

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Модель воспитания успешной личности средствами искусства»

Выпускная квалификационная работа по направлению

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность программы магистратура

«Артпедагогика в социокультурной среде»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

98,66 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

рекомендована/не рекомендована

«24» 01 2026 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурапов А.Г.

Выполнила:

Студентка группы ЗФ-307-287-2-1

Рябинина Людмила Ивановна

Научный руководитель:

к.п.н. доцент

Чурапов Андрей Геннадьевич

Челябинск

2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА.....	10
1.1 Понятие успешной личности в современной педагогике.....	10
1.2 Арт-педагогика: концептуальные основы и практические применения.....	26
1.3 Психолого-педагогические аспекты использования искусства в воспитании.....	32
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА.....	38
2.1 Ключевые принципы модели воспитания успешной личности средствами искусства.....	38
2.2 Критерии эффективности модели воспитания успешной личности.....	46
2.3 Диагностическая карта успешности через искусство как инструмент оценки развития обучающихся.....	52
ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.....	61
3.1 Организационно-педагогические условия проведения исследования воспитания успешной личности средствами театрального искусства.....	61
3.2 Анализ и интерпретация полученных результатов.....	67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	76
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	82

ВВЕДЕНИЕ

Модели формирования успешной личности посредством художественных практик приобретают особую значимость в условиях динамично меняющегося мира, характеризующегося повышенными требованиями к современному человеку.

Успех определяется не только уровнем профессиональных компетенций, но также зависит от способности к творческому мышлению, быстрой адаптации к изменениям окружающей среды, развитого эмоционального интеллекта и коммуникативных способностей. Эти так называемые *soft skills* становятся определяющими факторами успеха в личной и профессиональной сферах жизнедеятельности индивида.

Современная система школьного и дополнительного образования часто ориентирована преимущественно на передачу классических знаний, игнорируя необходимость развития ключевых жизненных навыков среди молодежи. Обучение искусству в образовательных учреждениях нередко воспринимается как необязательная дисциплина или элемент досуга, что значительно снижает эффективность его воздействия на формирование личности обучающихся. Вместе с тем занятия искусством представляют собой целостный педагогический ресурс, обеспечивающий комплексное развитие личности ребёнка. Различные виды художественно-творческой деятельности воздействуют на интеллектуальную, эмоциональную и социальную сферы обучающихся, формируя устойчивые личностные и метапредметные результаты.

Таким образом, включение искусства в образовательный процесс является необходимым условием качественной подготовки молодых поколений к реалиям современного мира.

Наглядное представление влияния основных направлений художественного образования на развитие потенциала ребёнка представлено на рисунке (рис.1).

Рисунок 1 – Влияние различных видов художественно-творческой деятельности на развитие потенциала ребёнка

Тем не менее, несмотря на очевидную важность искусства в воспитании личности, российские детские школы искусств пока не располагают единой концептуальной моделью, специально разработанной для последовательного и систематичного развития указанных навыков. Преподаватели чаще всего действуют эмпирически, полагаясь на собственный опыт, лишая себя возможности трансформировать каждый урок в эффективный инструмент личностного роста учеников. Создание чётко структурированной и научно обоснованной модели воспитания успешности средствами искусства становится актуальной задачей первостепенного значения. Данная модель должна способствовать качественному преобразованию уроков театра, рисования, музыки и иных видов творчества в инструменты успешного становления молодой личности.

Проблема формирования успешной личности средствами искусства представляет собой междисциплинарную область исследований,

находящуюся на стыке педагогических наук, психологии и культурологии. Хотя данная тематика привлекает внимание учёных, некоторые её аспекты требуют дальнейшего изучения и осмысления, что подчёркивает научную новизну и перспективность выбранной темы магистерского исследования.

Связь творчества и личностного развития исследовали разные учёные. Лев Выготский: утверждал, что творческие занятия помогают детям глубже познать самих себя, развивая воображение и творческий подход к решению проблем.

Абрахам Маслоу считал, что искусство удовлетворяет высшие потребности человека, помогая ему стать целостной и самодостаточной личностью.

Борис Столяров отмечал, что искусство важно включать в школьное образование, поскольку оно воспитывает морально-нравственные качества и учит видеть красоту вокруг.

Ольга Неменская говорила о том, что интегрированное изучение разных видов искусства позволяет ребёнку развиваться гармонично и раскрывать свои таланты.

Сегодняшняя педагогика широко применяет искусство в образовательном процессе. Это помогает развить коммуникабельность, чувство прекрасного и расширить кругозор. Однако большинство существующих методик направлены исключительно на развитие специальных навыков и талантливости учеников, упуская комплексный подход, который бы учитывал также социальную компетентность, уверенность в себе и способность работать в команде.

Основная задача современной науки – перейти от признания ценности искусства к созданию действенных инструментов, позволяющих реализовать весь творческий потенциал детей и подростков в образовательных учреждениях, особенно в детских школах искусств.

Тем не менее, современное состояние проблемы характеризуется рядом трудностей:

1. Отсутствие конкретных показателей, позволяющих объективно оценить продуктивность художественных практик.

2. Поверхностность большинства образовательных моделей, основанных больше на общих лозунгах, нежели на конкретных практических рекомендациях.

3. Несовершенство системы стандартизации и недостаточное распространение положительного педагогического опыта.

Эти недостатки приводят к разрыву между теориями и реальной практикой. Современные научные достижения ещё не обеспечили детским школам искусств единую, хорошо продуманную методику, которая позволила бы достичь целей не только в освоении художественной техники, но и в формировании уверенных, социально активных и инициативных личностей.

Цель исследования состоит в создании и проверке на практике инновационной модели воспитания успешной личности средствами искусства, с особым вниманием к театральному искусству как средству формирования важнейших личностных качеств и профессиональных компетенций.

Объект исследования – метод воспитания личности в рамках дополнительного художественного образования (в детских школах искусств), нацеленный на формирование социально активной, конкурентоспособной и гармонично развитой личности.

Предмет исследования составляют педагогические и психологические методики, использующие театральное искусство как основной инструмент формирования ключевых элементов успешной личности – креативности, адаптивности, эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков.

Задачи исследования заключаются в следующем:

1. Выполнить подробный анализ отечественной и зарубежной литературы, посвящённой взаимосвязям между художественным творчеством и развитием личности, выделить главные факторы влияния искусства на личность.

2. Разработать точные критерии оценки успешности личности, основанные на таких показателях, как уровень креативности, коммуникативные навыки и способность к социальным контактам.

3. Создать целостную учебную модель, которую можно встроить в существующую структуру детских школ искусств, нацеленную на последовательное развитие вышеуказанных компетенций через активную вовлеченность учеников в театральную деятельность.

4. Проверить данную модель на практике в конкретном учебном заведении, изучить её эффективность, наблюдая динамику изменений в личностных особенностях испытуемых.

5. Оценить итоги педагогического эксперимента, обосновать перспективы широкого распространения данной модели в сфере дополнительного образования и выработать рекомендации по её доработке и популяризации.

Исследование основано на гипотезе, согласно которой регулярные занятия театральным искусством существенно влияют на повышение показателей креативности, самооценки и коммуникативных навыков обучающихся, показывая лучшие результаты по сравнению с учениками, не участвующими в подобной деятельности.

Использование специализированной модели воспитания личности средствами искусства в детстве обеспечивает долговременный положительный эффект, улучшая адаптацию выпускников школ искусств к условиям высшего образования и будущей профессиональной деятельности, повышая их конкурентоспособность.

Данная работа имеет высокую ценность как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Теоретическая значимость исследования.

Исследование расширяет современные представления о роли искусства в личностном росте и профессиональном успехе человека, дополняя знания о воздействии театрального искусства на развитие

креативности, социальных навыков и самооценки. Результаты позволяют улучшить механизмы и условия эффективного применения художественных методов в воспитательном процессе, предлагая новые подходы к обучению и образованию в области искусства. Работа обогащает педагогическую теорию новыми моделями воспитания успешной личности, открывает перспективы дальнейших научных изысканий в смежных областях психологии, социологии и культурологии.

Практическая значимость исследования.

Разработанная методика может быть непосредственно внедрена в учебные планы детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования, повысив качество воспитания и образования юных художников, музыкантов, хореографов и театралов. Описание этапов реализации модели служит руководством для преподавателей и организаторов учебных заведений, стремящихся повысить уровень мотивации и успешности обучающихся. Выводы исследования предоставляют работникам культуры и образования ценные рекомендации по организации занятий искусством, делая этот процесс более эффективным и мотивирующим.

Новизна исследования.

Исследование объединяет педагогику, психологию и искусство, создавая уникальную модель воспитания успешной личности с помощью театрального искусства. Разработаны оригинальные критерии оценки личностного роста, включающие эмоциональный интеллект, креативность и коммуникативные навыки. Впервые представлена пошаговая методика введения театральных техник в программу детских школ искусств, сопровождаемая системой мониторинга успехов.

Созданная модель даёт педагогам готовые инструменты для повышения эффективности занятий искусством, позволяя развивать важнейшие личные качества обучающихся. Родители получают аргументированные основания выбрать специализированные отделения

школ искусств для своих детей. Ученики обретают возможность полноценного личностного роста и лучшей подготовленности к взрослой жизни в современном обществе. Исследование закладывает фундамент для дальнейших научных разработок в области воспитания личности средствами искусства.

Таким образом, исследование способствует обновлению содержания и технологий образования, улучшает воспитательные условия для развития нового поколения творческих профессионалов и культурно образованных граждан.

Результаты исследования опубликованы в форме статей:

1. «Создание «ситуации успеха» в деле воспитания успешной личности» в материалах IX Международной научно-практической конференции «Интеграция образования, культуры и искусства как фактор развития полиэтнического общества», которая проходила в феврале 2024 года на базе факультета Народного художественного творчества Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета

2. «Использование инновационных методов обучения для развития творческих способностей учащихся на базе театрального отделения детской школы искусств» в материалах Международной научно-практической конференции «Междисциплинарные аспекты современной науки и образования: новые подходы и технологии», которая проходила в ноябре 2025 года в «МБОУ «СОШ №116 г. Челябинска под руководством преподавателей Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

1.1 Понятие успешной личности в современной педагогической науке

Современная педагогическая наука рассматривает воспитание как целенаправленный процесс формирования социально значимых качеств личности, обеспечивающих её успех в различных сферах жизнедеятельности.

Изучение возможностей всех видов искусства в формировании указанных качеств является актуальной и очень важной задачей современного педагогического и воспитательного исследования.

Исследование роли искусства в воспитании представляет собой перспективное направление научных изысканий, позволяющих выявить механизмы воздействия эстетического опыта на личностное развитие индивида. В данном контексте искусство выступает не только как средство передачи культурных ценностей, но и как инструмент развития творческих способностей и нравственных ориентиров нового поколения людей.

Анализ множественных существующих подходов к определению понятия «успешная личность» позволяет установить интересные и важные критерии, характеризующие новое поколение, среди которых выделяются не только знания и умения, старательность и работоспособность, но в первую очередь инициативность, креативность, адаптивность и способность к самореализации.

Успех в условиях динамично развивающегося современного общества XXI века определяется не столько академическими достижениями в учебе, науке, работе, сколько совокупностью множества ключевых компетенций, обеспечивающих эффективную адаптацию и саморазвитие детей, молодежи и взрослого поколения нашего времени. Обобщённое представление ключевых компонентов, составляющих содержание понятия «успешная

личность» в современном педагогическом понимании, наглядно представлено на рисунке (рис. 2).

Рисунок 2 – Структура понятия «успешная личность» в современном педагогическом понимании

Схема отражает совокупность личностных качеств и компетенций, обеспечивающих успешную самореализацию обучающегося в условиях современного общества.

Отчеты Всемирного экономического форума (ВЭФ) подчеркивают уникальную особенность нового поколения людей быстро адаптироваться к изменениям и неопределенности, иными словами гибкости, умению создавать что-то новое, оригинальное и нестандартное, так же креативности, способности воспринимать, анализировать и обрабатывать информацию, решать проблемы и мыслить критически.

В современном мире технологии развиваются стремительно, новые профессии появляются ежедневно, где инновационные идеи ценятся больше всего, творческие решения становятся основой образования, экономики и даже политики и благодаря технологиям, образование доступное каждому человеку развивается очень быстро [43].

Данные выводы подтверждаются большим количеством работ ведущих педагогов-психологов, концепции которых имеют непосредственное отношение к формированию успешной личности. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Александр Асмолов, известный российский психолог и педагог, внес значительный вклад в развитие концепции ключевых компетенций в сфере образования (определение набора универсальных навыков и умений, необходимых подросткам и молодежи для успешного функционирования в обществе). Основная цель концепции заключается в обеспечении подростков и молодежи такими умениями, которые позволят им справляться с различными жизненными ситуациями, принимать обоснованные решения и активно взаимодействовать с обществом. Работы А. Асмолова занимают важное место в формировании представлений о современных требованиях к образованию и личностному развитию [1; 2].

В книге «Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека» А. Асмолов представил принцип – рассматривать ключевые компетенции не просто как набор стандартных навыков и знаний, а как структурные элементы обеспечивающие полноценную реализацию личности и интегрирующие ее в современное общество. Он подчеркивает, что компетенции представляют собой динамические характеристики, зависящие от культурного контекста и индивидуальных особенностей каждого человека [2].

Одним из центральных положений трудов А. Асмолова является идея о том, что ключевыми компонентами успеха любого человека являются не только профессиональные знания, умения, навыки, но и личные качества, такие как способность к адаптации в коллективе, мобильность в обществе, ответственность перед собой и другими людьми и открытость любому новому опыту. Особое внимание он уделяет разработке новых методик, позволяющих развивать эти навыки у обучающихся в школах и других образовательных учреждениях [2].

Его работы, помимо прочего, предлагают концепцию метапредметного обучения, что означает интеграцию знаний и навыков из различных дисциплин в единую целостность, необходимую для решения реальных жизненных задач. Такая структура подразумевает развитие не только конкретного предмета, но и общих стратегических способностей, таких как управление информацией, разрешение конфликтов и инновационное мышление [2].

Анализируя существующие дидактические подходы, А. Асмолов настаивает на необходимости введения гибких моделей обучения, которые позволят молодым людям приобретать жизненно важные для них навыки, способные обеспечить их дальнейший рост и личную удовлетворенность своей жизнью. В результате его исследования формируют базу для разработки современных стандартов образования, ориентированных на всестороннюю подготовку выпускников к профессиональным и социальным вызовам современности [2].

Абрахам Маслоу американский психолог, один из основателей гуманистической психологии. Его иерархия потребностей (пирамида Маслоу) описывает структуру человеческих потребностей, начиная от физиологических (еда, сон) и заканчивая потребностями самоактуализации (реализация своего внутреннего потенциала, постоянное стремление к самосовершенствованию).

А. Маслоу утверждал, что удовлетворение потребностей нижних уровней является предпосылкой для удовлетворения потребностей высших уровней, включая самореализацию человека, которая является ключевым компонентом успешной личности. Его работа «Мотивация и личность» стала основополагающей в гуманистической психологии (изучение уникальных особенностей человеческой природы, потенциала личности и стремления к реализации полного потенциала личности) и оказала значительное влияние на понимание человеческой мотивации двигаться вперед в своем развитии и стремления к постоянному саморазвитию [14].

Карл Роджерс, американский психолог и представитель гуманистической психологии, подчеркнул важность принятия обществом каждого человека для его развития, продвижения вперёд и самоактуализации личности, то есть раскрытия и реализации собственного потенциала. Он полагал, что ощущения принятия, восприятия и понимания со стороны окружающих, наряду с развитием положительной самооценки, способностью выбирать своё поведение и жизненный путь, играют решающую роль в формировании уверенности в себе и достижении успеха [19].

Роджерс разработал концепцию терапии, направленную на раскрытие потенциала личности путём создания благоприятных условий для самоисследования и личностного роста. Эта терапия подразумевает установление доверительных взаимоотношений между терапевтом и клиентом, позволяющих последнему свободно исследовать свои чувства, мысли и переживания. Ключевыми элементами его подхода стали: безусловное принятие, способность понимать и чувствовать другого человека (эмпатия), подлинность, верность самому себе, честность перед собой и окружающими (аутентичность) [19].

Эти идеи подробно изложены в следующих трудах Карла Роджерса:

1. «Становление человеком» («On Becoming a Person») – опубликованная впервые в 1961 году;
2. «Клиент-центрированная терапия» («Client-centered Therapy») – опубликована в 1951 году.

Данные труды имеют важное значение для понимания гуманистического подхода в психологии и продолжают оставаться значимым источником для современных исследователей и практикующих психологов.

Выдающийся советский и российский психолог В.В. Давыдов считал, что человек достигает успехов, если реализует свои уникальные способности и таланты, действуя в интересах общества и руководствуясь высокими целями [6].

Грузинский психолог и философ, основатель грузинской психологической школы Д.Н. Узнадзе полагал, что успехи связаны с наличием желания брать на себя обязательства, смело идти вперёд и вносить вклад в общество, не боясь препятствий [22].

Видный советский и российский психолог, профессор, доктор наук, признанный эксперт в области профессиональной ориентации, Е.А. Климов говорил о том, что профессиональная успешность зависит от сочетания склонностей, способностей и добросовестного отношения к труду, что приносит глубокое удовлетворение и признание [10].

Выдающийся советский психолог, один из основателей отечественной психологической науки А.Н. Леонтьев подчёркивал, что успешная личность не только адаптируется к существующему порядку вещей, но и активно воздействует на окружающий мир, меняя его в лучшую сторону [12].

В совокупности, работы этих авторов подтверждают важность самореализации, позитивной самооценки, адаптации и развития ключевых компетенций как основополагающих компонентов формирования успешной личности в современном мире [2; 14; 19; 6; 22; 10; 12].

В формировании этих качеств особую роль играют все виды искусство. Исследования Э. Пол Торренса середины XX века, посвященные изучению креативности, демонстрируют положительное влияние занятий театром, живописью и музыкой на развитие дивергентного мышления и творческого подхода к решению проблем. Э.П. Торренс разработал ряд тестов для оценки креативности. Его работы стали основополагающими для понимания природы и развития креативности [21; 28].

Современные исследования последовательно подтверждают наличие тесной связи между участием в художественной деятельности и развитием важных познавательных функций, таких как креативность и когнитивная гибкость. Среди работ, посвящённых этому направлению, особенно выделяется исследование российского учёного Эдуарда Григорьевича

Григорьева, опубликованное в статье «Развитие креативного мышления младших школьников средствами изобразительного искусства» [30].

Проведённое Э.Г. Григорьевым исследование демонстрирует существенный эффект регулярных занятий изобразительной деятельностью на улучшение показателей дивергентного мышления, измеряемого стандартизованными методами, такими как тест Торренса. Результаты эксперимента показали значительную разницу между двумя группами участников: детьми, посещавшими дополнительные занятия изобразительным искусством, и теми, кто не имел подобного опыта. Экспериментальная группа показала существенно лучшие результаты в заданиях, связанных с поиском необычных способов решения поставленных задач, что свидетельствует о повышении уровня креативности [30; 21].

Методология, использованная Э.Г. Григорьевым, основывалась на сравнении результатов тестов на креативность до начала курса занятий и спустя некоторое время после регулярного участия в занятиях. Использование специализированных методик позволило объективно оценить различия между группами и подтвердить положительный вклад художественной практики в развитие способности мыслить оригинально и гибко реагировать на изменение условий задания [30; 21].

Эти результаты подтверждают выводы предыдущих исследований, подчёркивая значимость внедрения уроков искусства в школьную программу для комплексного развития учеников и подготовки их к эффективным действиям в быстро меняющихся жизненных обстоятельствах.

Помимо обширных исследований Э.Г. Григорьева, доказательствами положительного влияния искусств на развитие креативности служат многочисленные международные и российские исследования. Один из ярких примеров – работа отечественного исследователя Игоря Владимировича Петрова, представленная в публикации под названием

«Креативность и музыкальное народное образование: эмпирическое исследование». В своей монографии Петров сосредоточился на изучении эффекта музыкальных занятий на развитие разных типов мышления у подростков [32].

Используя различные методики анализа, автор пришел к заключению, что музыкальное обучение оказывает положительное воздействие как на дивергентное, так и на конвергентное мышление. Занятия музыкой повышают способность студентов генерировать большое количество оригинальных идей, одновременно развивая аналитические способности, необходимые для оценки предлагаемых решений. Полученные результаты подтвердили высокую значимость музыкального образования в процессе развития креативности [32].

Дополнительным свидетельством важности вовлечения музыки в учебный процесс стало проведенное американскими специалистами исследование Дэниела Левитина и Ричарда Шульца, опубликованное в журнале «Psychology of Music». Их опыт показывает, что занятие музыкой развивает нейросвязи, важные для быстрого переключения внимания, поддержания концентрации и обработки сложной информации. Авторы приходят к выводам, что музыкальные занятия улучшают исполнительные функции мозга, которые тесно связаны с креативностью и решением проблем [26].

Подобные исследования создают прочную научную основу для обоснования целесообразности интеграции искусства в образовательные программы различного уровня, обеспечивая подготовку обучающихся к выполнению инновационных задач и принятию эффективных решений в новых условиях.

Подтверждением позитивного влияния искусства на когнитивное развитие служит ряд исследований, выполненных отечественными и зарубежными авторами. Одним из значительных вкладов в данную область стали труды известного российского ученого Елены Ивановны

Краснопёровой, представленные в научной статье «Театральная педагогика и развитие когнитивных способностей» [31].

Е.И. Краснопёрова подробно исследовала влияние активного участия в театральных постановках на ключевые когнитивные функции, такие как память, концентрация внимания, аналитико-синтетический потенциал и когнитивную гибкость. Её труд убедительно иллюстрирует, насколько глубоко театральная практика способна влиять на мозговую деятельность ребёнка и подростка [31].

В рамках своего научного проекта Е.И. Краснопёрова организовала специальное исследование, направленное на сравнение динамики когнитивных показателей у учащихся, активно участвующих в театральных постановках, и тех, кто не имеет подобного опыта. Методика исследования включала выполнение специальных когнитивных тестов, направленных на оценку основных умственных процессов, таких как восприятие, запоминание, воспроизведение информации и принятие решений [31].

Дополнительно было проведено тщательное наблюдение за процессом подготовки спектаклей и поведением актёров-добровольцев во время репетиционного периода. Оно показало, что активное включение детей и подростков в творческий процесс театра помогает развивать метакогнитивные навыки, улучшать концентрацию внимания и создавать условия для повышения общей работоспособности мозга [31].

Полученные Е.И. Краснопёровой результаты позволили сделать однозначный вывод о том, что участие в театральных мероприятиях положительно влияет на когнитивные способности, позволяя детям легче усваивать новый материал, быстрее ориентироваться в незнакомых ситуациях и успешно решать возникающие перед ними жизненные задачи. Данный факт создаёт весомые аргументы в пользу широкого внедрения театральной педагогики в систему общего образования, подчеркивая её уникальную роль в развитии важнейших человеческих ресурсов современности [31].

Рассмотренные ранее исследования, включая работы Э.Г. Григорьева, И.В. Петрова и Е.И. Краснощёковой, убедительно указывают на положительные эффекты художественной деятельности на когнитивное развитие детей и подростков. Однако важно отметить, что данная проблема освещается и в ряде обобщающих обзоров и мета-анализов, подтверждающих общие закономерности. Например, широко известны работы экспертов, таких как британский специалист Майкл Морган («Creativity and the Brain: The Role of Artistic Activities»), и российский профессор Сергей Александрович Пронин («Психологические аспекты художественного творчества») [27; 34].

Эти и другие авторы единодушно отмечают, что регулярные занятия различными видами искусства, будь то изобразительная деятельность, музыка или драматическое искусство, оказывают благоприятное воздействие на креативность, когнитивную гибкость и многие другие ключевые компетенции, востребованные в современной реальности [27; 34].

«Нестандартное мышление – это не талант, а навык. Искусство – лучший тренажёр для него». Эта вдохновляющая мысль принадлежит британскому писателю, специалисту в области образования и креативности Кену Робинсону. Автор всемирно известной книги «Призвание», Робинсон подчёркивает значимость искусства как инструмента для развития творческого подхода и гибкости ума. По мнению автора, искусство способно пробудить уникальные идеи и помочь человеку взглянуть на мир иначе, преодолевая стереотипы и шаблоны мышления. Таким образом, творческая деятельность становится мощным катализатором интеллектуального роста и ключом к успеху в современном мире перемен и инноваций [17; 18].

Однако художественный процесс важен не только с точки зрения интеллектуального развития. Значительную роль играет его влияние на эмоциональную сферу, что дополнительно подтверждено в работах ряда специалистов. Например, психолог и музыкотерапевт О.Д. Савицкая

(«Музыкальная вибротерапия и эмоциональное благополучие») описывает механизм улучшения эмоционального состояния детей и взрослых благодаря активным занятиям музыкой. Она объясняет, что музыкально-творческая активность снижает стресс, улучшает настроение и усиливает чувство уверенности в себе, создавая прочный фундамент для дальнейшего личностного и профессионального роста.

Другими примерами служат исследования, проведённые профессором А.А. Першиной («Влияние танцевальной терапии на чувственную устойчивость подростков»). Она выявила прямую связь между занятостью танцами и повышением устойчивости к стрессу, улучшению настроения и укреплению самооценки. Многочисленные опыты подтверждают благотворное воздействие театральной педагогики на эмоциональное развитие, повышая уровень самоконтроля (исследование группы учёных под руководством профессора Н.А. Алексеенко, «Театр как фактор гармонизации эмоциональной сферы») [33; 29].

Интеграция искусства в образовательный процесс представляется необходимым условием целостного развития личности, охватывая как когнитивный, так и эмоциональный пласты человеческого бытия.

Успешная личность в современном понимании характеризуется комплексным сочетанием интеллектуальной компетентности, эмоциональной зрелости, высокого уровня креативности, развитой саморегуляции и социальной активности.

Именно синтез этих компонентов обеспечивает гармоничное развитие индивидуальности и формирование успешных профессиональных траекторий в условиях динамично меняющегося мира. Дальнейшее исследование будет направлено на выявление конкретных механизмов влияния средств театрального искусства на формирование этих ключевых компетенций у подростков.

Рассмотрим концептуальные подходы к пониманию успешной личности в современных педагогических исследованиях.

Формирование концепции успешного человека претерпело значительные изменения в эпоху глобальных перемен и цифровизации. Традиционные представления об успехе в профессиональной деятельности, ассоциируемые преимущественно с высоким уровнем академических достижений («красный диплом») и узкой специализацией, уступают место новым требованиям рынка труда и социального взаимодействия. Ключевыми факторами конкурентоспособности в современном обществе являются универсальность, высокая степень адаптивности, способности к быстрому обучению и формированию междисциплинарных связей.

Согласно аналитическим материалам Всемирного экономического форума (World Economic Forum, далее ВЭФ), опубликованному в докладе «Future of Jobs Report» за 2023 год, важнейшими профессионально значимыми компетенциями являются именно мягкие навыки (soft skills), среди которых особую роль играют гибкость мышления, креативность и развитый эмоциональный интеллект. Данные качества обеспечивают возможность быстрой адаптации к изменениям окружающей среды, эффективного сотрудничества и продуктивного решения сложных и многоступенчатых задач [43].

Современные педагоги-гуманисты, такие как А.Г. Асмолов, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, неоднократно подчеркивали важность учета уникальных потребностей и предпочтений каждого ребенка. Согласно их взглядам, приоритеты смещены с формально-нормативной оценки на развитие активного, самостоятельного участника образовательной среды, который способен свободно выражать свои интересы и творчески реализовывать индивидуальные таланты [1; 2; 3; 20].

Эта позиция нашла отражение и в современной педагогической литературе в исследованиях большого количества педагогов, таких как Татьяна Анатольевна Куликова, активно пропагандирующих индивидуальный подход к детям и подчеркивающих необходимость опоры на уникальность каждого ребенка в образовательном процессе [11].

Все эти исследователи сходятся во мнении, что предоставление свободы выбора направления и темпа развития – одна из ключевых задач современного воспитания. Необходимо отказаться от жесткой фиксации результата и перейти к созданию комфортной атмосферы, в которой взрослые будут поддерживать детскую инициативу и способствовать раскрытию талантов ребенка. Такой подход позволит подготовить подрастающее поколение к успешному и счастливому существованию в условиях нашей эпохи, насыщенной изменениями и новыми возможностями.

Такие специалисты убеждены, что залог успешного воспитания лежит в балансе глубоких теоретических знаний, хорошо развитых социальных навыков и наличия внутренних резервов, которые поддерживают постоянный личный и профессиональный рост. Их исследования укрепляют позицию, согласно которой развитие личности ребенка – это не только получение необходимого объема знаний, но и формирование жизнеспособных установок, таких как самостоятельность, инициативность, способность к постоянному совершенствованию и в итоге к успешности.

Проблематика изучения феномена успешной личности занимает центральное место в современной образовательной теории и практике. Согласно классикам гуманистической психологии, таким как А. Маслоу и К. Роджерс, критериями успеха в жизни выступают процессы самореализации, проявляющиеся в раскрытии уникального потенциала личности и стремлении достичь высших уровней личного и профессионального совершенства. Важнейшую роль для достижения успеха играет способность эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, строить конструктивные отношения и достигать целей посредством кооперации [13; 14; 19].

Российский исследователь-педагог А.Г. Асмолов подчеркивает необходимость включения элементов социальной активности и высокой адаптивности в структуру образовательного процесса, рассматривая успехи

в обучении не только через призму высоких оценочных показателей, но и через сформированные компетенции, позволяющие успешно функционировать в сложном и постоянно изменяющемся социуме. Такой подход ориентирован на выработку умения решать актуальные проблемы, проявлять инициативу и креативность, интегрируясь в разнообразные социальные контексты [1; 2]. Следовательно, успешная личность, согласно современным концепциям педагогики, должна обладать рядом базовых характеристик, включая высокие показатели интеллектуальной активности, готовность осваивать новые знания и умения, а также способность находить оптимальное решение задач в условиях неопределенности и риска. Для формирования таких качеств особое значение приобретают образовательные технологии, направленные на раскрытие потенциала каждого ученика.

Специфичность современных образовательных технологий обусловлена необходимостью обеспечивать всестороннее развитие личности учащегося, создавая среду, способствующую проявлению всех ключевых качеств, необходимых для успешной социализации и конкурентоспособности в современном обществе. Основной акцент делается на создании условий, позволяющих раскрыть весь потенциал личности, стимулируя творческие способности, инициативу и свободное выражение мыслей и чувств. Именно художественное творчество становится важным инструментом в процессе воспитания успешной личности, поскольку оно позволяет развивать эмоциональную сферу, креативность и умение нестандартно мыслить.

Формула успеха современной личности – это гармоничное сочетание профессиональных компетенций (*hard skills*) и личностных качеств (*soft skills*). Только совместив оба компонента, можно достичь высоких результатов в жизни и профессиональной сфере.

Художественное творчество, в свою очередь, выступает важной составляющей этого процесса. Традиционно оно рассматривается как

ценный ресурс, оказывающий существенное влияние на формирование личности. Важно подчеркнуть, что художественная деятельность направлена не только на передачу культурных ценностей, но и на развитие целого спектра психологических и эмоциональных качеств, которые способствуют успешной адаптации и самореализации личности. Это достигается путем развития нестандартного мышления, креативности, расширения кругозора и укрепления эмоциональной устойчивости.

Участие в различных видах искусства (театр, музыка, живопись, танец и др.) способствует развитию дивергентного мышления, что крайне актуально в условиях постоянных изменений и появления новых требований к профессионалам. Именно эта специфика делает искусство уникальным инструментом, способствующим воспитанию гармоничной и успешной личности, способной эффективно действовать в любых жизненных и профессиональных ситуациях.

Специфику современных образовательных технологий определяют две главные задачи: всестороннее развитие личности учащегося и создание условий для полного раскрытия его потенциала, необходимого для успешной социализации и конкуренции в будущем. Эффективность художественных практик обусловлена их уникальным влиянием на формирование важной совокупности личностных качеств.

Искусство традиционно используется в педагогическом процессе как эффективный ресурс, способствующий развитию креативности, нестандартного мышления и эмоциональной зрелости. Примечательно, что искусство не только привносит разнообразие в традиционные схемы обучения, но и решает одну из главных задач современного воспитания – готовит учащихся к самовыражению, инициативе и свободному принятию решений.

Художественная деятельность охватывает целый спектр качеств, важных для будущей успешной личности: (картинка) от способности к эмпатии и способности оперировать символами и абстракциями до креативного мышления и социальной чувствительности. Именно эта

особенность делает искусство незаменимой частью образовательной среды, предоставляющей уникальные инструменты для развития гибкости ума, творческого подхода и способности к быстрой адаптации в динамичном мире.

Исследовательские работы психолога Эллиса Полла Торренса (Развитие креативности через движение и актерское мастерство), выполненные ещё в середине прошлого столетия, продемонстрировали эффективность занятий театральным искусством, рисованием и музыкой в качестве инструментов развития дивергентного мышления, критичности восприятия действительности и готовности искать оригинальные решения. Подобные формы учебной деятельности позволяют воспитанникам выйти за рамки привычных стереотипов, активизировать творческие ресурсы и формировать уникальные стратегии поведения [28].

Кроме того, современные научные наблюдения российских исследователей, такие как работы Е.Д. Григорьевой, свидетельствуют о положительном влиянии систематических занятий искусством на повышение эффективности в выполнении заданий, требующих оперативного принятия решений и ориентации в непредсказуемых ситуациях. Так, установлено, что учащиеся, регулярно занимающиеся творчеством, способны справляться с непредвиденными проблемами на 30 % эффективнее сверстников, ограниченных лишь традиционными формами школьного обучения [25].

Исследование, проведенное в рамках теста креативности Торранса (Torrance Tests of Creative Thinking, 2023), выявило прямую корреляцию между занятиями искусством и уровнем креативности. Так, дети, посещающие детские школы искусств (ДШИ), на 47% чаще предлагают нестандартные решения различных задач. Это подтверждает важность развития творческих способностей наряду с профессиональными знаниями и умениями [21].

Обобщение представленных фактов подтверждает гипотезу о том, что эффективная подготовка современной успешной личности требует

интеграции художественного компонента в образовательный процесс, позволяющего преодолеть шаблонность мышления и сформировать устойчивую мотивацию к непрерывному росту и самостоятельному поиску оптимальных путей реализации собственных замыслов.

1.2 Арт-педагогика: концептуальные основы и практические применения

Арт-педагогика представляет собой уникальный подход к образованию, основанный на включении искусства в образовательный процесс. Вместо традиционных лекций и строгих схем арт-педагогика предлагает использование живописи, театра, музыки и других видов искусства для глубокого погружения учащихся в мир познания и творчества. Основоположниками арт-педагогики считаются такие ученые, как Борис Юрьевич Неменский и Лев Семенович Выготский.

Б.Ю. Неменский разработал теорию интеграции искусства в школьную программу, подчеркнув, что через искусство ребенок познаёт жизнь, учится выражать эмоции и получать удовольствие от красоты мира. Выготский же утверждал, что детская игра и художественное творчество имеют решающее значение для развития воображения, мышления и коммуникации, ставя искусство в центр детского развития [3; 4; 15].

Арт-педагогика основана на нескольких ключевых идеях:

1. Искусство стимулирует воображение и креативность, помогая учащимся самостоятельно исследовать реальность.
2. Творческий процесс открывает пространство для выражения эмоций и чувств, способствуя психологической стабильности и развитию рефлексии.
3. Интерактивные занятия через искусство помогают преодолевать страх ошибок и способствуют выработке уверенности в себе.
4. Через музыку, танец и визуальное искусство ученики постигают гармонию и красоту, обогащая свою духовную жизнь.

Практическое применение арт-педагогики проявляется разнообразно.

В школах проводятся уроки изобразительного искусства, театральные постановки и музыкальные фестивали, открывающие простор для индивидуальной экспрессии. Активно используются технологии инклюзивного обучения, привлекая талантливых художников, музыкантов и театралов к совместным занятиям с учениками. Художественная среда становится местом общения и обмена опытом, поощряя взаимное уважение и взаимопонимание [39].

Арт-педагогика доказала свою эффективность в развитии ключевых компетенций, таких как коммуникация, сотрудничество, инициатива и креативность, что соответствует актуальным требованиям общества и экономики [36].

Внедрение арт-педагогики в школу и дополнительное образование создает мощную платформу для личностного роста, творческого самовыражения и формирования гармонично развитой личности и представляет собой уникальный подход к образованию, основанный на интеграции искусства в учебный процесс. Этот метод активизирует различные участки мозга, обеспечивая комплексное развитие познавательных функций и эмоциональной сферы. Использование художественных практик помогает детям легче усваивать материал, развивает воображение и стимулирует творческий подход к решению задач [37].

Одним из ярких примеров интеграции искусства в образовательный процесс является школа в Филадельфии, США, известная как «Школа будущего». Здесь удивительным образом сочетаются традиционные академические дисциплины и творческое самовыражение учащихся. Примечательно, что около 70% учебного времени отведено именно занятиям искусством.

Однако парадоксальным образом такое значительное внимание к творческой составляющей не привело к снижению успеваемости учеников по другим предметам. Напротив, ученики этой школы демонстрируют более

высокий средний балл по дисциплинам STEM (Science (наука), Technology (техника), Engineering (инженерия), Mathematics (математика)), традиционно считающимся сложными и требующими аналитического мышления.

Этот пример наглядно демонстрирует, насколько важно гармонично сочетать разные подходы к обучению, развивая одновременно как рациональное, так и творческое начало.

Такой подход способствует формированию разносторонне развитых личностей, готовых решать самые разнообразные задачи и уверенно ориентироваться в стремительно меняющемся мире.

Образовательные учреждения Финляндии и Сингапура уже внедряют подобные методы, показав впечатляющие результаты.

Согласно последним отчётам PISA (Международная программа оценки успеваемости учащихся, 2022 г.), школьники, участвующие в программах арт-образования, демонстрируют меньшее количество стресса и заметно большую мотивацию к учебе. Более того, эти обучающиеся достигают лучших результатов в показателях креативности и абстрактного мышления [47].

Исследования, проведённые с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) в Стэнфордском университете в 2022 году, показали, что активность мозга детей на занятиях искусством значительно отличается от традиционного урока.

Во время занятий искусством активизируются синяя зона мозга, связанная с творчеством и эмоциями, и красная зона, ответственная за логику и аналитическое мышление. Такое уникальное сочетание обеспечивает оптимальный баланс, позволяя ребенку достигать лучших результатов в обучении и формировать целостную картину мира. Визуализация данного процесса, отражающая одновременную активацию логико-аналитических и эмоционально-творческих механизмов мышления, представлена на рисунке (рис.3).

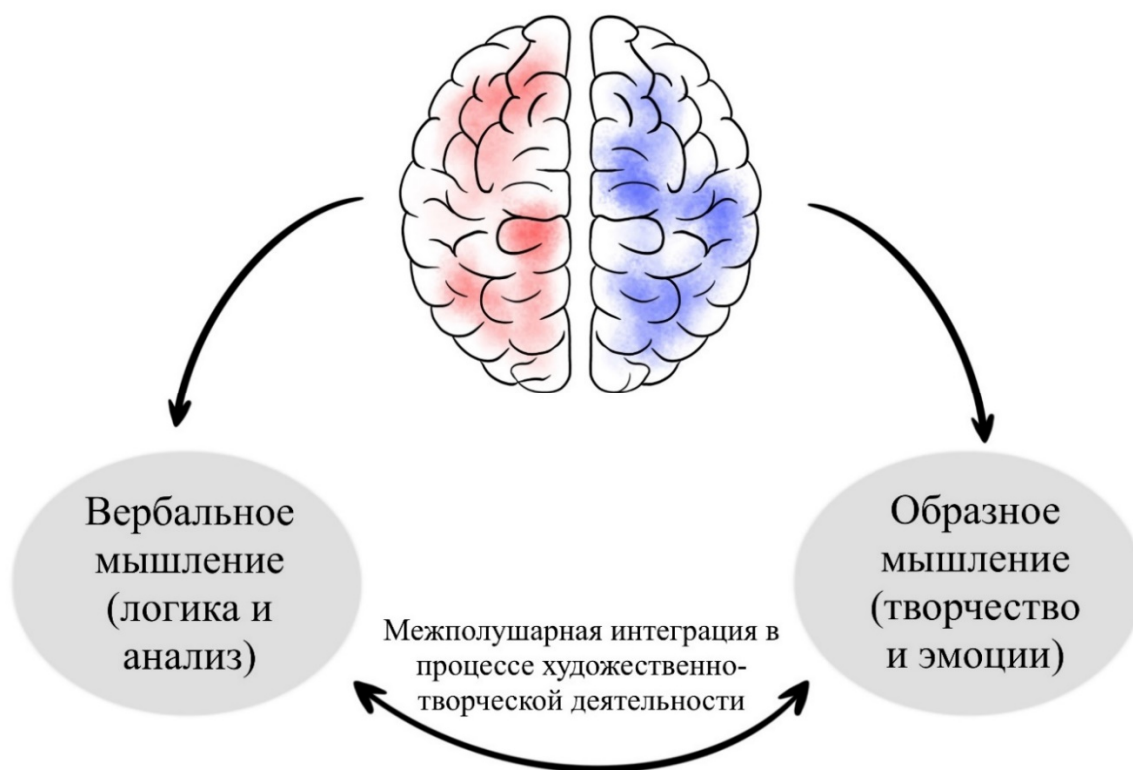

Рисунок 3 – Активация зон головного мозга в процессе занятий искусством (по данным исследований Стэнфордского университета, 2022)

Уникальная мировая сеть школ «School of Rock» стала ярким примером успешного внедрения музыки в образовательный процесс. Вместо традиционных уроков физики студенты изучают законы акустики и механики через практику игры на музыкальных инструментах. Менеджмент преподается через организацию собственных концертных мероприятий, где учащиеся получают реальные практические навыки планирования, организации и продвижения проектов.

Такой необычный подход приносит впечатляющие результаты: 92% выпускников успешно поступают в лучшие университеты мира. Интеграция искусства и науки создает уникальную атмосферу, мотивирующую подростков к саморазвитию и достижению высоких целей. Школы «School of Rock» доказывают, что обучение через опыт и творчество может стать эффективным способом подготовки молодых специалистов, востребованных на рынке труда [48].

Таким образом, арт-педагогика выходит далеко за пределы простых хобби-кружков, превращаясь в мощный инструмент, позволяющий готовить молодежь к будущему, полному вызовов и конкуренции. Она формирует универсальные компетенции, необходимые для успешного функционирования в быстро меняющейся среде [34].

Специфичность современных образовательных технологий обусловлена необходимостью обеспечивать всестороннее развитие личности учащегося, создавая среду, способствующую проявлению всех ключевых качеств, необходимых для успешной социализации и конкурентоспособности в современном обществе. Основной акцент делается на создании условий, позволяющих раскрыть весь потенциал личности, стимулируя творческие способности, инициативу и свободное выражение мыслей и чувств [36].

Художественное творчество, в свою очередь, выступает важной составляющей этого процесса. Традиционно оно рассматривается как ценный ресурс, оказывающий существенное влияние на формирование личности. Это достигается путем развития нестандартного мышления, креативности, расширения кругозора и укрепления эмоциональной устойчивости. Участие в различных видах искусства (театр, хореография, музыка, живопись и др.) способствует развитию дивергентного мышления, что крайне актуально в условиях постоянных изменений и появления новых требований к профессионалам.

Именно эта специфика делает искусство уникальным инструментом, способствующим воспитанию гармоничной и успешной личности, способной эффективно действовать в любых жизненных и профессиональных ситуациях [36].

Специфику современных образовательных технологий определяют две главные задачи: всестороннее развитие личности учащегося и создание условий для полного раскрытия его потенциала, необходимого для успешной социализации и конкуренции в будущем. Эффективность

художественных практик обусловлена их уникальным влиянием на формирование важной совокупности личностных качеств [38].

Искусство традиционно используется в педагогическом процессе как эффективный ресурс, способствующий развитию креативности, нестандартного мышления и эмоциональной зрелости. Примечательно, что искусство не только привносит разнообразие в традиционные схемы обучения, но и решает одну из главных задач современного воспитания – готовит обучающихся к самовыражению, инициативе и свободному принятию решений.

Художественная деятельность охватывает целый спектр качеств, важных для будущей успешной личности: от способности к эмпатии и способности оперировать символами и абстракциями до креативного мышления и социальной чувствительности. Именно эта особенность делает искусство незаменимой частью образовательной среды, предоставляющей уникальные инструменты для развития гибкости ума, творческого подхода и способности к быстрой адаптации в динамичном мире.

Многие воспринимают арт-педагогику поверхностно, полагая, что это всего лишь приятное дополнение к основным дисциплинам, подобное кружкам рисования или рукоделия. Между тем, подлинная ценность арт-педагогики кроется не в развлекательной составляющей, а в глубинной проработке целого спектра личностных качеств, которые крайне важны для будущих лидеров.

Почему же арт-педагогика необходима для воспитания лидеров?

1. Развитие креативности и нестандартного мышления:

Искусство дарит неограниченную свободу экспериментов, избавляясь от четких границ и правил. Пространство творчества стимулирует творческое начало, необходимое будущим руководителям, поскольку способность предлагать необычные решения – ключевая черта настоящего лидера [40].

2. Повышение эмоционального интеллекта:

Участие в театральных постановках, музицирование или создании художественных объектов позволяет глубже ощутить эмоции окружающих, освоить тонкости интерпретации чувств и намерений других людей. Лидер, владеющий навыком эмпатии и понимающий поведение сотрудников, имеет огромное преимущество.

3. Укрепление командных навыков.

Совместные проекты в искусстве, будь то исполнение симфонии, разработка спектакля или проведение выставки, требуют точного разделения обязанностей, координации действий и умения договариваться. Эти навыки – основа деятельности любого лидера.

4. Выработка смелости и уверенности в себе.

Выступления на сцене, презентация своих работ зрителям, победа над боязнью неудач – всё это закладывает стержень стойкости и уверенности, нужные любому руководителю.

Подводя итог можно сказать, что арт-педагогика – это не простое увлечение, а научно подтвержденный метод, содействующий формированию крепких личностных качеств, ценных для лидеров завтрашнего дня. Многочисленные исследования, такие как работы Б.Ю. Неменского, Л.С. Выготского и других авторитетных ученых, наглядно демонстрируют, что занятия искусством напрямую влияют на формирование лидерских качеств.

1.3 Психолого-педагогические аспекты использования искусства в воспитании

Использование искусства в воспитательном процессе основано на глубоком понимании механизмов человеческого сознания и восприятии используя удивительные возможности нашего мозга.

Значительный прогресс в осмыслении роли искусства в воспитании достигнут благодаря исследованиям нейрофизиолога Роджера Сперри. Еще в 1981 году он получил Нобелевскую премию за работу, объясняющую функциональную асимметрию головного мозга.

Согласно его исследованиям, правое полушарие мозга ответственно за обработку пространственной информации, эмоциональное восприятие и интуитивное познание, тогда как левое специализируется на логическом анализе и вербальном мышлении.

Примером действенности искусства может служить одно из недавних исследований, опубликованных в *Journal of Educational Psychology* (журнале педагогической психологии) (2020). Эксперимент показал, что даже короткий период – около 45 минут – активного участия в театральной постановке увеличивает скорость и качество запоминания новой информации примерно на 17%. Это объясняется тем, что вовлечение в театральную деятельность активизирует зоны мозга, ответственные за долгосрочную память и ассоциативные процессы [44].

Изучение и занятие искусством активизируют обе части мозга, приводя к синергии рационального и чувственного миров, что чрезвычайно важно для гармоничного развития личности.

Исследование роста эмоционального интеллекта, опубликованное в журнале *Journal of Adolescent Health* (Журнал подростковой медицины и здоровья), показало значительные изменения в уровне эмоционального интеллекта участников эксперимента после одного года регулярных занятий театральным искусством. Участники экспериментальной группы продемонстрировали рост эмпатии на 35%, тогда как в контрольной группе этот показатель увеличился всего на 8% [49].

Также известно, что регулярное прослушивание классической музыки улучшает внимательность и общую работоспособность мозга, согласно исследованию Греггерсона и Хартманна (2018). Дети, имеющие опыт занятий музыкой, показывают превосходные результаты в тестах на математические способности и вербальную грамотность [25].

Схематическое представление функциональной асимметрии полушарий головного мозга и их совместной активности в процессе художественно-творческой деятельности представлено на рисунке (рис. 4).

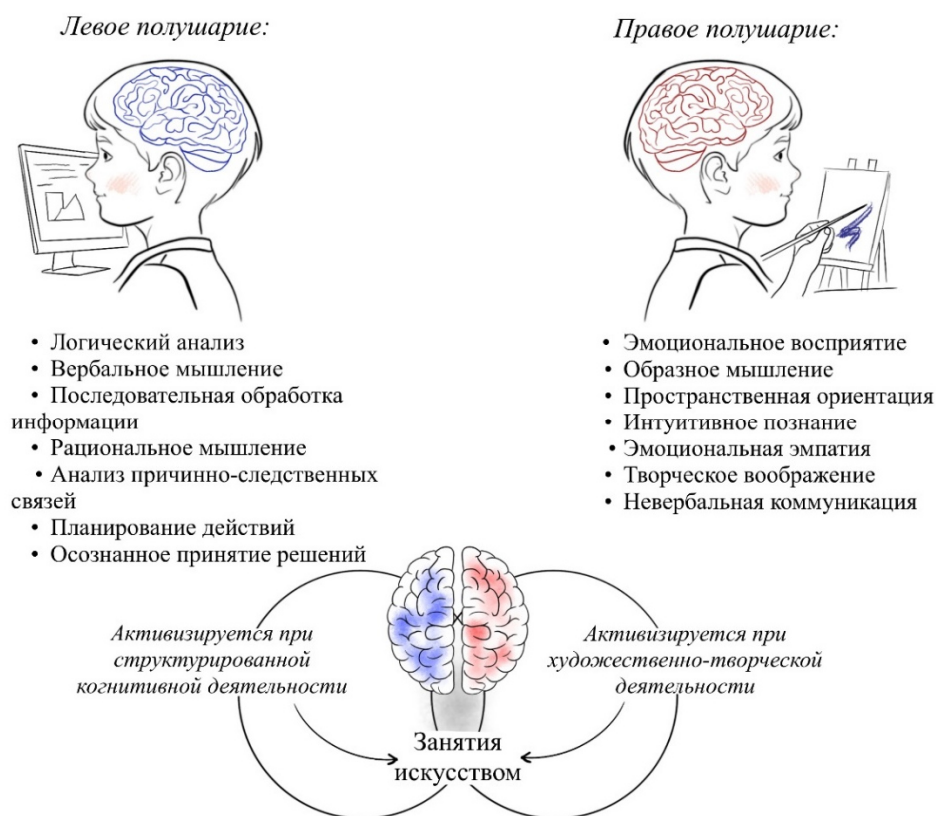

Рисунок 4 – Функциональная асимметрия полушарий головного мозга и их совместная активация в процессе художественно-творческой деятельности (по Р. Сперри).

Интеграция искусства в повседневную жизнь ребёнка не только приносит радость и вдохновение, но и поддерживает баланс левого и правого полушарий мозга, способствует развитию долговременной памяти, интуиции и творческих способностей. Учитывая доказанные преимущества, введение элементов искусства в образовательный процесс выглядит не роскошью, а необходимостью для воспитания всесторонне развитых, уверенных в себе и творческих личностей, готовых принять любые вызовы XXI века [42].

Вопрос о роли искусства в воспитании и образовании давно волнует педагогов и психологов. История философско-художественной мысли богата именами, чьи взгляды определили наши сегодняшние представления о воспитательной силе искусства. Рассмотрим некоторые ключевые механизмы, делающие искусство мощным инструментом воспитания.

Механизм катарсиса. Уже античный философ Аристотель отмечал очищающее воздействие искусства на человеческую душу. Идея катарсиса заключается в следующем: переживание трагедий, наблюдая героев пьес Шекспира или читая роман Толстого, освобождает сознание от негативных переживаний. Человек получает возможность пережить сильные эмоции в безопасной форме, освободившись от груза собственных страхов и тревог. Эта особенность делает искусство незаменимым средством эмоционального здоровья и профилактики психологических расстройств.

Тренировка импровизационной реакции. Импровизация, которой занимаются актеры, музыканты и художники, оказывается прекрасным способом тренировки быстроты реакции и адаптационных способностей.

Любопытно, что импровизация похожа на интенсивные корпоративные тренинги, используемые в бизнесе для выработки управленческих навыков. Но в отличие от дорогостоящих тренингов, искусство доступно каждому ребенку и взрослому, позволяя ежедневно тренироваться в принятии быстрых решений и поиске выхода из сложных ситуаций.

Рефлексия через искусство. Американский философ и педагог, представитель философского направления прагматизма Джон Дьюи считал, что главная цель искусства состоит в помощи человеку обрести глубокое понимание самого себя. Процесс создания произведения искусства или его осознания стимулирует внутренний диалог, углубляет способность анализировать собственные поступки и желания. Самостоятельно отражая своё внутреннее состояние в произведениях искусства, ребёнок или взрослый проходит путь самопознания, открывая скрытые стороны собственной души [7].

Сегодня мы понимаем, что искусство – это не только источник удовольствия и вдохновения, но и своеобразный тренажёр для мозга и сердца. Оно помогает развивать эмоциональный интеллект, готовит к стрессовым ситуациям, способствует личностному росту и гармонии в

отношениях с окружающим миром. Включение искусства в процесс воспитания является необходимым этапом формирования полноценной личности, готовой воспринимать мир во всей его сложности и многообразии.

Проанализировав материалы исследований, исторические данные и современную практику, можно утверждать, что искусство действительно является одной из самых мощных технологий формирования успешной личности. В частности, особый интерес вызывает применение театрального искусства и других видов творчества, которые демонстрируют феноменальные результаты в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешного функционирования в современном обществе.

Выводы по первой главе.

Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать вывод, что искусство представляет собой одну из наиболее эффективных технологий формирования успешной личности:

1. Активации обоих полушарий мозга.

Занятия искусством, особенно театральной деятельностью, способствуют активации как левого, так и правого полушарий мозга. Благодаря этому развивается не только логика и аналитические способности, но и креативность, эмоциональный интеллект и воображение.

2. Формирование эмоционального интеллекта.

В ходе занятий искусством формируется уникальная способность управления эмоциями, необходимой для выстраивания отношений, разрешения конфликтных ситуаций и успешного ведения переговоров. Искусство заставляет переживать разные эмоциональные состояния, заставляя учиться распознавать и контролировать свои чувства.

3. Стратегическое мышление и адаптируемость.

Практика театрального творчества развивает мгновенное реагирование на изменения обстоятельств. Быстрое принятие решений и импровизация

станут необходимыми навыками в профессиональной деятельности, связанной с управлением проектами, бизнесом и работой в командах.

4. Командообразование и общение.

Работа в группе артистов или музыкальный ансамбль требуют взаимодействия, уважения чужих мнений и совместной ответственности. Это формирует навык эффективного общения и сотрудничества, что важно для построения карьеры в любом направлении.

5. Создание уникальной личности.

Каждое произведение искусства рождается индивидуально, отображая внутренние черты исполнителя. Работая над созданием образов, ребенок приобретает опыт внутренней работы над собой, своим характером и жизненными ценностями.

Важно отметить, что использование искусства в педагогике – это не прихоть, а научно подтвержденная методика воспитания успешной личности. Преподавателям рекомендуется внимательно подходить к выбору и организации мероприятий с элементами искусства, учитывая возрастные особенности аудитории и конечные цели воспитания. Родители могут пересмотреть свое отношение к дополнительному образованию в области искусства, воспринимая посещение детских школ искусств не как вынужденную обязанность, а как реальную инвестицию в профессиональное и личное будущее ребенка. Регулярные занятия на отделениях детских школ искусств или музыкальных школ окажут серьезное влияние на развитие потенциальных возможностей и сделают его готовым к любым испытаниям и вызовам современной жизни.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

2.1 Ключевые принципы модели воспитания успешной личности средствами искусства

Завершающим этапом нашего исследования становится оценка практической значимости предложенной модели воспитания успешной личности через искусство. Цель настоящей главы - не только установить четкие критерии, по которым можно судить о том, насколько наша концепция оказалась действенной и продуктивной в реальных условиях театрального отделения детской школы искусств, но и разработать инструментарий для систематической диагностики. Ведь важно не просто создать теоретически обоснованную модель, но и эмпирически подтвердить ее способность приносить ощутимые результаты в формировании ключевых компетенций у детей и подростков.

В данной главе мы рассматриваем диагностику успешности разработанной образовательной модели. Перед нами встаёт важная задача: выяснить, каким образом оценить прогресс и достичь конкретных показателей, подтверждающих эффективность методов воспитания через искусство. Мы разберемся, как правильно замерять изменения в когнитивных, эмоционально-волевых, коммуникативных и творческих умениях обучающихся, занимающихся театральным творчеством, чтобы убедительно доказать ценность и перспективность выбранного подхода и предложить конкретный диагностический инструмент -Диагностическую карту успешности через искусство.

Для наглядного представления концептуальной модели воспитания успешной личности средствами искусства в рамках настоящего исследования разработана структурно-смысловая схема, отражающая взаимосвязь театральной деятельности, личностных качеств и механизмов внутреннего развития обучающегося.

Данная модель позволяет визуализировать процесс формирования ключевых характеристик успешной личности через художественно-творческую деятельность и демонстрирует системный характер воздействия искусства на когнитивную, эмоционально-волевую и социальную сферы личности (рис. 5).

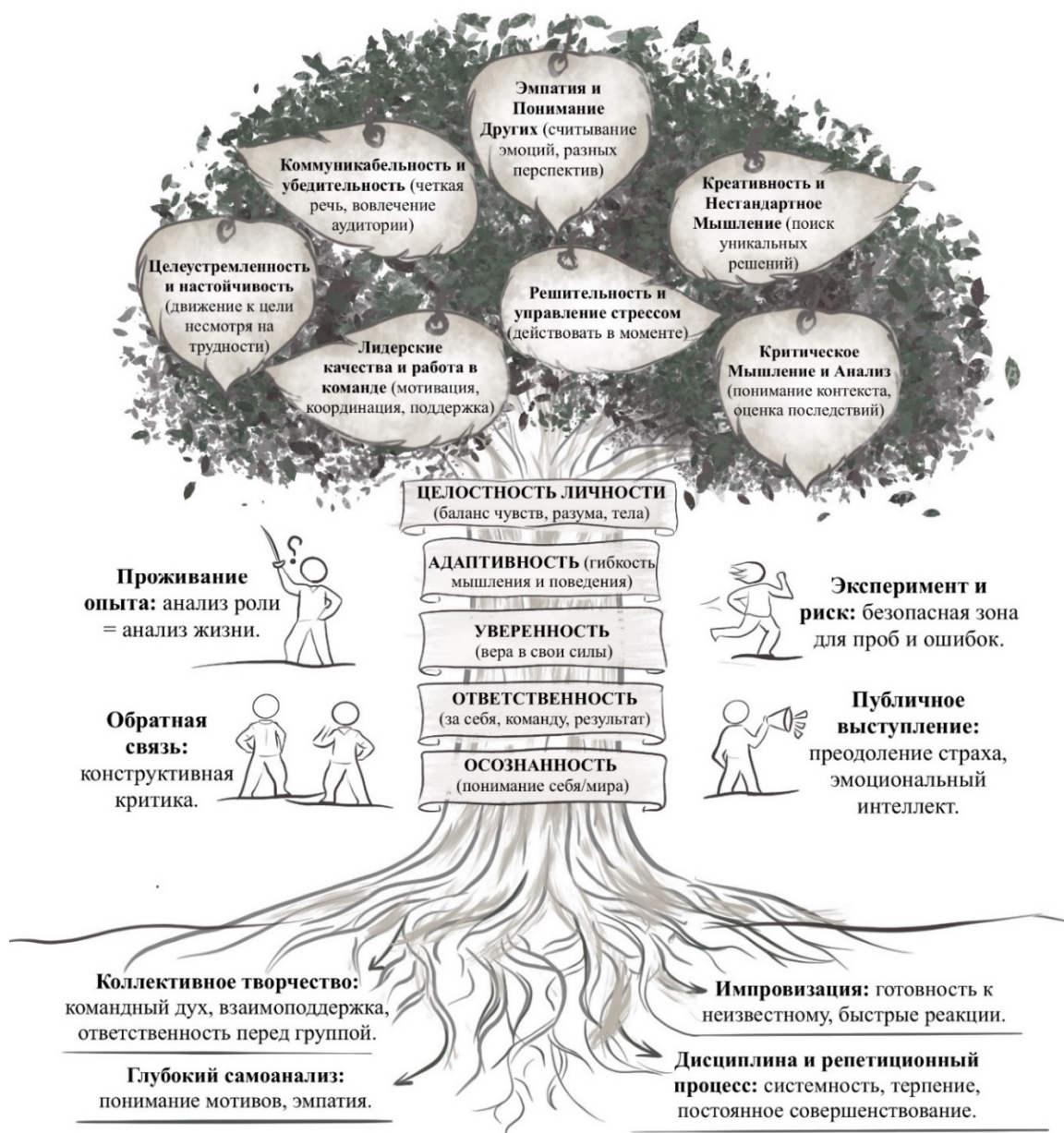

Рисунок 5 – Модель формирования успешной личности средствами театрального искусства

Чтобы построенная модель была жизнеспособной и работала, как хорошо отлаженный механизм, ей необходимы ясные правила и

структурированные принципы. Рассмотрим основные принципы, на которых строится данная методика, обеспечивающие целостность и эффективность системы.

1. Принцип «От образа – к действию» (трансфер сценического опыта):

Одним из ключевых методологических принципов является концепция переноса сценического опыта обучающихся в реальную жизнь («принцип трансфера»). Данный подход основан на осознании и целенаправленном применении учениками приобретенных навыков и компетенций, полученных в процессе творческой деятельности на сцене, в повседневной практике [8].

При традиционном подходе ученик лишь повторяет заданную роль или сценарий, ограничиваясь рамками текста. Однако в рамках нашего исследования мы акцентируем внимание на формировании способности ребенка самостоятельно осмысливать полученный сценический опыт, анализировать и применять его в реальных жизненных ситуациях. Мы учим детей трансформировать эмоциональные переживания и коммуникативные стратегии, отработанные на сцене, в личные качества и поведение вне театра.

К примеру, техника аргументированного убеждения, заимствованная из поведения персонажей пьесы, помогает школьникам уверенно выступать на дебатах, публично выражать свою позицию и эффективно разрешать конфликты. Подобные сценические практики способствуют формированию практических компетенций и повышению уровня социальной адаптации учеников.

Особое значение приобретает работа с текстом притчи, которую мы широко используем в нашем педагогическом арсенале. Притча представляет собой уникальный жанр художественной литературы, способствующий глубокому осмыслению нравственных вопросов и выработке морального выбора. Чем большее количество мудрых историй ребенок способен воспроизвести в подходящей ситуации, тем более уверенным и самостоятельным он становится. Любая проблема или

ситуация обретают ясность и решение, если ученик применяет притчу в качестве метафорического ключа к пониманию сути вопроса.

Таким образом, использование принципа трансфера позволяет расширить границы образовательного процесса, интегрируя творческое начало и развитие личностных качеств школьников. Практическая реализация данного подхода существенно повышает эффективность воспитания всесторонне развитых, социально зрелых и психологически устойчивых молодых людей.

2. Принцип рефлексивной сцены (осознанной самокоррекции).

Данный принцип подчеркивает важность систематической рефлексии и саморегуляции в образовательном процессе. Каждое выступление обучающегося, будь то сольный номер, сыгранный эпизод или выполненное упражнение, обязательно сопровождается тщательным разбором и детальным самоанализом.

Здесь важно отметить, что эта практика выходит далеко за рамки обычного оценивания успеха или неудачи конкретного действия. Она направлена на глубокое понимание внутреннего состояния исполнителя, выявление слабых мест и формирование путей улучшения исполнительского мастерства.

Регулярное обсуждение проходит в форме групповых бесед, направленных на выработку объективного взгляда на собственную работу. Вопросы, предлагаемые детям, помогают развивать умение размышлять о своем выступлении и формировать конструктивные подходы к совершенствованию своего творчества.

Например, дети задают себе такие вопросы:

1. Что именно было успешным?
2. Где возникали трудности и почему?
3. Какие чувства испытывал актер и как они отразились на результате?

Каковы дальнейшие шаги для развития навыков и повышения эффективности выступлений?

Подобно режиссерам, использующим форматы Work-In-Progress (работа в процессе), наши занятия включают постоянные процедуры анализа и доработки выполненных заданий. Такая форма работы учит детей видеть ситуацию целостно, замечать собственные сильные стороны и зоны роста, строить реалистичные планы по улучшению результатов.

Самостоятельный анализ и коррекция действий становятся неотъемлемой частью творческого пути каждого участника. Осознанная оценка собственного исполнения воспитывает критическое мышление, развивает навыки самооценки и эмоционального интеллекта. Дети начинают лучше понимать механизмы взаимодействия эмоций и поведения, формируют уверенность в собственных силах и стремление к постоянному росту.

Особенно важным элементом нашей системы являются специальные карточные задания. После значимого этапа репетиции или спектакля ребята получают пять обязательных вопросов, которые стимулируют углубленное размышление о проделанной работе:

1. Что особенно понравилось в собственном исполнении?
2. Были ли моменты, которые вызвали затруднения или неудовлетворенность?
3. Остались ли неясные аспекты для самого исполнителя или зрителей?
4. Какие направления требуют дальнейшей проработки?

Главный вопрос – поверил ли зритель персонажу?

Эта методика помогает нашим ученикам не останавливаться на достигнутом уровне, стимулирует постоянное движение вперед и желание становиться интереснее для окружающих. Принцип рефлексивной сцены выступает фундаментом профессионального становления обучающегося, закладывая основы успешных будущих творческих свершений.

3. Принцип гибкого сценария (индивидуализации и выбора).

Одной из важнейших особенностей разработанного нами педагогического подхода является ориентация на индивидуальный

потенциал каждого ребёнка. Наша система образования построена таким образом, чтобы учитывать уникальные таланты, наклонности и предпочтения обучающихся. Вместо жёстко регламентированной программы, мы создаём пространство, позволяющее каждому ребёнку выбрать собственный путь развития внутри общего учебного процесса.

Каждый ребёнок получает возможность проявить себя наиболее естественно и комфортно. Для одних учеников приоритетом становится творчество и экспериментирование: они выбирают творческие проекты, создание собственных спектаклей, сочиняют тексты и ставят этюды, развивая воображение, креативность и чувство прекрасного. Другие предпочитают коллективную деятельность, выбирая участие в группах или актёрских ансамблях, совершенствуя навыки коммуникации, сотрудничества и взаимопонимания. Третьих привлекает организаторская деятельность, принятие решений и управление процессом, развивающее лидерские качества и ответственность.

Такой подход обеспечивает максимальную реализацию индивидуального потенциала каждого ребёнка. Ребёнок с ярко выраженными артистическими задатками раскрывается на сцене, демонстрируя своё мастерство, чувствительность и харизму. Другого, возможно, увлекает режиссёрская работа, он осваивает принципы организации процессов, управления временем и ресурсами, укрепляя свои лидерские качества. Третий ребёнок, стремясь выразить себя посредством написания драматургических произведений, укрепляет свои литературные навыки, создаёт оригинальные сюжеты и диалоги, обогащая внутренний мир.

Наша задача состоит не только в предоставлении возможностей для проявления талантов, но и в создании условий для их гармоничного развития. Педагоги внимательно наблюдают за каждым ребёнком, выделяя их особые способности и поощряя развитие уникальных черт характера.

Важнейшей задачей является поддержка любого начинания, предоставление свободы выбора и помощь в принятии взвешенного

решения относительно дальнейших шагов. Особый акцент делается на поддержку инициативы и самостоятельного выбора детьми своей образовательной траектории. Важно подчеркнуть, что мы считаем всех детей талантливыми и уникальными, однако раскрыть этот талант удаётся лишь тогда, когда созданы благоприятные условия для выявления и поддержки индивидуальных особенностей.

Работа педагогов сосредоточена также на поддержке эмоционального благополучия детей, повышении уверенности в собственных силах и ощущении принадлежности к группе единомышленников. Когда ребёнок видит, что его достижения ценят окружающие, он становится более открытым новым возможностям, готовым преодолевать препятствия и добиваться поставленных целей.

Таким образом, внедрение принципа гибкости сценария направлено на обеспечение максимального раскрытия внутренних ресурсов ребёнка, содействия личностному росту и созданию устойчивого фундамента для будущего жизненного успеха.

4. Принцип эмоционального резонанса (принцип глубинной эмпатии и вовлечённости).

Один из основополагающих принципов нашего подхода заключается в максимальном усилении эмоционального отклика участников учебно-творческого процесса, будь то ученики, зрители или родители. Искусство, и театр в частности, обладает уникальной способностью вызывать глубокие внутренние реакции, влияющие на сознание и душу человека. Именно такая интенсивная эмоциональная реакция служит катализатором внутренней трансформации, способствующей полноценному раскрытию творческого потенциала и достижению высоких эстетических стандартов [29].

Для реализации этого принципа мы особое внимание уделяем процессу подготовки и исполнения сценических номеров. Номер или образ считается удачным лишь в том случае, если он вызывает искренний эмоциональный резонанс у исполнителей и аудитории. Если актёр не

испытывает подлинных переживаний, связанных с содержанием произведения, его игра теряет глубину и жизненность, превращаясь в простое механическое исполнение ролей. Процесс вовлечения в материал осуществляется путём глубокого погружения в содержание изучаемого текста, разностороннего изучения истории, психологии героев и контекста произведения. Исполнитель должен не просто читать строки, а искренне верить в смысл сказанных слов, глубоко прочувствовать внутреннюю суть героя и уметь передать это состояние зрителю.

Главная цель занятий по принципу эмоционального резонанса – научить ребёнка проникаться материалом настолько сильно, чтобы он мог передавать эмоции другим людям. Способность пробуждать сочувствие, восхищение, удивление или страх свидетельствует о высоком уровне профессионализма и эмоциональной выразительности исполнителя. Такой уровень достигается путем внимательной и длительной работы с материалом, постоянного осмысления авторской мысли и понимания мотиваций действующих лиц.

Основой метода служат регулярные упражнения, направленные на расширение диапазона эмоциональных реакций, улучшение чувствительности к чувствам других людей и повышение личной ответственности за каждое слово и поступок. Регулярные занятия по импровизации, перевоплощениям и техникам глубокого проживания образов способствуют развитию интуитивного восприятия мира и укреплению связи между внутренним миром исполнителя и внешним результатом.

Педагогический подход основывается на признании исключительного значения эмпатии и сопереживания в учебном процессе.

Эмпатия не только усиливает взаимодействие между участниками коллектива, но и способствует формированию важных социальных навыков, необходимых для успешной интеграции в общество. Через освоение сложных человеческих эмоций учащиеся приобретают

инструменты для качественного межличностного общения, понимают мотивы и потребности других людей, что значительно улучшает качество их взаимоотношений и открывает новые горизонты для личного и социального роста.

Подводя итог, принцип эмоционального резонанса ставит перед нашими воспитанниками важнейшую задачу - научиться чувствовать, переживать и воплощать глубокий смысл художественного материала, передавая это ощущение окружающим. Этот подход позволяет сделать творческий процесс гораздо более насыщенным и содержательным, обеспечивая значительное влияние на личность ребёнка и дальнейшее развитие его профессиональных качеств.

Все перечисленные принципы действуют совместно, как звенья единой цепи, гарантируя целостность и эффективность всей системы воспитания успешной личности средствами искусства.

2.2 Критерии эффективности модели воспитания успешной личности

Театральное отделение школы искусств - это уникальная лаборатория, в которой формируются ключевые качества личности, способные определить всю последующую судьбу человека. Однако измерять воздействие театрального обучения исключительно внешними показателями (уровень владения техникой речи, пластичность движений и др.) значит упустить главное - внутренние процессы, происходящие в психике и мировоззрении юных артистов.

Чтобы глубже понять реальный эффект театрального воспитания, разработана система критериев оценки, включающая два основных аспекта: количественные показатели и качественные характеристики. Эти критерии позволят увидеть картину целостно, проследив, насколько глубоко влияет обучение на развитие личности ребёнка.

1. Количественные показатели. Количественные показатели представляют собой конкретные измеримые индикаторы, позволяющие

объективно оценить эффективность образовательных процессов и зафиксировать реальные изменения, происходящие вследствие участия обучающихся в театральных проектах. Рассмотрим подробнее каждый показатель:

1.1 Повышение академической успеваемости.

Групповые и мелкогрупповые занятия театральными постановками способствуют улучшению концентрации внимания у ребят, развитию памяти, повышению интереса к учебе и способности ясно выражать свои мысли. Согласно данным исследования, уже после первого года обучения на театральном отделении родители 40% учащихся отметили значительное улучшение перечисленных навыков. По мере продолжения занятий динамика роста устойчиво увеличивается - к концу третьего года обучения количество учеников, обладающих всеми перечисленными компетенциями, достигает почти 90%. Таким образом, данная деятельность положительно влияет на общую учебную успешность школьников.

1.2 Развитие навыков публичного выступления.

Театральные занятия помогают ученикам преодолевать страх публичных выступлений, улучшают дикцию, делают речь четкой и ясной. Уверенность в собственных силах существенно возрастает.

Так, по итогам трехлетнего периода 80% юных театралов уверенно выступают перед аудиторией, способны свободно владеть речью и убедительно аргументировать свою позицию. Помимо уверенной речи, ребята проявляют артистизм, активно используют жестикуляцию и импровизацию, делая свое выступление выразительным и привлекательным для слушателя.

1.3 Расширение круга общения.

Активная вовлеченность в театральные проекты развивает коммуникационные компетенции, помогает ученикам легче устанавливать контакты и находить общий язык с окружающими. Дети начинают лучше понимать себя и окружающих, развивая эмпатию и умение выстраивать

доверительные отношения. Круг знакомств расширяется, но учащиеся внимательно относятся к выбору своего окружения, предпочитая общение с позитивно настроенными сверстниками и взрослыми. Это проявляется также в положительном взаимодействии с педагогическим коллективом школ и старших поколений.

1.4 Рост количества побед в конкурсах и фестивалях.

Наши обучающиеся, регулярно занимающиеся театральным искусством, успешно участвуют в различных творческих соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней. Их профессиональные достижения с каждым годом значительно повышаются.

Из общего числа обучающихся театрального отделения (104), 89% систематически принимают участие в конкурсных мероприятиях. За один лишь учебный год (2024-2025 гг.) наши ребята заочно и очно приняли участие в 56 международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, завоевав 345 дипломов различного достоинства, включая пять Гран-при и 183 диплома лауреата первой степени.

Благодаря успехам в 2025 году 4 человека стали лауреатами престижных денежных премий муниципального уровня «Юные таланты Саянск», 11 человек премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Одна выпускница была удостоена звания лауреата II степени Всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Четыре человека благодаря победам на конкурсах получили путевки в Международный детский центр «Артек».

Такие победы подтверждают высокий профессионализм воспитанников и способствуют укреплению мотивации продолжать творческое развитие дальше в вузовской среде.

Исходя из вышесказанного приведем сравнительный анализ результатов обучающихся театрального отделения до внедрения авторской модели и после начала её реализации (Таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ

Параметры	2023-2024 учебный год	2024-2025 учебный год
Доля обучающихся, участвующих в конкурсах	Эпизодическое участие отдельных обучающихся	89 % обучающихся систематически участвуют
Количество конкурсных мероприятий	Ограниченное, нерегулярное	20 конкурсов различного уровня
Преобладающий уровень конкурсов	Муниципальный, региональный	Международный, всероссийский, региональный
Общее количество наград	Единичные дипломы	345 наград различного достоинства
Количество Гран-при	Отсутствуют или единичные	5 Гран-при
Лауреаты I степени	Низкий показатель	183 лауреата I степени
Участие в престижных конкурсах	Отдельные случаи	Всероссийский конкурс «Молодые дарования России»
Получение именных премий	Муниципальные – 0, региональные премии – 1 человек	Муниципальные – 5 человек, региональные премии – 8 человек
Мотивация к продолжению творческого обучения	Нестабильная	Устойчивая, ориентированная на дальнейшее развитие
Профессиональное самоопределение	Не выражено	Сформирован интерес к обучению в творческих вузах

Таким образом, количественные показатели являются наглядным инструментом оценки эффективности образовательного процесса, позволяющим зафиксировать значимый рост как внешних успехов (участия в конкурсах, награды), так и внутренних личностных качеств учащихся (академическая успеваемость, социальные и психологические характеристики). Эти показатели позволяют сделать вывод о высокой продуктивности образовательной программы и положительной динамике развития участников театральных проектов.

2. Качественные характеристики. Помимо количественных показателей успеха, важной составляющей оценки является изучение качественных характеристик, которые раскрывают глубинные изменения, происходящие внутри сознания и характера каждого участника театральных проектов. Внешний успех, безусловно, важен, однако именно внутренние перемены определяют истинную ценность педагогического воздействия театра.

2.1 Формирование ценностных ориентиров. Одной из ключевых задач театрального воспитания является формирование у детей нравственно значимых ценностей, таких как доброта, справедливость, уважение к другим людям, честь и достоинство. Через участие в спектаклях и взаимодействие с разнообразными художественными произведениями формируются представления о правильном поведении, морали и жизненных приоритетах.

Важнейшую роль играет подбор репертуара – наши педагоги стремятся выбирать произведения, способствующие воспитанию положительных качеств и формированию правильного мировоззрения. Именно поэтому значительная доля произведений посвящена таким темам, как любовь к Родине, семейная гармония, уважение к старшим поколениям и дружба между народами. Воспитание детей проходит не только через театр, но и посредством экскурсий в театры, дворцы искусств, библиотеки, встречи с известными деятелями культуры и искусства, обсуждения литературы и проведение тематических мероприятий совместно с представителями старшего поколения.

2.2 Проявление инициативности и самостоятельности. Еще одним важным аспектом качественного преобразования личности является повышение уровня личной инициативы и самостоятельности. После нескольких лет занятий театром наши воспитанники начинают проявлять высокую степень самовыражения и творчества. Они самостоятельно пишут стихи и рассказы, придумывают сценарии спектаклей, организуют мероприятия для младших товарищей и занимаются решением технических вопросов школьного пространства. Такое стремление проявить активность свидетельствует о росте уверенности в себе, развитии лидерских способностей и готовности брать ответственность за собственные решения. Примечательно, что инициатива часто реализуется в рамках команды, демонстрируя важное качество командной работы и сотрудничества, столь необходимое в современном обществе.

2.3 Укрепление эмоциональной устойчивости. Занятия театральным искусством оказывают существенное воздействие на психоэмоциональное состояние детей. Регулярные репетиции, подготовка к спектаклям и участие в реальных перформансах помогают детям научиться эффективно управлять собственными эмоциями, повышать устойчивость к стрессу и снижать чувство тревоги. Если возникают трудности личного плана, будь то семейные обстоятельства или школьные конфликты, ребята знают, что они всегда могут обратиться за поддержкой и советами к наставникам. Педагогический состав поддерживает тесную связь с семьями наших обучающихся, уделяя внимание каждому ребенку индивидуально. Эта поддержка позволяет ребятам чувствовать защищенность и готовность справиться с возникающими сложностями, формируя крепкую основу для дальнейшего жизненного пути.

2.4 Выработка позитивного отношения к жизни. Важнейшим результатом качественной трансформации личности становится выработка устойчивого позитивного восприятия жизни. Театральная деятельность способствует формированию эмоционально насыщенной среды, стимулирующей развитие положительных переживаний, вдохновения и ощущения личностной самореализации посредством коллективного творческого процесса.

Репертуарный выбор театра преимущественно включает произведения гуманистической направленности, направленные на формирование нравственных ориентиров, эстетического восприятия окружающей действительности, уважения семейных ценностей и гражданского самосознания. Через художественно-образное восприятие дети осваивают социально одобряемые поведенческие паттерны, развивается чувство сопричастности к добру и способность к конструктивному взаимодействию с социумом.

Такой положительный настрой формирует базу для успешной социализации и формирования гармоничной личности.

Качественные характеристики, выявленные в ходе исследований, подчёркивают ключевую роль театрального воспитания в целостном развитии личности ребёнка. Обучение в театре не сводится исключительно к количеству выигранных конкурсов или повышению академической успеваемости, оно обеспечивает глубокий внутренний рост, формирование достойных нравственных принципов, раскрытие потенциала обучающихся.

Использование обоих подходов позволяет создать полное представление о воздействии театрального воспитания на молодого человека, обеспечить точное отслеживание динамики изменений и способствовать дальнейшему совершенствованию методики.

2.3 Диагностическая карта успешности через искусство как инструмент оценки развития обучающихся

Современное театральное образование призвано формировать гармонично развитую личность, способствующую раскрытию уникальных творческих потенциалов и достижению внутренней гармонии обучающихся. Оно направлено не только на освоение актерских техник и сценического мастерства, но и на комплексное развитие социальных, интеллектуальных и эмоциональных качеств личности. Успех театрального образования не ограничивается количеством завоеванных наград и положительными отзывами экспертов и зрителей, главное он отражает глубокие внутренние изменения, которые происходят в сознании и душе обучающихся.

Инновационным решением в рамках нашего образовательного проекта стала разработка уникального инструмента – «Диагностической карты успешности через искусство» (ДКУИ). Этот инструмент предназначен для изучения и постоянного мониторинга индивидуального образовательного маршрута каждого ученика театрального отделения, акцентируя внимание одновременно на количественном росте профессиональных навыков и качественных изменениях личности.

Карта призвана стать надежным ориентиром в оценке многогранного развития талантливых школьников и подростков, проходящих обучение на театральных отделениях учреждений дополнительного образования. Для наглядного представления структуры и принципов функционирования диагностической карты успешности через искусство используется структурно-логическая схема, отражающая последовательность и особенности диагностических процедур (рис. 6).

Рисунок 6 – Структурно-логическая схема функционирования диагностической карты успешности через искусство (ДКУИ)

ДКУИ позволяет фиксировать постепенный рост каждой отдельной личности на протяжении всего периода обучения, начиная с первых занятий и вплоть до финального выпуска. Эта методика нацелена на выявление скрытых ресурсов и потенциальных слабых мест, позволяя педагогам грамотно планировать дальнейшее развитие ребенка, предлагать оптимальные образовательные маршруты и создавать уникальные авторские подходы к воспитательной практике.

ДКУИ выступает своеобразным компасом, ведущим каждого участника образовательного процесса от начальных шагов до завершения курса обучения. Ее использование начинается уже с первого занятия и продолжается до момента вручения диплома выпускнику (Таблица 2, Приложение 3).

Таблица 2 – Диагностическая карта успешности через искусство (ДКУИ)

Категория оценки	Начало учебного года	Конец учебного года	Динамика
1.Академические способности	Средний	Высокий	Положительная
Концентрация внимания	Средний	Высокий	Положительная
Память	Средний	Высокий	Положительная
Интерес к предмету	Средний	Высокий	Положительная
Ясность изложения мыслей	Низкий	Средний	Устойчивая
2.Владение искусством выступлений	Средний	Высокий	Положительная
Уверенность	Средний	Высокий	Положительная
Четкость речи	Средний	Высокий	Положительная
Воздействие на публику	Средний	Высокий	Положительная
3.Социальная активность	Средний	Высокий	Положительная
Интеграция в коллектив	Средний	Высокий	Положительная
Дружественные связи	Средний	Высокий	Положительная
Наличие социального окружения	Низкий	Средний	Устойчивая
4.Профессиональные достижения	Средний	Высокий	Положительная
Участие в конкурсах	Средний	Высокий	Положительная
Участие в значимых событиях	Средний	Высокий	Положительная
Признание коллег	Низкий	Высокий	Положительная
5.Самооценка личности	Средний	Высокий	Положительная
Восприятие своей значимости	Низкий	Высокий	Устойчивая
Чувство уверенности в будущем	Низкий	Средний	Устойчивая
Положительное восприятие своего я	Средний	Высокий	Положительная

Оригинальность предложенного метода состоит в том, что он интегрирует художественно-эмоциональный опыт ученика с академическими знаниями и профессиональными навыками, создавая целостную и сбалансированную систему оценки внутреннего роста и внешней компетентности обучающихся. Такой подход открывает новые возможности для конструктивного сотрудничества между учителями, родителями и детьми, повышая мотивацию всех участников

образовательного процесса и обеспечивая качественное выполнение главной миссии современного театрального образования – воспитание уверенных, креативных и социально адаптированных молодых людей будущего поколения.

Данная методология основана на принципах многоуровневой диагностики, включающей последовательное наблюдение за развитием конкретных навыков, когнитивных функций, эмоциональной сферы и социальной активности обучающегося.

Основополагающим преимуществом ДКУИ является её способность оперативно реагировать на любые изменения в динамике образовательного процесса. Так, если наблюдается снижение мотивации и интереса ученика к предмету, специалисты совместно с родителями принимают решение о возможном изменении вектора развития, предлагая альтернативные виды деятельности. В противоположной ситуации, когда обнаруживается опережающий темп освоения материала и очевидные успехи, предлагается перевести ученика в классы с углубленной и усложненной программой.

ДКУИ обеспечивает оптимальный баланс между требованиями образовательной программы и индивидуальным ритмом восприятия информации каждым ребенком, создавая гармоничное сочетание высоких стандартов качества образования и персонального комфорта каждого ребенка.

ДКУИ представляет собой структурированный аналитический механизм, предназначенный для тщательного изучения и фиксации широкого спектра компонентов развития каждого обучающегося театрального отделения с первого года обучения. Особенность этого инструмента заключается в одновременном учете как количественных, так и качественных факторов, влияющих на становление ребенка.

Основные компоненты структуры ДКУИ включают:

Критерии оценки. Предусматривают последовательное изучение различных уровней овладения учебным материалом, начиная с начальной

ступени обучения и продолжаясь до этапа окончания школы. Каждый критерий разрабатывается индивидуально для конкретного возраста и класса, учитывая специфику возрастных особенностей и требований конкретной учебной программы.

Индикаторы достижений. Представляют собой подробный список показателей, характеризующих степень сформированности профессиональных навыков и психологических свойств, важных для успешного выступления на сцене. Эти индикаторы позволяют измерять как внешние проявления творчества (например, выразительность речи, владение телом), так и внутренние характеристики (эмоциональная устойчивость, самоорганизация).

Методы измерений. Специально созданные методики предоставляют возможность точно оценивать реальный уровень текущих достижений ребенка и строить прогнозы относительно его последующего профессионального и личностного роста. Методы обеспечивают максимальную достоверность и объективность выводов, основанных на множестве наблюдений и тестов.

Помимо перечисленных элементов, ДКУИ учитывает разнообразные аспекты театральной деятельности, от технического исполнения ролей до понимания этических норм поведения актера на сцене. Такая структура позволяет построить четкую картину текущего состояния готовности учащегося к дальнейшему творчеству и определить приоритетные направления для последующей работы над собой.

В результате применения ДКУИ формируется систематизированная картина общего уровня подготовки ученика, которая используется педагогическим коллективом для оптимизации образовательного процесса, коррекции индивидуальных маршрутов и организации целенаправленного профессионального роста юного театрала [5; 13; 53].

Разработка и внедрение диагностической карты успешности через искусство преследует ряд значимых целей (Таблица 3).

Таблица 3 – Цели и функции диагностической карты успешности обучающихся

№ п/п	Цели	Функции
1	Фиксация и оценка динамики изменений	Систематический мониторинг качественных и количественных показателей развития обучающегося, позволяющий выявлять устойчивые тенденции и закономерности формирования творческих и профессиональных навыков.
2	Определение зон развития и укрепления потенциала	Выявление индивидуальных сильных сторон обучающегося, а также сфер, требующих дополнительного педагогического воздействия, с целью построения оптимальной стратегии личностного и образовательного роста.
3	Информационное сопровождение заинтересованных сторон	Обеспечение своевременного и объективного информирования педагогов, родителей и администрации образовательного учреждения о результатах диагностики и динамике развития обучающихся.
4	Формирование персонифицированной образовательной среды	Индивидуализация образовательного процесса с учётом личностных особенностей, интересов, темперамента и склонностей обучающегося, способствующая повышению учебной мотивации и удовлетворённости результатами обучения.
5	Оптимизация содержания и методов обучения	Корректировка образовательных программ и педагогических технологий на основе результатов диагностики с целью повышения эффективности обучения и общего качества образовательного процесса.

Эти цели создают прочную основу для эффективного функционирования образовательного пространства, способствуют максимальному раскрытию таланта и укреплению самооценки каждого ученика, что, безусловно, оказывает позитивное влияние на будущее профессиональное становление подрастающего поколения. Этот инструмент создаёт необходимые условия для постоянного самосовершенствования, став неотъемлемой частью образовательного процесса, направленного на успех юных дарований в мире искусства и культуры.

ДКУИ зарекомендовала себя как эффективный инструмент планирования и контроля процесса обучения. Она существенно облегчает работу преподавателя, делая процесс учёбы прозрачнее и понятнее, а главное – приближает цель к полной реализации потенциала ученика.

Таблица 4 – Принцип построения Диагностической карты успешности через искусство (ДКУИ)

Категория оценки	Критерии	Методы измерения
Академические способности	Концентрация внимания, память, интерес к занятиям, ясность и логичность изложения мыслей	Специализированные тестирования, анкетирование, анализ учебной деятельности, сравнительная диагностика
Владение искусством выступлений	Уверенность, чёткость речи, выразительность, техника воздействия на аудиторию	Анализ выступлений, экспертная оценка, самооценка и рефлексия обучающегося
Социальная активность	Интегрированность в коллектив, поддержание межличностных связей, взаимодействие в группе	Социальное анкетирование, наблюдение, индивидуальные и групповые беседы
Психологическая стабильность	Управление эмоциональными состояниями, стрессоустойчивость, навыки саморегуляции	Проективные методики, психологические задания, доверительные беседы с обучающимся и семьёй
Профессиональные достижения	Полученные награды, участие в конкурсах, признание публики и экспертного сообщества	Анализ портфолио достижений, сбор дипломов и сертификатов, участие в фестивалях и конкурсах
Самооценка личности	Восприятие себя как успешной личности, уверенность в собственных возможностях и профессиональном будущем	Самодиагностика, рефлексивные методики, индивидуальные консультации педагога-психолога

Выводы по второй главе.

Применение диагностической карты успешности через искусство (ДКУИ) представляет собой инновационный инструмент современного театрального образования, обладающий рядом особенностей и преимуществ.

Во-первых, комплексность диагностики обеспечивается охватом нескольких ключевых сфер жизнедеятельности обучающихся, позволяя получить целостное представление о состоянии дел и перспективах дальнейшего развития.

Во-вторых, балльная система, согласно которой каждому критерию присваивается оценка от 1 до 10, обеспечивает визуализацию прогресса и возможность анализа изменений в течение учебного года.

Процедура заполнения осуществляется два раза в год – в начале и в конце, что создает ясную картину продвижения учащегося и помогает сделать обоснованные выводы относительно эффективности используемых методик. Важнейшей особенностью является индивидуальность траектории развития, поскольку собранные данные позволяют адаптировать образовательную программу, учитывая индивидуальные потребности и пожелания учащихся.

С точки зрения научной значимости, использование ДКУИ демонстрирует системный подход к оценке образовательных результатов, обеспечивая регулярное и объективное отслеживание динамики процессов, происходящих в ходе обучения. Это касается как количественных, так и качественных характеристик развития детей. Регулярное отражение индивидуальных достижений помогает детально отслеживать успехи учеников, формируя многостороннее понимание их образовательного пути, подкрепленное конкретными показателями. Благодаря этому педагоги получают необходимую обратную связь о результатах своей деятельности, что открывает возможности оперативного вмешательства и коррекции педагогического процесса.

Эмпирически подтвержденная концепция формирования успешной личности посредством театрального искусства находит свое выражение именно благодаря применению ДКУИ. Она становится инструментом подтверждения практической значимости предлагаемого подхода, способствуя развитию творческих способностей, социальной компетентности и уверенности в себе. Таким образом, карта служит важной поддержкой творческого потенциала, создавая оптимальные условия для раскрытия врожденных талантов.

Кроме того, ДКУИ способствует реализации принципа непрерывности и преемственности в обучении, облегчая переход от одного уровня образовательной подготовки к следующему, обеспечивая стабильность профессионального и личного роста каждого воспитанника.

Формирование высококвалифицированного преподавательского состава также является одной из целей применения ДКУИ, так как этот метод требует от педагогов высокого уровня внимания и ответственности при проведении диагностики и поддержки детских талантов.

Таким образом, выпускники учебных заведений, использующих ДКУИ, оказываются подготовленными к самостоятельной профессиональной деятельности, обладая необходимым набором инструментов и компетенций, позволяющим успешно реализовать себя в выбранной сфере деятельности – будь то театр, образование, политика или юриспруденция.

Таким образом, ДКУИ выступает необходимым инструментом, укрепляющим позиции современной театральной педагогики и направленным на существенное повышение качества образовательного процесса. Применение этого инструмента имеет решающее значение для формирования будущих поколений профессионалов, обладающих высоким уровнем профессионализма и жизненным успехом.

ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

3.1 Организационно-педагогические условия проведения исследования

Выбор театрального направления в качестве основного средства воспитания успешной личности обусловлен тем, что современное общество предъявляет к личности особые требования. Успешная личность сегодня предполагает не только наличие академических знаний, но и развитые коммуникативные способности, умение свободно выражать свои мысли и чувства, способность к саморефлексии, внутреннюю устойчивость и готовность к взаимодействию с окружающим миром. Формирование таких качеств невозможно в условиях исключительно традиционных педагогических подходов и требует применения специальных методик, ориентированных на целостное развитие личности.

Театральное искусство в данном контексте выступает как особый педагогический инструмент, позволяющий создать пространство для самовыражения, перевоплощения и осознания собственного внутреннего мира. Участие в театральной деятельности вовлекает обучающихся в процесс активного переживания, проживания различных социальных и личностных ролей, что способствует формированию уверенности в себе, развитию лидерских качеств и раскрытию творческого потенциала.

Настоящая глава представляет собой практическую часть исследования и направлена на анализ реальных педагогических кейсов, отражающих влияние театральных упражнений и практик на личностное развитие подростков. В главе демонстрируются практические эффекты применения театральных методик, подтверждённые результатами педагогического эксперимента. Опыт театрального отделения школы искусств наглядно иллюстрирует, каким образом грамотно выстроенные

организационно-педагогические условия способны оказывать значительное влияние на формирование личности детей и подростков.

Переходя к практической части исследования, представляется подробный анализ проверки гипотезы, сформулированной ранее, относительно влияния занятий театральным искусством на личностное становление подростков.

Для реализации педагогического эксперимента были сформированы три группы обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет, каждая численностью от 15 до 20 человек.

Первая группа включала обучающихся театрального отделения детской школы искусств.

Вторая группа состояла из обучающихся художественного отделения той же образовательной организации.

Третья группа представляла собой контрольную группу учащихся общеобразовательной школы, в которой художественное образование не является приоритетным направлением.

Обучающиеся театрального отделения осваивали предметы учебной программы и одновременно занимались по авторским методикам, разработанным в рамках театрального направления. Кроме того, им предоставлялась возможность посещать занятия художественного отделения в свободное от основной учебы время, что способствовало расширению их художественного кругозора.

Обучающиеся художественного отделения проходили обучение по утверждённой учебной программе, использовали методические наработки преподавателей художественного отделения и также имели возможность по желанию посещать занятия театрального отделения в свободное время.

В общеобразовательной школе обучающиеся посещали все обязательные учебные занятия и при наличии интереса могли дополнительно посещать занятия на театральном и художественном отделениях.

В целях наглядного представления состава экспериментальных групп и специфики их образовательных маршрутов в рамках педагогического эксперимента используется рисунок (рис.7).

Рисунок 7 – Структура экспериментальных групп обучающихся в рамках педагогического эксперимента

Продолжительность эксперимента составила один учебный год, что позволило обучающимся пройти этап знакомства с образовательной средой, постепенно включиться в творческий процесс, «войти в роль» и продемонстрировать устойчивые результаты личностного развития.

Формат эксперимента представлял собой сочетание учебных занятий, диагностических тестов, публичных выступлений и систематической обратной связи. В качестве критериев оценки рассматривались не только количественные показатели, выраженные в баллах и процентах, но и качественные изменения личности обучающихся, отражающие глубину происходящих трансформаций. Категории оценки, критерии и методы измерения были подробно представлены в предыдущей главе. Далее рассматриваются конкретные результаты эксперимента.

Результаты эксперимента: влияние театральной деятельности на личностное развитие подростков

Результаты эксперимента позволяют проследить, как театральная деятельность способствует трансформации неуверенных подростков в более уверенных, активных и социально адаптированных личностей.

Участники группы 1 (театральное отделение) продемонстрировали значительный прогресс практически по всем исследуемым показателям. Отмечено улучшение академических результатов, развитие лидерских качеств, рост уверенности в себе и существенное повышение коммуникативных навыков, что во многом связано с постоянным взаимодействием как на сцене, так и за её пределами.

Обучающиеся группы 2 (художественное отделение), обладая высоким творческим потенциалом, столкнулись с определёнными трудностями в сфере общения и эмоциональной устойчивости. Несмотря на выраженные способности в области изобразительного искусства, проблемы адаптации в коллективе и управления эмоциями замедляли общее личностное развитие.

Результаты группы 3 (контрольная группа) в целом сохранили прежний уровень показателей. Существенных положительных или отрицательных изменений не зафиксировано, что свидетельствует о стабильности, но отсутствии выраженного личностного роста.

Навыки и умения, сформированные в процессе обучения на театральном отделении, выступили мощным инструментом формирования успешной личности, способствуя развитию широкого спектра компетенций, необходимых подросткам для достижения жизненного и профессионального успеха.

1. Академические способности.

Анализ академических показателей показал, что даже традиционные школьные предметы приобретают иную динамику развития в условиях театральной образовательной среды.

Участники группы 1 продемонстрировали наивысшие показатели концентрации внимания, увеличение которого составило в среднем 37%. Кроме того, была зафиксирована значительная положительная динамика в умении ясно и логично выражать мысли, рост данного показателя составил 25%. Результаты тестов на проверку памяти показали, что обучающиеся театрального отделения достигли уровня 89%, в то время как в контрольной группе данный показатель составил 62%. По наблюдениям педагогов, у 73% обучающихся повысилась чёткость и точность формулировок, что положительно отразилось на учебной деятельности в целом.

Обучающиеся группы 2 демонстрировали высокую креативность, однако испытывали трудности при выполнении заданий, требующих структурированного мышления и дисциплины.

Группа 3 уверенно продвигалась по программе, однако без резких скачков и выраженных достижений.

2. Владение искусством публичных выступлений.

Одним из наиболее показательных аспектов исследования стало формирование навыков публичных выступлений.

У участников группы 1 наблюдались выраженные трансформации: от первоначальной скованности и страха сцены к уверенному и осознанному сценическому поведению. По результатам эксперимента 92% продемонстрировали уверенное владение сценическим пространством и способность устанавливать контакт с аудиторией. У 85% участников зафиксировано снижение использования слов-паразитов и повышение выразительности речи.

Во 2 группе лишь около 40% обучающихся решились на публичные выступления. При этом они продемонстрировали оригинальность визуальных решений, однако уровень сценической уверенности оставался невысоким.

В группе 3 публичные выступления воспринимались большинством учеников как источник стресса. Публичные выступления часто

сопровождались волнением и дискомфортом. Уверенное поведение на сцене показали лишь 15% участников.

Таким образом, театральная деятельность формирует у подростков не только технические навыки публичного выступления, но и способность убеждать, вдохновлять и уверенно взаимодействовать с аудиторией.

3. Социальная активность.

Социальная активность обучающихся наиболее ярко проявилась в группе 1. В процессе совместной работы над постановками формировались устойчивые дружеские связи и навыки командного взаимодействия. Обучающиеся стали активнее участвовать в организации мероприятий, фестивалей и творческих проектов, проявляя инициативу и ответственность. Участники театрального отделения научились конструктивно решать конфликтные ситуации, аргументированно отстаивать свою позицию и свободно взаимодействовать с педагогами. Положительные изменения были замечены и в семейной среде: родители отмечали снижение конфликтности и повышение открытости в общении.

Во 2 группе социальные связи формировались преимущественно в узком кругу единомышленников, без выраженной тенденции к расширению общения. Для участников группы 3 социальная активность оставалась стабильной и предсказуемой, без выраженной динамики.

4. Психологическая стабильность.

Исследование психологической устойчивости показало, что обучающиеся группы 1 овладели навыками управления эмоциональным состоянием. Использование дыхательных техник, приёмов релаксации и концентрации позволило 78% участников снизить уровень тревожности. Многие ученики отмечали, что, исполняя роли сильных и уверенных персонажей, они постепенно начинали ощущать уверенность и в повседневной жизни. В группе 2 психологическая стабильность достигалась преимущественно через индивидуальное творческое самовыражение, однако публичные формы деятельности вызывали повышенное

эмоциональное напряжение. У участников группы 3 показатели психологической устойчивости существенных изменений не претерпели.

5. Профессиональные достижения.

Профессиональные достижения обучающихся продемонстрировали значимые различия между группами.

Ученики группы 1 за учебный год приняли участие в четырёх очных и шестнадцати заочных конкурсах, получив более пятидесяти дипломов различного уровня. Четыре обучающихся стали обладателями муниципальной стипендии «Юные таланты Саяногорска», один – лауреатом Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», семеро подали документы на соискание губернаторской премии ХМАО-Югры. Значимым событием стали три премьеры спектаклей, прошедших при полном зрительном зале и вызвавших широкий общественный отклик. В группе 2 были проведены две персональные выставки и достигнуты высокие результаты в заочных конкурсах. Обучающиеся 3 группы демонстрировали стабильные, но умеренные успехи в рамках школьных мероприятий.

6. Самооценка личности.

Анализ самооценки показал, что у 95% обучающихся группы 1 зафиксирован значительный рост уверенности в себе. Поддержка педагогов, опыт публичных выступлений и достижения в конкурсной деятельности способствовали формированию устойчивой позитивной самооценки и уверенности в собственных возможностях. В группе 2 рост самооценки отметили 45% обучающихся, преимущественно в рамках профессионального самовосприятия. В группе 3 значимых изменений выявлено не было. 80% обучающихся отметили неопределённость в представлениях о собственном будущем.

3.2 Анализ и интерпретация полученных результатов

Проведённый анализ подтверждает, что театральная деятельность является мощным фактором личностного роста подростков.

Полученные данные свидетельствуют о развитии эмоционального интеллекта, уверенности в себе, коммуникативных и креативных способностей. Театральная деятельность выступает как целостная образовательная среда, способствующая формированию гармоничной и успешной личности.

Таким образом, результаты исследования однозначно подтверждают гипотезу о высокой эффективности театрального искусства как средства воспитания успешной личности. Театр выступает не только как форма художественного образования, но и как социальный лифт, способствующий развитию ключевых качеств современного подростка и расширению возможностей его самореализации.

Выбор театрального направления обусловлен тем, что современная успешная личность требует индивидуального подхода, свободы самовыражения и глубокого внутреннего мира. Только особые методики способны решить такую задачу. Театр выступает идеальным инструментом, вовлекающим ученика в удивительное пространство перевоплощений и самосознания.

За прошедший учебный год нами было проведено масштабное исследование среди группы обучающихся театрального отделения детской школы искусств и не только. Исследование включало анкетирование, интервью, психологические тесты и наблюдение за поведением участников во время занятий. Полученные результаты превзошли наши ожидания и подарили невероятные инсайты относительно потенциала театра как катализатора личностного развития.

Ниже представлены ключевые выводы нашего анализа:

1. Развитие эмоционального интеллекта

Участие в постановках позволяет молодым актерам научиться понимать эмоции персонажей и эффективно выражать собственные чувства. Мы зафиксировали значительный рост уровня эмпатии и способности распознавать невербальные сигналы общения у наших подопечных. Это

оказывает позитивное влияние на межличностные отношения вне сцены, способствуя улучшению коммуникации и снижению конфликтности.

2. Повышение уверенности в себе

Игра перед зрителями укрепляет уверенность подростков в собственных силах и возможностях. Многие участники отметили значительное снижение тревожности и страха публичных выступлений, что положительно сказалось на учебе и повседневной жизни. Участники также подчеркнули чувство удовлетворения и гордости, возникающее после успешного выступления (особенно сольных концертов), что повышает самооценку и мотивацию к дальнейшим достижениям.

3. Улучшение коммуникативных навыков

Работа над ролью требует постоянного взаимодействия с партнерами по сцене, что способствует развитию навыков командной работы и сотрудничества. Подростки научились уважительно относиться к мнению коллег, проявлять терпение и готовность идти на компромисс ради общего успеха постановки. Эти качества оказались крайне полезными в повседневных ситуациях и отношениях с окружающими людьми в том числе с родителями и семьей.

4. Творческое мышление и креативность

Актёрская игра стимулирует творческое воображение и нестандартное мышление. Регулярные репетиции и эксперименты с различными образами способствуют раскрытию творческого потенциала каждого участника. Этот процесс помогает находить оригинальные решения проблем и развивает способность мыслить гибко и непредвзято.

Выводы по третьей главе.

Таким образом, наше исследование показало, что участие подростков в театральной деятельности обладает огромным потенциалом для формирования гармоничной и успешной личности. Театр становится своеобразной фабрикой личностного роста, позволяя молодым людям

развивать важнейшие компетенции, необходимые для полноценного функционирования в современном обществе.

Раскроем организационные условия эксперимента.

Для проверки гипотезы о роли искусства в формировании личности подростка в рамках данного исследования был сознательно осуществлён отказ от традиционных лабораторных методов, предполагающих искусственно созданные и ограниченные условия наблюдения.

В качестве альтернативы был выбран иной путь – создание особых творческих образовательных возможностей, позволяющих обучающимся не только осваивать художественные дисциплины, но и непосредственно переживать опыт, ощущая себя активным участником мира искусства.

Экспериментальная работа была организована одновременно в трёх группах обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет. Каждой группе была предложена собственная образовательная программа и система заданий, отражающая специфику художественного направления и обеспечивающая условия для всестороннего личностного развития подростков.

Такой подход позволил не только проследить индивидуальную динамику развития обучающихся, но и провести сравнительный анализ влияния различных видов художественной деятельности на формирование личностных качеств.

Эксперимент проводился на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города Нижневартовска. Данное образовательное учреждение зарекомендовало себя как одно из ведущих учреждений культуры и дополнительного образования в стране. Школа неоднократно становилась лауреатом всероссийских конкурсов «100 лучших школ России» и «50 лучших детских школ искусств России», а в 2019 году была признана лучшей школой искусств Уральского федерального округа. В педагогическом коллективе учреждения работают пять заслуженных деятелей культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Обучение в школе осуществляется на бесплатной основе, что обеспечивает доступность художественного образования для широкого круга детей и подростков.

Группа 1. В первую экспериментальную группу вошли обучающиеся 7-го класса театрального отделения, объединённые в рамках творческого коллектива «Театр словесного действия Дверь». Участники группы осваивали учебные дисциплины в соответствии с предпрофессиональной программой «Искусство театра», включающей основы актёрского мастерства, сценическую речь, художественное слово, танец, сценическое движение, историю театрального искусства, слушание музыки и музыкальную грамоту, а также постановку концертных номеров. Помимо занятий в рамках учебного плана, обучающиеся имели возможность посещать мастер-классы известных актёров и режиссёров-постановщиков. Существенной особенностью организации работы данной группы являлось активное вовлечение подростков в процесс создания театральных постановок, включая самостоятельное участие в разработке реквизита, костюмов и сценических декораций в сотрудничестве с обучающимися художественного отделения. Это способствовало развитию ответственности, инициативности, навыков коллективной деятельности и осознанию собственной значимости в общем творческом процессе.

Группа 2. Вторая экспериментальная группа состояла из обучающихся 7-го класса художественного отделения той же школы искусств. В рамках образовательной программы обучающиеся углублённо изучали основные направления изобразительного искусства: рисунок, живопись, композицию, историю искусства, основы компьютерной графики и анимации. Занятия были ориентированы на развитие художественного вкуса, образного мышления и индивидуального творческого самовыражения в области визуальных форм искусства. Одновременно обучающиеся художественного отделения регулярно взаимодействовали с театральной группой, наблюдая за процессом подготовки спектаклей и

репетиционной деятельностью. Такое взаимодействие расширяло их представления о различных видах художественного творчества и способствовало формированию более целостного понимания искусства как многогранного культурного явления.

Группа 3. Контрольную группу составили обучающиеся 8-х классов средней общеобразовательной школы № 43 города Нижневартовска, расположенной в непосредственной близости от Детской школы искусств № 3. Участники контрольной группы продолжали обучение в рамках стандартной общеобразовательной программы и имели возможность по собственному выбору посещать дополнительные занятия, включая театральные, музыкальные, хореографические и художественные направления. Наличие контрольной группы позволило выявить реальные различия в динамике личностного развития подростков и объективно оценить влияние участия в специализированных художественных программах на формирование ключевых личностных качеств.

Таким образом, созданные организационные условия эксперимента обеспечили возможность формирования целостной картины влияния творческой активности на личность ребёнка-подростка и одновременно стали инструментом популяризации деятельности школы искусств, привлекая внимание потенциальных обучающихся и их родителей к возможностям художественного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый педагогический эксперимент наглядно продемонстрировал высокую эффективность театральной деятельности как средства формирования и развития личности подростка. Полученные в ходе исследования данные позволили выделить ряд значимых результатов.

Занятия на театральном отделении способствовали повышению концентрации внимания почти на треть (+37%), что положительно сказалось на способности обучающихся усваивать учебный материал, в том числе по общеобразовательным дисциплинам. Работа с монологами и сценическими образами привела к увеличению коммуникативной выразительности и способности убеждать и вести диалог на 25%. Практически у всех участников театрального отделения (92%) было зафиксировано преодоление страха публичных выступлений, что превратило выход на сцену из стрессовой ситуации в уверенное и осознанное действие. Развитие выразительной речи позволило 85% обучающихся избавиться от слов-паразитов и неуверенности в устном высказывании. Освоение актёрских техник способствовало формированию навыков эмоциональной саморегуляции и снижению уровня тревожности у 78% участников. Особенно значимым результатом стало повышение уровня самооценки: 95% обучающихся театрального отделения осознали собственную значимость и приобрели устойчивую уверенность в своих силах. Активная социальная позиция участников театрального отделения проявилась в организации собственных мероприятий, расширении круга общения и формировании новых творческих сообществ. Участие в конкурсах, получение наград и признания со стороны профессионального сообщества и зрителей превратило театр в эффективную платформу профессионального и личностного роста.

В то же время обучающиеся группы 2 продемонстрировали высокие результаты в сфере творческого самовыражения, однако значительно

уступили театральной группе в развитии социальных навыков: лишь 40% из них решились на публичное представление результатов своей деятельности.

Представители группы 3 продемонстрировали умеренный прирост показателей (около 10%). В ходе эксперимента четыре обучающихся из этой группы начали посещать театральные студии, однако из-за психологического дискомфорта и роли пассивных наблюдателей в дальнейшем прекратили занятия. Большинство участников контрольной группы отмечали чувство неопределённости в отношении собственного будущего. Примечательным является тот факт, что 85% обучающихся контрольной группы выразили желание рекомендовать младшим братьям и сёстрам поступление на театральное отделение детской школы искусств для собственного развития и становления личности.

Результаты исследования однозначно подтверждают основную идею работы: театр выступает мощным социальным лифтом, способствующим развитию ключевых качеств личности современного подростка.

Завершая исследование, следует подчеркнуть, что искусство действительно формирует успешную личность. Однако именно театр занимает особое место среди художественных дисциплин благодаря ряду преимуществ. Импровизация формирует способность гибко реагировать на изменения и принимать решения в условиях неопределённости. Публичные выступления развивают лидерские качества и способствуют формированию сильного характера. Командная работа в театральном коллективе воспитывает ответственность, эмпатию и навыки сотрудничества. Освоение актёрских техник способствует развитию эмоционального интеллекта, улучшению коммуникации и внутреннему личностному росту.

Подводя итог, можно отметить, что родители и педагоги имеют возможность осознанного выбора образовательного маршрута ребёнка. Театральное отделение способствует формированию уверенного, инициативного и социально активного лидера; художественная студия подходит для тех, кому ближе индивидуальное творческое самовыражение;

традиционная школа обеспечивает зону стабильности, но не всегда создаёт условия для раскрытия уникального потенциала личности.

Театр выступает мощным катализатором самоопределения подростков, превращаясь из традиционной формы досуга в подлинное пространство личной свободы, осознанного выбора и творения собственного жизненного сценария. Здесь каждый получает уникальную возможность осознать свою роль в мире, раскрыть потенциал и обрести силу, став автором своего будущего.

Именно таким видится настоящее предназначение театрального искусства: оно освобождает личность от шаблонов и ограничений, вовлекая её в увлекательное путешествие самопознания и созидания, направляет энергию молодого поколения на создание яркого, уникального образа мира, открывающего новые горизонты возможностей и стремлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Асмолов А.Г. Понимание становления человека: культурологический подход: научная монография / А.Г. Асмолов. – Москва: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с. – ISBN 5-211-00221-0
2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно исторический подход к развитию человека: учеб. пособие / А.Г. Асмолов. – Москва: Смысл, 2010. – 447 с. – ISBN - 978-5-89537-258-2, 978-5-7695-5790-3.
3. Выготский Л. С. Психология искусства: научное исследование: / Л.С. Выготский. – Москва: «Юрайт», 2023. – 414 с. – ISBN - 978-5-534-09445-9.
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология: фундаментальное исследование / Л.С. Выготский. – Москва: Изд-во Педагогика, 1991. – 480 с. – ISBN - 5-7155-0358-2.
5. Григорьева Е.Д. Арт-витамиотерапия в воспитании детей младшего школьного возраста: методическое руководство / Е.Д. Григорьева. – Екатеринбург: УГПУ, 2019. – 156 с.
6. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального исследования: учеб. пособие / В.В. Давыдов. – Москва: Академия, 2004. – 283 с. – ISBN 5-7695-1598-8.
7. Дьюи Д. Искусство как опыт: монография /Д. Дьюи (перевод с английского Д.Ю. Кралечкина, под научной редакцией М.А. Черновой). – РАНХиГС, Дело, 2024. – 504 с. – ISBN - 978-5-85006-490-7.
8. Дьюи Д. Реконструкция в философии: научная философия / Д.Дьюи (пер. с англ. М. Занадворова, М. Шикова). – Москва: Логос, 2001. –161 с. – ISBN - 5-8163-0018-0.
9. Дьюи Д. От ребёнка – к миру, от мира – к ребёнку. Сборник статей /Д. Дьюи. – Москва: Карапуз, 2009. – 352 с. – ISBN 978-5-8403-1539-2.
10. Климов Е.А. Основы психологии: учебник. /Е.А. Климов. – Москва: Культура и спорт, 1997. – 295 с. – ISBN – 5-85178-051-7

11. Куликова Т.А. Педагогика раннего возраста: инновационный подход: научно-практическое руководство / Т.А. Куликова. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016.
12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: научная литература / А.Н. Леонтьев. – Москва: Политиздат, 1975. – 304 с.
13. Маслоу А. Гуманистическая психология: научная литература / А. Маслоу. Пер. с англ. Е. Рачковой. – Москва: Эксмо -Пресс, 2002. – 270 с. – ISBN 5-04-009861-8.
14. Маслоу А.Х. Мотивация и личность научная литература: А.Х. Маслоу, пер. с англ.; под ред. Л. И. Анцыферовой. – Санкт-Петербург: Евразия, 1999. – 479 с. – ISBN – 5-8071-0016-6.
15. Неменский Б.Ю. Педагогика умения: проблемы развития творческих способностей школьников: учебное пособие / Б.Ю. Неменский. – Москва: Мир детства, 2019. – 236 с. – ISBN - 978-5-4361-0031-9.
16. Петрушин В.И. Психологические аспекты художественного творчества: научное исследование / В.И. Петрушин. – Москва: Педагогический поиск, 2018, – 112 с. – ISBN- 978-5-91569-070-6
17. Робинсон К. Творческий школьный класс: почему творческим людям важно учиться искусству / К. Робинсон. – Нью-Йорк: Viking Press, 2001. – 320 с. – ISBN – 978-0-670-01671-6
18. Робинсон К. Призвание. Как найти то, для чего рожден и почему это важно / К. Робинсон, пер. с англ. Н. Виноградской. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 304 с. – ISBN – 978-5-91657-065-6.
19. Роджерс К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию под редакцией д.п.н. Е.И. Исениной / К.Р. Роджерс. – Москва: ИОИ. 2017. – 237 с. – ISBN – 978-5-88230-349-4.
20. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды АПН СССР. / Д.Б. Эльконин; под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко; [авт. вступ. ст. и коммент. В.В. Давыдов]. – Москва: Педагогика, 1989. – 554 с. – ISBN 5-7155-0035-4.

21. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Комплексная психодиагностика; / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург: Речь, 2006. – 174 – ISBN 5-9268-0461-2.

22. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. – Акад. наук Груз. ССР. Ин-т психологии им./Д.Н. Узнадзе. – Тбилиси: Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1961. – 210 с. – регистрационный номер – 61-38142.

Зарубежная литература:

23. Eisner E.W. (2002). The Arts and the Creation of Mind: /Eisner E.W. Yale University Press. – ISBN – 978-0-300-09644-9.

24. Successful Personalities through Self-Expression. Journal of Adolescent Health. 2020. Vol. 66, No. 4. P. 395 - 401. ISSN журнала Journal of Adolescent Health – 1054-139X

25. Gregerson C.E., Hartmann M. R. Classical Music Improves Attention and Cognitive Function. Neuroscience Letters. 2018. Vol. 667. P. 115-120. ISSN журнала Neuroscience Letters – 0304-3940.

26. Levitan D.J.; Schlaug R. Long-Term Musical Training Enhances Brain Structures Important for Attention Switching, Focus Maintenance, and Complex Information Processing. Psychology of Music. 2017. Vol. 45, No. 6. P. 854-872 ISSN журнала Psychology of Music – 0305-7356.

27. Morgan M. Creativity and the Brain: The Role of Artistic Activities. London: Routledge, 2010. – ISBN – 978-0-415-56210-2.

28. Torrance Test of Creative Thinking Manual. Psychological Corporation, 2023. – ISBN – 978-0070251502.

Статьи, публикации:

29. Алексеенко Н.А. Театр как фактор гармонизации эмоциональной сферы, сборник Арт-терапия в практике школьного воспитательного процесса. / Н.А. Алексеенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

30. Григорьев В.Г. Развитие творческого мышления младших школьников средствами изобразительного искусства / В.Г. Григорьев. Вестник МПГУ. – 2015. – № 1. – с. 45-53.

31. Краснопёрова Е.И. Театральная педагогика и развитие когнитивных способностей / Е.И. Красноперова. – Мир науки, культуры, образования. / 2016. № 4. с. 147-152.
32. Петров И.В. Креативность и музыкальное народное образование: эмпирическое исследование / И.В. Петров. – Музыкальное искусство и наука. 2018. № 3. – с. 78-85.
33. Першина А.А. Влияние танцевальной терапии на чувственную устойчивость подростков / А.А. Першина. – Практическая психология и психоанализ. 2015. № 2. – с. 112-120.
34. Пронин А.С. Психологические аспекты художественного творчества/ А.С. Пронин. – Москва. Высшая школа, 2008. – 265-288 с.
35. Столяров Б.И. Психолого-педагогические основы формирования личности учащихся художественных школ / Б.И. Столяров. – Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – с. 34-40.
36. Чурашов А.Г. Арт-педагогика как перспективное направление в современной парадигме образования / А.Г. Чурашов. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2020. № 6(159). – с. 227-240. – ISSN: 2618-9682.
37. Чурашов А.Г. Нематериальное культурное наследие как эффективный инструмент арт-педагогики / А.Г. Чурашов. Нематериальное культурное наследие народов как ценностный ориентир в современном образовательном пространстве: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Челябинск, 17 февраля 2022 года. – Челябинск, 2022. – с. 305-311. – EDN CFLRIK.
38. Чурашов А.Г. Синергетический подход в артпедагогике как фактор разностороннего развития личности в современной социокультурной среде / А.Г. Чурашов. Роль и место педагога-наставника в области артпедагогики: Материалы VIII Межд. науч.-практ. конференции, посвященная 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского, Челябинск, 2023. – Челябинск: ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2023. – с. 369-376.

39. Чурашов А.Г. Принципы нейроэстетики в арт-педагогике / А.Г. Чурашов, Е.Ю. Никитина. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2025. – № 2(186). – с. 351-372. – DOI 10.25588/CSPU.2025.186.2.017. – EDN UZHILIB.
40. Чурашов А.Г. Арт-педагогика как средство формирования толерантности личности / А.Г. Чурашов, В.А. Белов, Д.Г. Клыкова // Вестник ЮУрГГПУ. – 2021. № 6(166). с. 239-248. – DOI: 10.25588/CSPU.2021.166.6.016
41. Юнусова Е.Б. Театральная педагогика как средство развития педагогической культуры студентов-хореографов / Е.Б. Юнусова, Л.А.Клыкова, А.Г. Чурашов // Вестник ЮУрГГПУ. – 2023. – № 6(178). – с. 264-282. – ISSN: 2618-9682. – DOI: 10.25588/CSPU.2023.178.6.016.
42. Аристотель. Поэтика. Ленинград. «Academia». 1927. Код (НЭБ) – 000199_000009_005382773. – URL: <https://rusneb.ru> (дата обращения: 12.07.2025).
43. Future of Jobs Report ВЭФ за 2023 год – ISBN-13:978-2-940631-96-4. – URL:<https://www3.weforum.org/> (дата обращения: 13.07.2025).
44. Исследования, опубликованные в Journal of Educational Psychology (журнал педагогической психологии) (2020). Art Education Enhances Emotional Intelligence in Early Childhood // Journal of Educational Psychology. – URL: <https://www.frontiersin.org> (дата обращения: 14.07.2025).
45. Е.Е. Туник. Методическое руководство «Тест Торренса. Диагностика творческих способностей». – 1998 / Е.Е. Туник// – URL: <https://imaton.com/catalog/test-torrensa/> (дата обращения: 16.07.2025).
46. Отчет о глобальной конкурентоспособности 2018, ВЭФ сайт [weforum.org](http://www.weforum.org/gcr) – ISBN – 978-92-95044-76-0. URL: <http://www.weforum.org/gcr> (дата обращения: 17.07.2025).
47. Отчёты Международной программы оценки успеваемости учащихся (PISA) 2022 года\ European School Education Platform.\ OECD\ – URL: <https://school-education.ec.europa.eu> (дата обращения: 17.07.2025).

48. School of Rock уникальная мировая сеть школ / подкаст School of Rock автора Творческий MojoMedia. / MyBook.ru. 2002 г. Сайт компании: schoolofrock.com. – URL: <https://mybook.ru/> (дата обращения: 20.07.2025).

49. «Short- and midterm effects of emotional intelligence training on adolescent mental health» авторов Ruiz-Aranda, D., Castillo, R., Salguero, J. M., Cabello, R., Fernández-Berrocal, P., & Balluerka, N. // Journal of Adolescent Health, 2012 г. (Журнал подростковой медицины и здоровья). – ISSN- 1054-139X. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23084167/> (дата обращения: 25.07.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Анализ законодательной базы в области дополнительного образования

Дополнительное образование играет важную роль в развитии человеческого капитала и формировании конкурентоспособных профессионалов. Оно способствует удовлетворению индивидуальных потребностей граждан в саморазвитии, повышении уровня компетентности и адаптации к современным условиям рынка труда.

Правовая база, регламентирующая деятельность учреждений дополнительного образования, включает целый комплекс федеральных законов, постановлений правительства и ведомственных приказов.

Нормативно-правовая основа дополнительного образования

Основополагающим документом, определяющим правовую основу сферы дополнительного образования, является Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Данный закон устанавливает принципы и формы организации дополнительного образования, права и обязанности участников образовательного процесса, гарантии доступности и качество предоставляемых образовательных услуг.

Основные положения Федерального закона № 273-ФЗ:

Статья 75 посвящена вопросам дополнительного образования детей и взрослых. Она определяет цели и задачи дополнительного образования, которое призвано развивать творческие способности, формировать компетенции и способствовать социальной интеграции личности.

Глава III посвящена общим требованиям к образовательному процессу, включающим организацию учебного процесса, методическое обеспечение, материально-техническое оснащение и кадровый состав организаций дополнительного образования.

Кроме федерального закона, существует ряд иных нормативных актов, детализирующих отдельные аспекты функционирования системы дополнительного образования:

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 189 от 09 ноября 2018 года утверждает федеральные государственные требования к дополнительным общеобразовательным программам. Этот документ описывает структуру программы, методы оценки результатов освоения, подходы к разработке учебно-методического комплекса.

Постановление Правительства Российской Федерации № 1065 от 18 ноября 2013 года регулирует предоставление государственных гарантий гражданам в сфере дополнительного образования. Документ устанавливает механизм формирования заказа на оказание образовательных услуг, контроль исполнения обязательств исполнителями, критерии оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Также большое значение имеют региональные правовые акты, принимаемые субъектами Российской Федерации. Они учитывают специфику территорий, потребности местного сообщества и обеспечивают адаптацию федеральной политики к местным условиям.

Современный этап характеризуется переходом к новым формам взаимодействия государства и частного сектора в обеспечении доступного и качественного дополнительного образования. Важнейшими тенденциями являются цифровизация образовательных процессов, внедрение дистанционных технологий обучения, повышение роли негосударственного сектора. Одним из приоритетных направлений становится интеграция общего и дополнительного образования, создание единых центров молодежного творчества, расширение спектра профильных направлений подготовки школьников. Эти меры направлены на укрепление межведомственного сотрудничества, координацию усилий всех заинтересованных сторон в достижении целей национальной стратегии развития человеческого капитала.

Однако реализация указанных мер сталкивается с рядом проблем:

1. Недостаточное финансирование региональных программ дополнительного образования, особенно в удалённых территориях.
2. Низкий уровень информатизации отдельных регионов, отсутствие единого подхода к внедрению цифровых платформ дистанционного обучения.
3. Устаревшие учебные планы и методики, недостаточный уровень профессиональной подготовленности преподавателей дополнительного образования.

Для преодоления существующих недостатков предлагается:

Создание единой информационной системы мониторинга состояния и перспектив развития сети учреждений дополнительного образования.

Формирование четких критериев отбора образовательных программ и аккредитации частных организаций дополнительного образования.

Расширение субсидируемых государством видов дополнительного образования за счёт привлечения бизнеса и общественных организаций.

Совершенствование механизма лицензирования образовательных учреждений, усиление контроля над качеством образовательных услуг.

Повышение мотивации педагогических работников путем введения новых стимулов и поощрений.

Таким образом, дальнейшая работа должна быть направлена на повышение прозрачности распределения ресурсов и ответственности исполнителей; оптимизацию организационно-экономической модели финансирования учреждений дополнительного образования; интеграцию общих подходов и методик преподавания с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Правильно выстроенная система дополнительного образования способна существенно повысить уровень образованности населения, укрепить человеческий капитал и обеспечить долгосрочную устойчивость социально-экономического развития страны.

Приложение 2. Обзор современных искусствоведческих и педагогических исследований в области совершенствования воспитания успешной личности средствами искусства

Обзор современных искусствоведческих и педагогических исследований в области совершенствования воспитания успешной личности средствами искусства

Сегодня наука переживает значительный интерес к исследованию воспитательного потенциала искусства, поскольку оно выступает эффективным инструментом формирования полноценной, гармоничной и успешной личности. Искусство обладает уникальной способностью воздействовать на внутренний мир человека, пробуждать чувства, мысли и эмоции, вдохновлять на творчество и созидательную деятельность. Благодаря этому особое внимание уделяется разработке научно обоснованных методов и приемов, направленных на использование искусства в целях воспитания успешных членов общества.

Теоретико-методологические основания исследования

Рассматриваемая проблема основывается на фундаментальных положениях психологии, философии, культурологии и педагогики. Специалисты выделяют три главных аспекта:

Формирование творческого начала: Занятия искусством развивают воображение, фантазию, умение мыслить образами и ассоциациями, вырабатывая таким образом способность находить оригинальные решения в повседневной жизни и профессии.

Эстетическое восприятие мира: Культивируя любовь к прекрасному, воспитательная практика искусства способствует развитию вкусов, формируя эстетически развитого гражданина, понимающего ценность красоты и гармонии.

Нравственно-эмоциональное развитие: Через переживания, вызванные взаимодействием с искусством, личность учится

сопереживанию, сочувствию другим людям, проявляя гуманизм и альтруизм.

Подходы ученых к воспитательной практике включают традиционные классные занятия, посещение музеев, театров, концертных залов, просмотр фильмов и прослушивание музыки. Отдельное внимание уделяется проектной деятельности, исследовательским работам, конкурсам и фестивалям, развивающих таланты и лидерские качества воспитанников.

Результаты эмпирических исследований

Эмпирический опыт подтверждает высокую эффективность применения искусства в воспитании успешного индивида. Например, ученые Института художественного образования и культурологии Российской академии наук установили, что дети, регулярно занимающиеся музыкой, живописью или танцами, обладают повышенной самооценкой, уверенностью в собственных силах и выраженными способностями к решению сложных жизненных ситуаций. Исследование Центра диагностики и консультирования города Москвы показало, что подростки, вовлечённые в театр-студии, менее склонны к агрессивному поведению и асоциальным поступкам, проявляют большую ответственность и самоконтроль.

Опыт многих зарубежных стран, таких как Великобритания, Франция, Германия, Италия, свидетельствует о высоком уровне интеграции искусства в систему школьного воспитания. Там давно практикуются специальные курсы и факультативы, направленные на освоение основ живописи, театра, танца, музыки, киноискусства, дизайна и декоративно-прикладного творчества. Такое обучение укрепляет внутреннюю гармонию ребёнка, обогащает его духовный мир, раскрывает внутренние резервы.

Перспективы дальнейших исследований

Несмотря на накопленный положительный опыт, остаётся много нерешённых вопросов и проблем. Прежде всего, требуют доработки методики преподавания предметов искусства в школах, часто ограниченные поверхностностью подачи материала и отсутствием глубоких связей с

жизнью. Необходимо разработать механизмы мотивации учителей-предметников к глубокому погружению в проблематику своего предмета, организовать регулярное повышение квалификации и переподготовку кадров.

Ещё одна важная задача заключается в создании доступной и эффективной инфраструктуры для занятий искусством: открытие специализированных студий, клубов, секций, проведение конкурсов и олимпиад, поддержка талантливых ребят. Государству предстоит выработать чёткую политику поддержки начинающих художников, музыкантов, артистов, писателей, дизайнеров и представителей других творческих профессий.

Особое внимание заслуживает разработка персонализированного подхода к каждому ребёнку, выявление и развитие уникальных задатков каждого воспитанника, создание психологически комфортных условий для их раскрытия. Здесь важно учитывать индивидуальные особенности темперамента, характера, интересов и предпочтений конкретного ребёнка.

Наконец, нельзя забывать о значительном влиянии массовой культуры и современных медиа, постоянно навязывающей стереотипы поведения и образы, далеко не всегда полезные для становления здоровой личности. Поэтому необходима просветительская работа, пропаганда истинных ценностей искусства и классического культурного наследия.

Проведённый обзор показал, что современное искусствоведение и педагогика значительно продвинулись вперёд в понимании воспитательного потенциала искусства, разрабатывая эффективные практики и инструменты, помогающие человеку обрести целостность, гармонию и успех в личной и общественной жизни. Однако впереди ещё много работы, связанной с разработкой эффективных моделей обучения, созданием необходимой инфраструктуры, обеспечением устойчивого финансирования проектов, поддержкой инициатив гражданского общества и просвещением широких слоёв населения относительно важности искусства в воспитательном процессе.

Приложение 3. Пошаговое описание диагностической карты успешности.

Шаг 1: Оценка академических способностей

Концентрация внимания, память, интерес к искусству, ясность изложения мыслей. Методы измерений: специализированные тесты когнитивных функций, анкетирование преподавателей и родителей, портфель выполненных творческих заданий и самостоятельных проектов.

Шаг 2: Владение искусством выступлений

Уверенность перед аудиторией, способность воздействовать на зрителей, четкость речи. Методы: экспертная оценка выступления, отчёты после выступлений, регулярная запись выступлений для анализа техники исполнения.

Шаг 3: Определение социальной активности

Способность интегрироваться в коллектив, поддерживать дружбу, наличие друзей и социальных контактов. Методы: социальное анкетирование сверстников и педагогов, интервью с родителями и самими учениками, наблюдение за поведением вне учебных занятий.

Шаг 4: Психологическая стабильность

Эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, владение техниками саморегуляции. Методы: проведение проективных тестов, консультации с психологом, сбор мнений ближайшего окружения

Шаг 5: Профессиональные победы

Признание достижений среди коллег, учителей, публикаций и наград. Методы измерений: подсчет количества грамот, дипломов, призовых мест, участие в специализированных конкурсах и мероприятиях, составление личного рейтинга успехов учащегося.

Шаг 6: Самооценка личности

Восприятие себя как успешного человека, уверенность в своем будущем развитии. Методы: индивидуальные беседы преподавателя с учеником, заполнение специальных опросников самооценки, самостоятельная работа над личностными характеристиками