

## ПЕДАГОГИКА

**Томилко Ольга Викторовна**

почетный работник образования, старший преподаватель  
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»  
г. Курган, Курганская область

### **ПРЕДМЕТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В КОНТЕКСТЕ ФГОС КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

*Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания условий для самореализации личности ученика. Автор статьи описывает собственный педагогический опыт мотивации учеников к учебной деятельности посредством создания курса «Музыкальный театр», главной целью которого является всестороннее развитие личностного творческого потенциала учащегося младшего класса через театральную деятельность. Раскрываются условия реализации курса, необходимые для правильной организации учебного процесса и достижения поставленных целей и задач. В заключение автор выражает мысль о возможности расширения курса, поскольку самореализация творческих способностей важна не только младшим школьникам, но и среднему звену школы.*

**Ключевые слова:** мотивация, деятельностный подход, ФГОС, самореализация.

Одна из ведущих идей Федерального образовательного стандарта – создание условий для самореализации личности ученика. Школьные предметы способствуют этому процессу, в частности, предметы эстетического цикла.

Работая в школе в течение тридцати лет учителем музыки, я пришла к выводу, что к этим урокам многие дети и родители относятся как к необязательным. В наш pragматический век, задумываясь о будущем детей, в первую очередь, оценивают накопленную ребенком сумму знаний, дающую возможность поступления в высшее учебное заведение. Приобретенные же творческие умения и навыки часто оцениваются как дополнительные, хотя каждый человек интересен

своей неповторимостью. В итоге обязательный девятилетний курс предметов эстетического цикла в школе не дает ученикам:

- целостного представления об искусстве;
- накопления опыта творческого осмыслиения искусства на основе личного опыта;
- формирование навыков самостоятельного высказывания и оценки произведений искусства.

Потребность в общении и чуткость к сверстникам часто бывают не реализованы или не развиты. Идея ФГОС о самореализации личности ученика на уроках эстетического цикла оказалась благодатной почвой для внедрения моего опыта, который заключается в создании ситуации успеха, удовлетворении творческих потребностей школьника. Это стало возможным благодаря введению игровых форм: театрализации, актерского тренинга. Они способствуют развитию положительной мотивации. Известный психолог А.Н. Леонтьев считает ядром развития личности мотивационную сферу. В своей работе я опиралась на следующие виды мотивации:

- мотивация достижения успеха, т. е. желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный результат;
- престижная мотивация, характерная для детей-лидеров, они приобретают навыки организаторской деятельности и утверждаются в глазах своих одноклассников, благодаря работоспособности и таланту;
- для обучающихся со средними способностями важна мотивация избежание неудачи.

Нам представляется необходимым делать акцент не на оценочной мотивации обучающихся, а на личностной. Стимулируя ситуацию успеха, нужно дать ребенку возможность поверить в себя, в свою способность отличиться, если не в точных науках, то в сфере искусства. Потребность выйти из числа отстающих, приобрести более высокий статус, постепенно реализуется в творческой деятельности обучающихся.

Разработанный мною курс «Музыкальный театр», рассчитанный для обучающихся 1–4 классов, позволил реализовать данные психологические идеи.

В основе предлагаемой программы лежит переориентация учебно-воспитательного процесса на саму личность ученика, ее созидательные параметры во взаимодействии с нравственно-эстетическим совершенствованием, на оптимизацию театральной культуры как фактора духовности.

Интегративное музыкально-театральное воспитание обучающихся на уроках «театра» происходит через вовлечение их в процесс собственного художественного созидания, социально – значимого по сущности и направленного на познание и освоение окружающего мира.

*Цели курса заключаются в следующем:*

1. Всестороннее развитие личностного *творческого потенциала* обучающегося и на этой основе формирование его театральной культуры.

2. Оптимизация *эвристического мышления* и познавательной деятельности.

3. Раскрытие преобразующей силы театра и ее влияние на внутреннюю сферу человека, на его отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические идеалы, на *формирование жизненной позиции*.

4. Овладение образным языком театрального искусства посредством освоения знаний. Формирование умений и навыков с целью постижения внутренней сущности театра, *взаимосвязи его со смежными видами искусства* – литературой, музыкой, кино, живописью и др.

5. Постижение сущности театральной интонации, ее драматургии через различные формы *вокального и инструментального музикации*.

Данные цели определили задачи уроков «музыкального театра» как уроков искусства, уроков творчества:

1. Продуктивное развитие способности эстетического сопереживания действительности и искусства как умения вступать в особую сферу духовного общения с эстетически преображенными миром человеческих чувств.

2. Осуществление художественного познания мира обучающимися через собственную созидательную деятельность.

Основой для формирования художественно-ценного отношения к окружающему миру служит импровизация. Образное мышление развивается во многом на базе импровизационного творчества. Импровизация – самая доступная форма продуктивного самовыражения детей, которая в конечном итоге ведет к раскрытию личности. Воспитать ребенка творчески – это значит сформировать гуманную, самобытно-мыслящую личность.

3. Активизация способностей художественного обобщения как основы для целостного восприятия многомерности искусства.

4. Развитие интегративных качеств восприятия, оптимизация навыков целостного и динамичного охвата явлений искусства.

5. Оптимизация образного мышления как важнейшего фактора художественного постижения мира аккумулирует поиск нового, неординарного решения жизненных проблем.

6. Формирование основ художественных знаний как необходимой предпосылки для реализации собственного творческого опыта обучающихся и выработки критериев осмысления явлений действительности.

Содержание и структура художественно-творческих уроков театра в контексте различных видов искусства рассматривается как один из современных вариантов занятий, как путь духовного общения учителя и учеников. Благодаря интегрированным урокам становится возможным функционирование системы взаимодействия видов искусств в учебной и внеклассной работе. Эвристическое развитие обучающихся посредством вовлечения их в художественно-эстетическую деятельность (слушательскую, исполнительскую, творческую).

Мы вычленили эффективные условия реализации курса.

*Условие первое* – разумное соотношение репродуктивной и продуктивной деятельности обучающихся.

Методической основой курса является *деятельностный подход*, т. е. организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности учащихся. Репродуктивным остается только освоение новых изобразительных и

технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.

*Примерная схема урока.* Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с *созерцания, восприятия* художественных произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы (моделирование декораций, костюмов) и осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т. д. *Размышление и рассуждение*, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-технологических задач.

*Практическая манипулятивная деятельность* предполагает освоение основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития художественных и технических способностей детей. На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов. Важной составной частью практических работ являются *упражнения* по освоению элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, особые приёмы изобразительной деятельности.

*Условие второе* – учет возрастных возможностей младших школьников, уровень их знаний и умений при выборе задания.

Постановка кукольного спектакля «Как ежик стал колючим» Леонида Куликова, известного курганского детского писателя была подготовлена изучением его творчества, поездкой к дому писателя с мемориальной доской, художественно-прикладной разработкой моделей костюмов персонажей, организацией выставки рисунков по произведениям. Фантастичность истории, типология человеческих характеров, узнаваемых в героях произведения – все это свободно реализуется младшими школьниками. Игра занимает важное место в жизни младшего школьника. Учебная деятельность, которая становится ведущей в этом возрасте, требует от ребенка новых достижений в развитии речи, внимании, памяти, воображения и мышления; создает новые условия для самореализации школьника (Л.И. Божович, Венгер, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина и др.). На основе учебной деятельности при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития ребенка возникают предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению.

*Условие третье* – учет эмоционально-волевой готовности обучающихся к выражению предложенной деятельности.

Огромное значение имеет в воспитательном процессе развитие и стимулирование у младших школьников эмоции удивления. Возникает ситуация, которая выстраивает эмоциональную цепочку: удивление – радость – интерес, что приводит к влечению в активную работу механизмов саморегуляции и самовоспитания. В театральном моменте появления «Ежика с колючками» школьниками овладевает состояние яркого эмоционального подъема, предвосхищения реакции зрителей. Школьник, переступивший порог школы, рассчитывает на учебный успех и удачу, которые воздействуют на все компоненты познания: ощущение, восприятие, память, мышление. Положительные эмоции стимулируют мотивацию учащихся к учебной деятельности. Предлагая роли в спектакле класс делю на несколько творческих составов, между которыми устанавливается атмосфера соревнования, где школьники, просматривая работу других групп, выделяют работу лучших. Исследования известного психолога Т.Ю. Андрушенко показали, что если ученикам второго класса еще недоступна оценка собственной

личности в целом, а то учащиеся третьего класса уже проявляют эту способность. При этом они весьма критично относятся к оценке собственной личности, способны определиться – в какой-то мере оценить – наличие или отсутствие у себя того или иного качества. Любая учебная деятельность предполагает выполнение действия контроля. Благодаря контролю младший школьник может сознательно установить зависимость между слабым или совсем плохим воспроизведением образца и недостатками собственных учебных действий. Способность осуществлять контроль и оценку себя и своей деятельности лежит в основе формирования уровня адекватности самооценки. Так, в исследованиях психолога А.И. Липкиной отмечается, что мерой адекватности или неадекватности самооценки служит само- и взаимооценивание в процессе обучения.

*Условие четвертое* – учет повышенной способности младших школьников к сопереживанию и отождествлению себя с героями произведений искусства, как путь к артистизму.

«Искусство выполняет лишь ему доступную миссию – силой переживания, создаваемой им «художественной реальности», приобщать школьников к культуре своего времени и своего народа, а через нее к основному, инвариантному содержанию культуры человечества», – писал М.С. Каган. В отличие от понятия, образ обобщает, не лишая явления их индивидуальности. Образ обладает многозначностью и недосказанностью, поэтому требует не понимания и усвоения, а сопереживания, размышления, поиска смысла, интерпретации.

В подготовке радио-спектакля по рассказу В. Драгунского «Он живой и светится...»? (Мальчик ждал маму, скучал, поменял игрушечный самосвал на светлячка) у школьников открылся целый мир переживаний, до этого им неизвестный. Художественное слово дает знание иного рода, побуждая учащихся к сопереживанию, к размышлению о горечи одиночества, о том, как непросто понять другого человека, о ценности живого, о власти красоты. Только театральное освоение художественного текста приводит к реализации познавательной, воспитательной, идеологической, и гедонистической функций театра. Сопереживая с героем и автором художественного произведения, оценивая и интерпретируя

художественную идею, маленький артист сопоставляет собственный жизненный опыт с опытом других людей. Театральное искусство дает возможность школьнику практически освоить духовный опыт поколений людей, вырабатывает мировоззрение, воспитывает гуманность, развивает эмоциональную сферу личности, воображение, мышление. Влияние искусства на человека не может быть заменено ничем другим, поскольку оно обладает только ему присущими свойствами.

Ближайшей перспективой реализации опыта может стать расширение курса, так как самореализация творческих способностей важна не только младшим школьникам, но и среднему звену школы. Представляется возможным внедрение данного педагогического опыта в практику учителей области «Искусство» школ города. Так же возможно использование отдельных элементов, идей, форм и приемов работы с обучающимися на обычном уроке музыки или ИЗО в младших классах. Обучение основам театрального искусства рассматривается в широком контексте задач эстетического воспитания, которое является важнейшим фактором всестороннего и гармонического развития личности школьника.

### ***Список литературы***

1. Андрушенко Т.Ю. Психологические условия формирования самооценки в младшем школьном возрасте. // Вопросы психологии, 1978, N 4, с. 147–151.
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды / Под ред. Д.И. Фельдштейна. – Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии, 1995.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
4. Липкина А.И. Самооценка школьника. – М., 1976. – С. 46–64.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры. – Издание второе. – Москва: Гуманит. изд. центр Владос, 1999. – 360 с.