызы Театрализованная деятельность — важнейший фактор развития личности дошкольника. // Молодой ученый. 2016. №13 (117) <http://elibrary.ru>

34. Ронами Т.Ю. Успешная постановка спектакля с детьми // Народное образование. 2011. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnaya-postanovka-spektaklya-s-detmi> (дата обращения: 23.06.2021).

35. Сорокина Н.Ф. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра / Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович. - Москва: Айрис-пресс : Айрис-дидактика, 2007. - 86, [2] с., [4] л. цв. ил.

36. Молодежь XXI века: образование, наука, инновации: материалы VIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием (г. Новосибирск, 4-6 декабря 2019 г.) / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Новосибирский государственный педагогический университет, Институт культуры и молодежной политики; под общей редакцией О. В. Капустиной, М. В. Чельцова. - Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2019. - 311 с. : табл.; ISBN 978-5-00104-484-0 : 500 экз.

37. Махотина Е.Н. Развитие художественно-творческих способностей у детей 6-8 лет на занятиях изобразительной деятельности : На материале настольного театра : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.02. - Сыктывкар, 2005. - 311 с. : ил.

38. Мелик-Пашаев А.А. Кто может быть учителем искусства? // Музыкальное искусство и образование. 2014. №3 (7). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kto-mozhet-byt-uchitelem-iskusstva> (дата обращения: 18.06.2021).

39. Никитина А.Б. Театр, где играют дети, в поисках собственной идентичности : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.01. - Москва, 2002. - 269 с.

40. Новикова Н.И. Социализация школьников средствами театральной педагогики // Эксперимент и инновации в школе. 2011. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-shkolnikov-sredstvami-teatralnoy-pedagogiki> (дата обращения: 23.06.2021).

41. Палаткина Г.В., Семенищева М.Г. Синтез искусств как средство эстетического воспитания младших школьников // Теория и практика общественного развития. 2011. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-iskusstv-kak-sredstvo-esteticheskogo-vozpitaniya-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 18.06.2021).

42. Плеханова Е. М., Соколовская Н. В. Театральная деятельность как средство социальной адаптации трудных детей младшего школьного возраста // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. №17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatralnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-sotsialnoy-adaptatsii-trudnyh-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta> (дата обращения: 23.06.2021).

43. Портнова Т.В. Проблемы взаимодействия балета и пластических искусств в русской художественной культуре конца XIX - начала XX вв. : автореферат дис. ... доктора искусствоведения : 17.00.04 / Портнова Татьяна Васильевна; [Место защиты: Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств Рос. акад. художеств]. - Москва, 2009. - 58 с.

44. Савенкова Л.Г. Борис Петрович юсов выдающийся современный ученый: педагог, мыслитель, исследователь // Гуманитарное пространство. 2012. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boris-petrovich-yusov-vydayuschiysovremennyy-uchenyu-pedagog-myshlitel-issledovatel> (дата обращения: 18.06.2021).

45. Санникова И.И. Жанры письменной педагогической речи [Электронный ресурс] [Текст] : учебное пособие для учителя. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Издательство «ФЛИНТА», 2015. - 99 с.;

46. Стаунэ Г.Д. Развитие творческого потенциала подростка средствами театрального искусства : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Стаунэ Галина Дмитриевна; [Место защиты: Бурят. гос. ун-т]. - Улан-Удэ, 2007. - 22 с.

47. Стаина О.А. Становление и развитие форм и методов театральной работы с детьми в народном образовании России // Педагогическое образование в России. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitiie-form-i-metodov-teatralnoy-raboty-s-detmi-v-narodnom-obrazovanii-rossii> (дата обращения: 23.06.2021).

48. Сударчикова Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства : учеб. пособие / Л. Г. Сударчикова. - 4-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 377 с. - ISBN 978-5-9765-1968-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519688.html> (дата обращения: 21.06.2021).

49. Сысоева Г.Н. Ориентация школьников на развитие творческих способностей в театральном коллективе : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Сысоева Галина Николаевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. - Москва, 2007. - 205 с. : ил.

50. Тагильцева Н.Г. Полихудожественный подход в развитии стратегии полихудожественного образования // Педагогическое образование в России. 2015. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polihudozhestvennyu-podhod-v-razvitiie-strategii-polihudozhestvennogo-obrazovaniya> (дата обращения: 18.06.2021).

51. Тагильцева Н.Г., Овсянникова О.А. Полихудожественный подход в подготовке учителей предметной области "искусство" // Язык и культура. 2018. №43. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polihudozhestvennyu-podhod-v-podgotovke-uchiteley-predmetnoy-oblasti-iskusstvo-1> (дата обращения: 18.06.2021).
52. Таиров А.Я. Записки режиссера [Текст] / Александр Таиров. - Москва : Издание Камерного театра, 1921. - 189 с.
53. Тимофеева Т.В. Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста средствами кукольного театра в системе дополнительного образования : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Моск. гос. пед. ин-т. - Москва, 2000. - 16 с.
54. Матренин Д.И., Харитонов И.В. Эмоциональный интеллект как ресурс социально-психологической адаптации // Universum: психология и образование. 2019. №1 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnyu-intellekt-kak-resurs-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii> (дата обращения: 23.06.2021).
55. Цотова Д.Ю. Обучение русскому языку как иностранному на курсах вне языковой среды с использованием лингвотеатральных приемов : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Цотова Диана Юрьевна; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2017. - 26 с.
56. Фадеева И.Ю. Полихудожественное мышление как междисциплинарная психолого-педагогическая проблема // Педагогика и психология образования. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polihudozhestvennoe-myshlenie-kak-mezhdistsiplinarnaya-psihologo-pedagogicheskaya-problema> (дата обращения: 18.06.2021).
57. Фургас Т.В. Подготовка будущего учителя музыки к организации музыкально-театральной деятельности со школьниками: автореферат дис. ...

кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2005. - 24 с.

58. Чермокина Р.Ш диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 Ижевск 2006 <http://dlib.rsl.ru>

59. Школяр Л.В., Курбатова Н.В. Ключевые тенденции современного преподавания искусства: проблемы и перспективы // Пространство и Время. 2013. №3 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-tendentsii-sovremennogo-prepodavaniya-iskusstva-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 18.06.2021).

60. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды [Текст] / Д. Б. Эльконин ; под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко ; [авт. вступ. ст. и коммент. В. В. Давыдов] ; АПН СССР. - Москва : Педагогика, 1989. – 554

61. Ярмолинская В.Н. Сценография Беларуси XX века: истоки и становление // Знание. Понимание. Умение. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stsenografiya-belarusi-xx-veka-istoki-i-stanovlenie> (дата обращения: 23.06.2021).

62. Gourd K.M. Enacting democracy: Using forum theatre to confront bullying / K.M. Gourd, T.Y. Gourd // Equity & Excellence in Education, 2011. -Vol. 44. - No. 3. - Pp. 403-419.

63. Millón T. Disorders of Personality DSM-III-Axis II. New York: John Wiley & Son Inc, 1981; p. 304.

64. Sumathi Maniam Raj The abc's (appreance, behaviour and communication) of hygiene care through pedagogy theatre / M.R. Sumathi, B.Junita, M. Raja // Journal of Critical Reviews, 2020. - Vol. 7. - Is. 6. - 82 p

65. Theatre in Indication Directory 1975-1976.-London: TQ Publication Ltd, 1975.-P.4-17.

66. William H. Rough. The Evolution of the Peucham school Secondary School theatre Journal, 1977, winter. Vol.16. ,N2. - P.9-24.

Приложение А
Иллюстративный материал к теме «Греческий театр»

Рисунок А.1 – Изображение актера

Продолжение приложения А

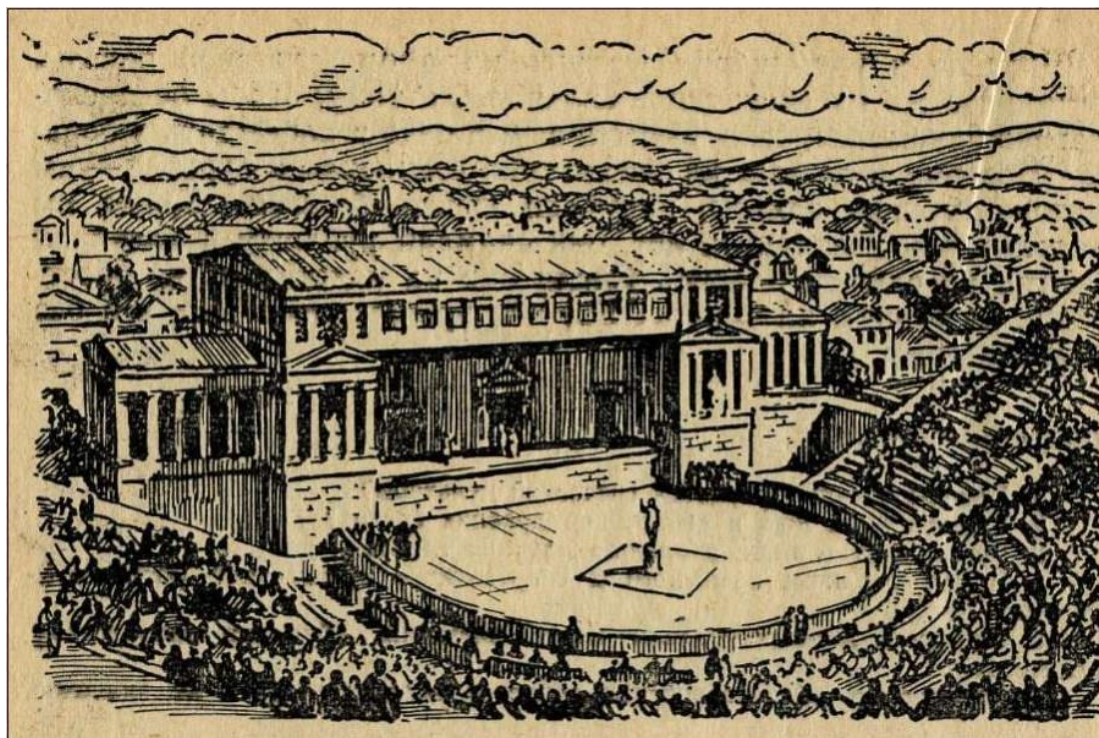

Рисунок А.2 – Древнегреческий театр

Рисунок А.3 – Древний барельеф. Носители и их личины

Приложение Б

Иллюстративный материал к теме «Пространство сцены»

Рисунок Б.1 – А. Н. БЕНУА Эскиз декорации церемонии к комедии-балету
Ж.-Б. Мольера «Мнимый больной» для МХТ. 1913
Бумага, графитный карандаш, гуашь, бронзовая краска, перо, тушь. 48,5 ×
68,8 (в свету)

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.2 – А. Н. БЕНУА Эскиз декорации к I акту балета А. Адана
«Жизель» для театра Гранд Опера в Париже. 1910
Бумага «верже», тушь, акварель, белила. 50 × 64,6

Приложение В

Иллюстративный материал к теме «О costume»

Рисунок В.1 – Слева: эскиз костюма к постановке «Спящая красавица», 1953 / Справа: Доктор, сопровождающий Минерву. Эскиз костюма к постановке «Свадьба Психеи», 1928

Продолжение приложения В

Рисунок В.2 – Слева: Минерва. Эскиз костюма к постановке «Свадьба Психеи», 1928 / Справа: эскиз театрально костюма. 1921

Продолжение приложения В

Рисунок В.4 – Эскиз костюма танцовщицы к балету Поля Паре
"Смущенная Артемида", 1922

Рисунок В.5 – Эскиз костюма к балету "Шехерезада" - Серебряный Негр, 1910

Приложение Г

Иллюстративный материал к теме «Построение образа оформления»

Рисунок Г.1 – Эскиз декорации к балету "Шехерезада", 1910

Продолжение приложения Г

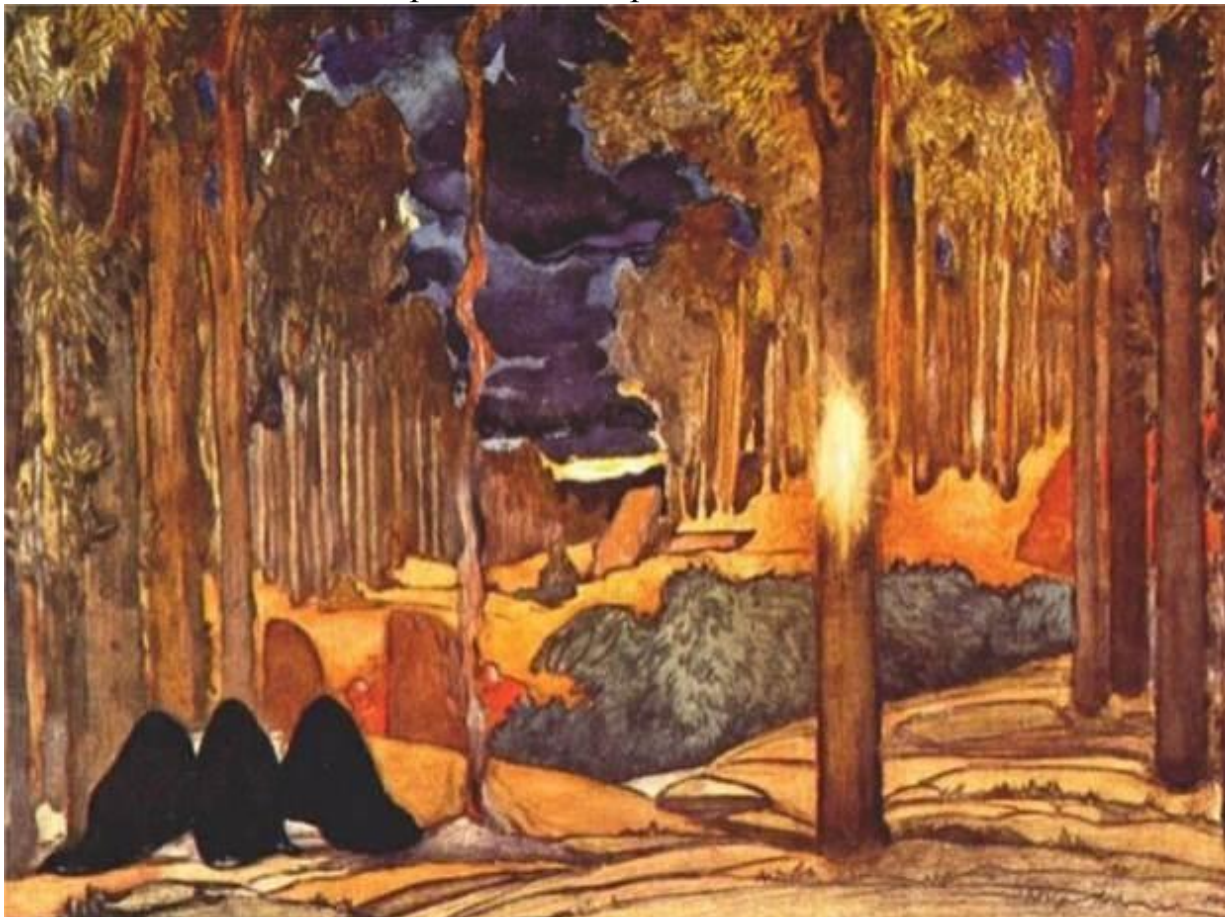

Рисунок Г.2 – Эскиз декорации к балету "Мученичество Святого Себастьяна", 1911

Приложение Д
Учебные работы на тему «Пространство сцены»

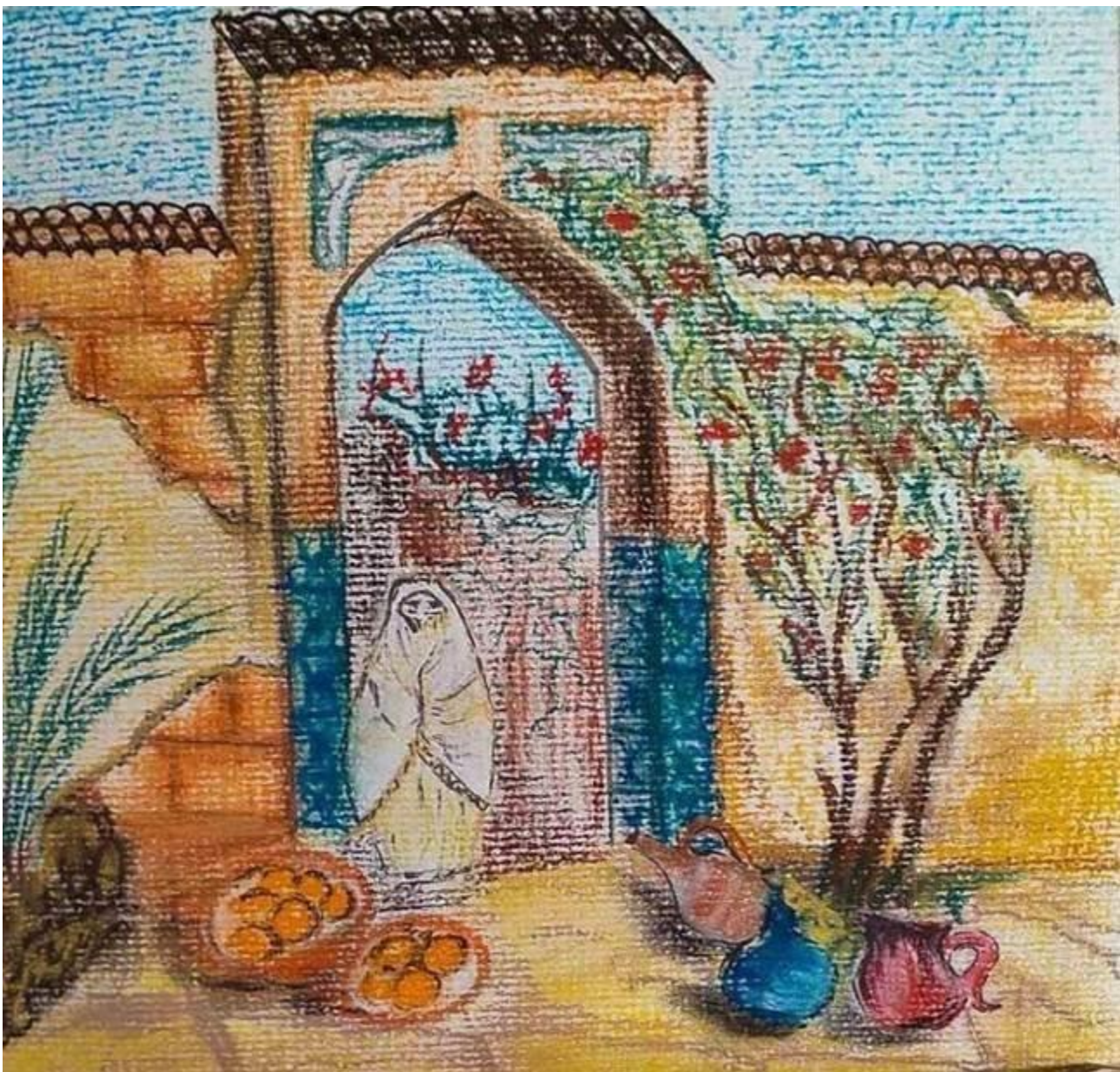

Рисунок Д.1 – Восточная сказка. Рисунок Екатерины М.

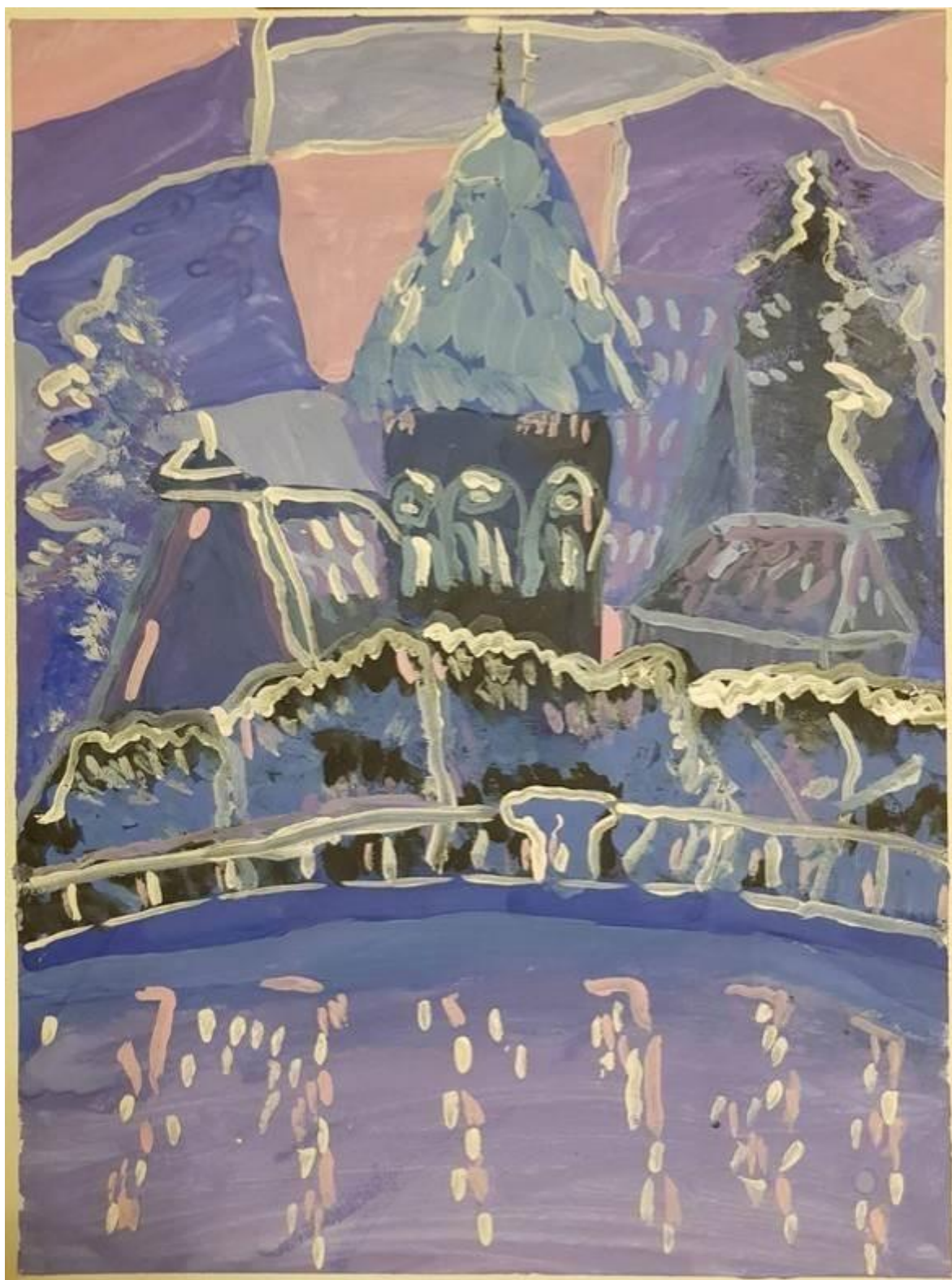

Рисунок Д.2 – «Зимняя сказка» рисунок Софии Н.

Рисунок Д.3 – «Сказочный герой» рисунок Сергея С.

Приложение Е

Учебные работы на тему «Свет на сцене»

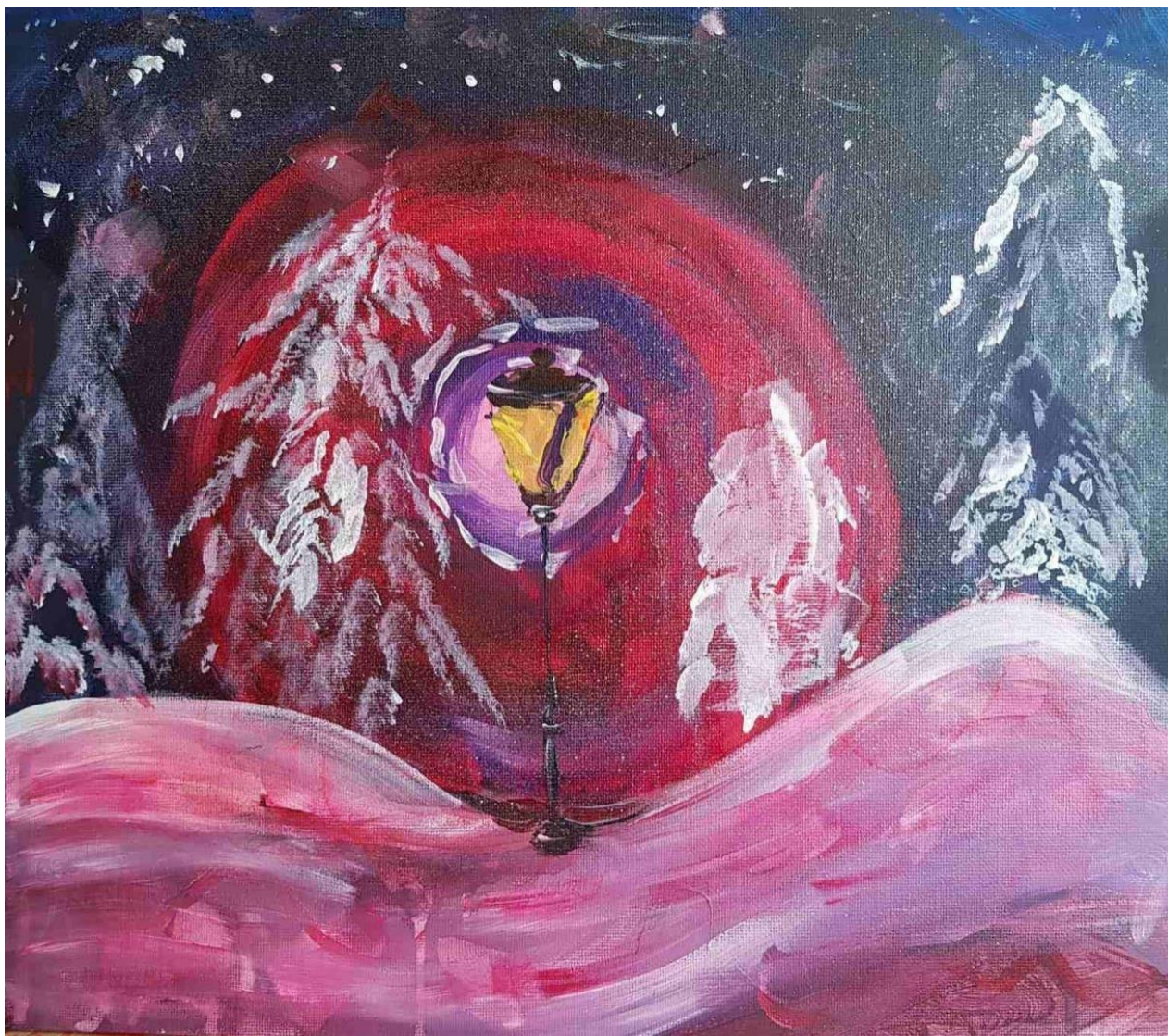

Рисунок Е.1 – «Волшебный фонарь» рисунок Антона В.

Продолжение приложения Е

Рисунок Е.2 – «Солнечное настроение» рисунок Александра В.

Рисунок Е.3 – «Радость лета» рисунок Мирославы К.

Продолжение приложения Е

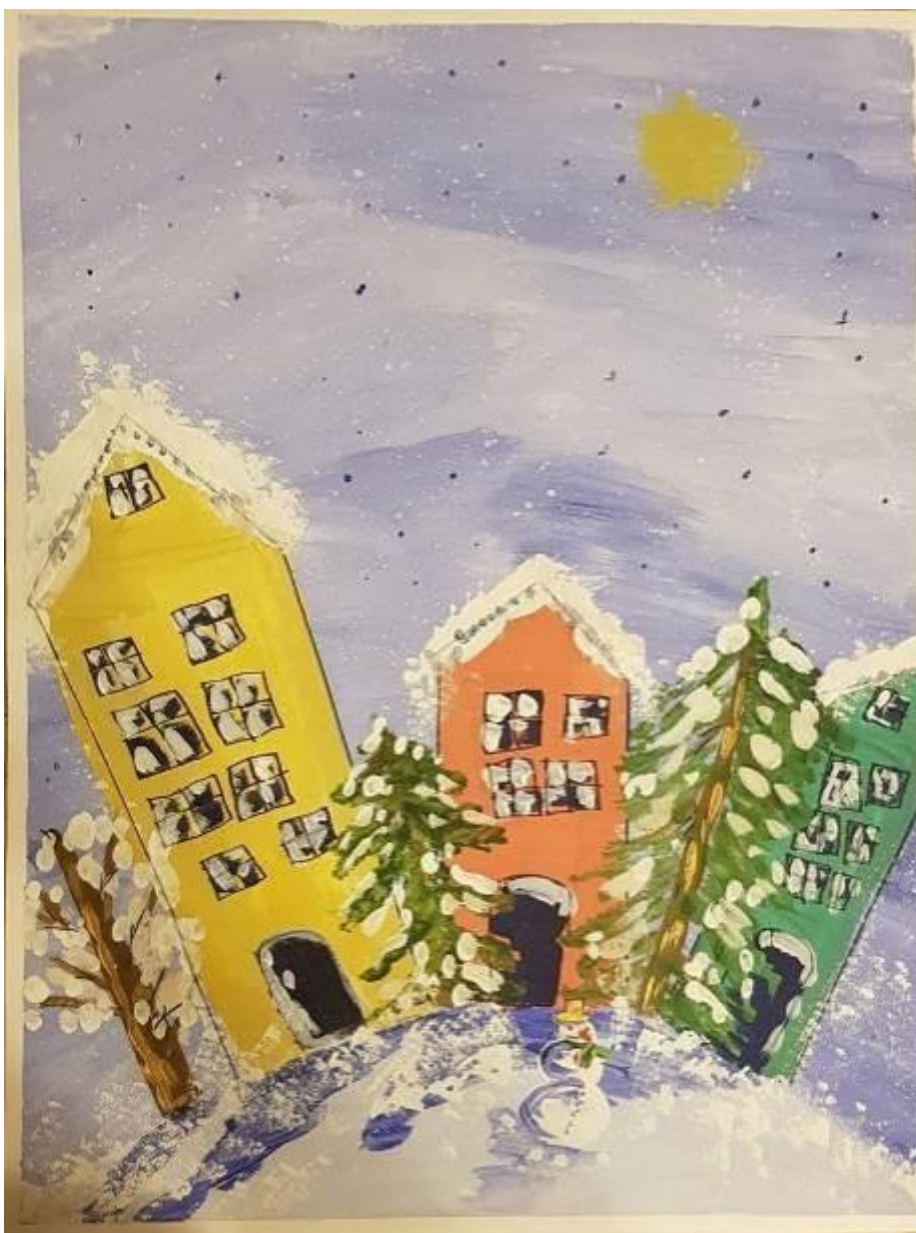

Рисунок Е.5 – «Зимний город» рисунок Артема С.

Приложение Ж

Учебные работы на тему «О costume»

Рисунок Ж.1 – «Пьеро» рисунок Екатерины М..

Продолжение приложения Ж

Рисунок Ж.2 – «Костюм царевны» рисунок Алисы У.

Приложение 3

Учебные работы на тему «Построение образа оформления»

Рисунок 3.1 – «Восточная красавица» рисунок Эммы К.

Продолжение приложения 3

Рисунок 3.2 – «Образ к балету» рисунок Елизаветы К.

Продолжение приложения 3

Рисунок 3.4 – «Жар-птица» рисунок Никиты Х.