

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕАТРА-СТУДИИ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Жукова Н.И.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры», Орел, Россия (302020, Орел, ул. Лескова, 15), e-mail: zhuana3@gmail.com

В статье теоретически обоснована педагогическая модель реализации педагогического потенциала театра-студии, включающая в себя взаимосвязанные блоки: целевой, содержательно-концептуальный, организационно-процессуальный, критериально-результативный, позволяет планомерно и поэтапно организовывать процесс художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи средствами театрального творчества. Оценка сформированности компонентов художественно-эстетического воспитания (когнитивно-художественного, мотивационно-ценностного, креативно-личностного, активно-деятельностного) производится на основе разработанного критериального аппарата в составе интегративных критериев (развитие художественно-эстетического сознания, субъектная самоактуализация в системе духовно-нравственных ценностей, становление индивидуальности на основе ее творческой природы, самореализация в творческой деятельности) и соответствующих им показателей, что позволяет выявлять уровень (высокий, средний, низкий) художественно-эстетической воспитанности студенческой молодежи в театре-студии.

Ключевые слова: педагогический потенциал, театр-студия, художественно-эстетическое воспитание, педагогическая модель, студенческая молодежь.

A MODEL OF IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THEATER-STUDIO IN THE PROCESS OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS

Zhukova N.I.

Orel State Institute of Arts and Culture, Orel, Russia (302020, Orel, street Leskova, 15), e-mail: zhuana3@gmail.com

Developed pedagogical model for the implementation of pedagogical potential of theater-studio, consist of interconnected blocks: the target, content-conceptual, organizational, procedural, criterion-efficient. It allows a planned and phased manner to organize the process of artistic and aesthetic education of student youth by means of theatrical creativity. Designed criterial apparatus enables the assessment of formed components artistic and aesthetic education (development of artistic and aesthetic consciousness, subjective self-actualization in the spiritual and moral values, the formation of personality based on its creative nature, self-realization in creative activity) and to identify the level (high, medium, low) artistic and aesthetic education of students in the Theater-studio on criteria (cognitive activity in the field of theatrical art, individual self-regulation in the collective interaction, the ability to theatrical creativity, creative self-realization in artistic and aesthetic activity) and their corresponding indicators.

Keywords: pedagogical potential, theater-studio, artistic and aesthetic education, pedagogical model, students

Формирование личности в системе духовно-нравственных координат и художественно-эстетическое воспитание студенческой молодежи является на сегодняшний день одним из важнейших направлений отечественной педагогики, в том числе и средствами театрального искусства. Однако огромный педагогический потенциал театра-студии в художественно-эстетическом воспитании используется не в полной мере, поскольку любительские театральные объединения зачастую утрачивают эвристическую направленность творческой деятельности, ориентируясь на подражание профессиональному театру, а их руководители не уделяют должного внимания этической и педагогической составляющей студийного

театрального процесса. Цель нашего исследования заключается в научном обосновании и практической реализации педагогического потенциала театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи. Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования; педагогическое моделирование; педагогический эксперимент; диагностические методы; методы статистической обработки полученных экспериментальных данных.

Для теоретического обоснования повышения эффективности художественно-эстетического воспитания студентов в театре-студии нами разработана модель реализации педагогического потенциала театра-студии в контексте данного процесса. Особо важным при подготовке и проведении эксперимента является вопрос выделения критериев и показателей сформированности художественно-эстетической воспитанности студентов в процессе театрального творчества. В современных научных исследованиях критерий понимается как «средство», признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо. По мнению Т.А. Ильиной, критерий в широком смысле означает то, на что следует равняться, с чем сверять те или иные достижения и результаты. Согласно работам В.М. Полонского и М.Н. Скаткина, критерий всегда связан с выделением определенных показателей. В определении компонентов мы опирались на исследования в области художественно-эстетического воспитания и развития личности.

На основе анализа работ по теории эстетической культуры и художественно-эстетического воспитания личности (М.С. Каган, А.А. Мелик-Пашаев, Б.П. Юсов, Н.В. Рождественская, Л.Н. Коган) нами рассмотрено художественно-эстетическое воспитание в театре-студии как процесс формирования художественно-эстетической культуры личности посредством театрального искусства, как целенаправленный процесс формирования в человеке художественно-эстетического отношения к окружающей действительности (мировоззренческо-ценностный аспект) и актуализацию его творческого потенциала по законам гармонии и красоты (творческо-деятельностный аспект). Так как художественно-эстетическое воспитание является целостным сложным процессом, в качестве основы для выделения критериев нам необходимо охватить все стороны личности – когнитивную, мотивационно-смысловую, эмоционально-ценностную, поведенческую, деятельностную. С учетом названных выше аспектов, в качестве компонентов художественно-эстетического воспитания нами определены когнитивно-художественный, мотивационно-ценностный, креативно-личностный, активно-деятельностный.

Сформированность данных компонентов в процессе художественно-эстетического воспитания личности могут характеризовать следующие интегративные критерии: развитие художественно-эстетического сознания; субъектная самоактуализация в системе духовно-

нравственных ценностей; становление индивидуальности на основе ее творческой природы; самореализация в творческой деятельности.

Данный критериальный аппарат лёг в основу для определения уровней художественно-эстетической воспитанности, являющейся результатом художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи в театре-студии. Нами было выявлено три основных уровня: низкий (фрагментарный, обыденный), средний (достаточный, информативный) и высокий (интегративный, творческий).

На констатирующем этапе эксперимента на основании критериального подхода нами была разработана анкета для социологического опроса, который содержательно включал в себя вопросы, направленные на выявление уровня художественно-эстетической воспитанности. Вопросы данной анкеты композиционно выстраивались и группировались в соответствии с изложенной выше последовательностью определенных нами критериев и показателей. С целью выявления уровня художественно-эстетической воспитанности при помощи разработанной нами анкеты были опрошены студенты Орловского государственного института искусств и культуры; Орловского государственного университета; Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, которые являются частичными выборками из генеральной совокупности приблизительно одного порядка. Всего в ходе констатирующего эксперимента опрошено 149 студентов. Анализ результатов социологического опроса констатирующего эксперимента позволил определить у студентов гуманитарных специальностей следующее соотношение уровней сформированности компонентов художественно-эстетической воспитанности (54,3% – низкий; 30,9% – средний; 14,8% – высокий) и сделать вывод о том, что у большей половины опрошенных преобладает низкий уровень сформированности компонентов художественно-эстетического воспитания.

На основании полученных данных мы определили приоритетные направления формирующего эксперимента с учетом разработанных в исследовании комплекса педагогических условий и технологии организации творческой деятельности студенческой молодежи в театре-студии. Это позволило спроектировать модель реализации педагогического потенциала театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи, основанной на базовых принципах студийной театральной педагогики и законах организации студийного театрального процесса.

Структурными компонентами нашей педагогической модели явились следующие: целевой, содержательно-концептуальный, организационно-процессуальный, критериально-результативный. Далее рассмотрим содержание данных компонентов в системе творческой деятельности студенческой молодежи в театре-студии.

Целевой компонент заключается в структурировании и конкретизации целей и задач художественно-эстетического воспитания в условиях творческой деятельности в театре-студии. Все задачи взаимообусловлены и взаимосвязаны. Социальным заказом общества является воспитание всесторонне развитой и гуманистически ориентированной личности на основе освоения эстетических ценностей культуры и искусства в процессе художественно-творческой деятельности.

Главной целью выступает реализация педагогического потенциала театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи, которое проявляется как способность эмоционально воспринимать, осознавать и оценивать явления жизни и искусства, а также в стремлении, используя свой творческий потенциал, преобразовывать природу, окружающий мир, человека «по законам красоты». Соответственно поставленной цели был выдвинут ряд задач, реализуемых в условиях творческо-педагогической деятельности в театре-студии: приобщение к театральному искусству как источнику художественно-эстетического воспитания; формирование эмоционально-ценностного отношения к духовным традициям русской театральной школы и идеалам студийности; формирование эстетического отношения к окружающей действительности, эстетического вкуса, эстетической оценки; стимулирование процесса самопознания и самоопределения в условиях эвристической направленности творческой студийной деятельности; развитие эмоционально-нравственной сферы личности в процессе творческого перевоплощения; развитие художественно-творческого мышления и реализация его в творческой деятельности в театре-студии.

Для решения поставленных задач были применены аксиологический, системно-деятельностный, личностно-ориентированный, акмеологический подходы.

Содержательно-концептуальный компонент в целевом педагогическом проектировании включает концепцию театра-студии «Млечный путь» г. Орла, на базе которой проводился формирующий эксперимент. В состав данного компонента входят следующие *социально-культурные функции*: культуротворческая, духовно-этическая, поисково-исследовательская, творчески развивающая, субъектоформирующая. Назовём *педагогические принципы*, на основе которых строится целостная образовательно-воспитательная и творческая деятельность:

- универсальное целеполагание в контексте решения художественно-эстетических, воспитательно-образовательных и творчески развивающих задач;
- взаимовлияние этического и эстетического аспектов творческой деятельности студийца;
- лабораторный характер творческого процесса;

- направленность каждого студийца к постоянному духовному и творческому самосовершенствованию, самопознанию и самопробуждению;

- идейная основа, утверждающая творчество как высшую радость и цель бытия;

- равноправие всех членов студии;

- свободное творческое развитие студийца на основе индивидуального ритма.

Организационно-процессуальный компонент содержит условия создания креативной творческой студийной среды, способствующей эффективному художественно-эстетическому воспитанию студенческой молодежи в театре-студии, и технологию организации творческой деятельности в театральном коллективе. Технология организации творческой деятельности в театре-студии включает в себя три последовательных этапа, реализуемых в три года в процессе формирующего эксперимента.

Первый этап: Вводный, ценностно-ориентационный. Поддержка познавательной активности студийцев, содействие их психофизической разблокировке, формирование ценностно-смысловой мотивации на художественно-эстетическое развитие личности.

Второй этап: Основной, активно-деятельностный. На этом этапе происходит развитие креативности, выявление творческой индивидуальной природы, поиск и исследование способов и форм сценической выразительности, формирование навыков творческо-личностной коммуникации.

Третий этап: Результативный, индивидуально-творческий. На протяжении третьего этапа осуществляется достижение студийцами импровизационного самочувствия как ощущения внутренней свободы в заданных внешних обстоятельствах и реализация его в сценической импровизации. При этом студийцы достигают достаточно высокого уровня сценической автономности, реализуя приобретенные навыки актерской техники в самостоятельных актерских этюдах.

Критериально-результативный компонент модели предполагает диагностический контроль качественных изменений в социально-психологической структуре художественно-эстетической воспитанности, а также педагогическую оценку полученных результатов, эффективности организации учебно-творческого процесса в театре-студии.

Таким образом, в итоге системно-целостного проектирования была разработана модель реализации педагогического потенциала театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи, представленная на Схеме 1.

Целевой блок

Социальный заказ

Воспитание всесторонне и творчески развитой, гуманистически ориентированной личности на основе освоения эстетических ценностей культуры и искусства в процессе художественно-творческой деятельности

Цель

Реализация педагогического потенциала театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи

Задачи

- приобщение к театральному искусству как источнику развития художественно-эстетической воспитанности;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к духовным традициям русской театральной школы и идеалам студийности;
- формирование эстетического отношения к окружающей действительности, эстетического вкуса, эстетической оценки;
- стимулирование процесса самопознания и самоопределения в условиях эвристической направленности творческой студийной деятельности;
- развитие эмоционально-нравственной сферы личности в процессе творческого перевоплощения;
- развитие художественного творческого мышления и реализация его в театральной деятельности.

Подходы

Аксиологический, системно-деятельностный, личностно-ориентированный, акмеологический

Содержательно-концептуальный блок

Театр-студия «Млечный путь»

Принципы

- Взаимовлияние этического и эстетического аспектов существования студийца;
- Универсальное целеполагание в контексте решения художественно-эстетических, воспитательно-образовательных и творчески развивающих задач;
- Лабораторный характер творческого процесса;
- Направленность каждого студийца к постоянному духовному и творческому самосовершенствованию, самопознанию и самопробуждению;
- Идеинная основа, утверждающая творчество как высшую радость и цель бытия;
- Равноправие всех членов студии;
- Свободное творческое развитие студийца на основе индивидуального ритма.

Функции

культуротворческая,
духовно-этическая,
поисково-исследовательская,
творчески развивающая,
субъектоформирующая.

Репертуарный план

- С. Мрожек «Вдовы»
- Л. Дюрко «Моя любовь Электра»
- В. Шекспир «Буря»

Организационно-процессуальный блок

Создание креативной творческой студийной среды, способствующей эффективному художественно-эстетическому воспитанию студенческой молодёжи

1. Условия организации художественно-творческого процесса в театре-студии

2. Условия социально-педагогического взаимодействия в театральном коллективе

3. Условия художественно-эстетического аморазвития личности у студийцев

Технология организации творческой деятельности как средства художественно-эстетического воспитания студенческой молодёжи в театре-студии

1 этап. Вводный, ценностно-ориентационный. Поддержка познавательной активности студийцев, содействие их психофизической разблокировке, формирование ценностно-смысловой мотивации на художественно-эстетическое развитие личности в театре-студии.

2 этап. Основной, активно-деятельностный. Развитие у студийцев креативности, выявление творческой индивидуальной природы, поиск и исследование способов и форм сценической выразительности, творческо-личностная коммуникация.

3 этап. Результативный, индивидуально-творческий. Сценическая импровизация, творческая автономность и самореализация студийцев.

Критериально-результативный блок

Критерии художественно-эстетической воспитанности у студенческой молодёжи

Развитие художественно-эстетического сознания

Субъектная самоактуализация в системе духовно-нравственных ценностей

Становление индивидуальности на основе ее творческой природы

Самореализация в творческой деятельности

Уровни сформированности художественно-эстетического мировоззрения у студенческой молодёжи

Высокий (интегральный, творческий).
Средний (достаточный, информативный).
Низкий (фрагментарный, обыденный).

Результат

Повышение уровня художественно-эстетической воспитанности у студенческой молодежи в театре-студии.

Схема 1. Модель реализации педагогического потенциала театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи

Разработанная модель реализации педагогического потенциала театра-студии, состоящая из взаимосвязанных блоков: целевого, содержательно-концептуального, организационно-процессуального, критериально-результативного, позволяет планомерно и поэтапно организовывать процесс художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи средствами театрального творчества. Педагогический потенциал театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи реализуется наиболее эффективно, если применяются выделенные педагогические условия. Совокупность данных условий способствует формированию в театре-студии креативной творческой среды, выступающей фактором художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи. Разработанный критериальный аппарат позволяет производить оценку сформированности компонентов художественно-эстетического воспитания и выявлять уровень (высокий, средний, низкий) художественно-эстетической воспитанности студенческой молодежи в театре-студии по критериям и соответствующим им показателям.

Список литературы

1. Григорьева Е.И. Современные технологии социально-культурной деятельности: Учеб.-метод. пособие. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р.Державина, 1998. – 24 с.
2. Долженкова М.И. Моделирование этно-художественного образования на основе российских и региональных традиций. – Тамбов: Изд-во Першина, 2005. – 189 с.
3. Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекций: учебное пособие для студентов пед. институтов. – М.: Просвещение, 1984. – 496 с.
4. Мангер Т.Э. Празднично-игровые технологии социально-культурной деятельности, как средство формирования творческой активности дошкольников /Т.Э. Мангер, Л.С.Кудимова. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – 194 с.
5. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. 2-е изд. – М.: Педагогика, 1984. – 96 с.
6. Якушкина Г.В. Народное музыкальное творчество: проектирование и изучение в контексте мировоззренческого развития личности: учебно-методическое пособие. – Орел, ОГИИК, 2009. – 132 с.

Рецензенты:

Паршиков Н.А., д.п.н., профессор кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры», г. Орел;

Малацай Л.В., доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры», г. Орел.