Полищук Надежда Владимировна

Учитель изобразительного искусства и театра

 Санкт-Петербург ГБОУ ГОУ СОШ №91,

учитель высшей категории,

Почётный работник общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

 Роль искусства в формировании духовного облика ученика.

Школьный театр.

Воспитание через художественное образование в школе особенно зыбко и ранимо. Каков же прогноз его ближайшего будущего? Нравственные проблемы в жизни расчетливого общества встали сегодня особенно остро. Сформировать духовный мир гармоничным, человечным – очень важная и трудная задача.

Как же противостоять «объективным трудностям», утвердить свою суверенность, верность учительскому призванию? «Пока администраторы и ученые находятся в поисках «стандартов» обучения многие учителя видят новую судьбу школы, учеников и идут к новым формам воспитания и образования» [2,c.30] .

К хорошему мы привыкаем быстро. Сегодня уже трудно кого-то удивить появлением еще одного лицея, гимназии или школы, работающей по новой оригинальной программе.

Что же особенного, может происходить в обычной средней школе, помещающейся в старом здании, в районе, изобилующем коммуналками?

Достаточно вспомнить строки Е. Баратынского, чтобы убедиться, насколько вечна и трагична проблема времени и искусства.

Век шествует путем своим железным,

В сердцах корысть и общая мечта

Час от часу насущным и полезным

Отчетливей, бесстыдней занята.

Исчезнули при свете просвещенья

Поэзии ребяческие сны,

И не о ней хлопочут поколенья,

Промышленным заботам преданы…

[2,c 29]

Опираясь на личный опыт, считаю крайне полезно для осуществления учебно-воспитательных задач соединение, интеграцию живописи, литературы, музыки, хореографии и театра. Именно в таком единстве, можно глубоко, интересно, познавательно научить понимать язык искусства, осваивая его азы, развивать таланты и способности, пробуждать в детях творцов, а главное формировать нравственно-эстетическое отношение к обществу и окружающему миру.

Перегруженность современного школьного образования вербальной информацией безусловно негативно сказывается на его результатах. Интегрированный курс живописи и театра, на базе основной государственной программы по изобразительному искусству под руководством Б.Н. Неменского, для многих детей первым опытом глубокого эмоционального, чувственного взаимодействия с художественным образом, текстом, музыкой, а через них – с человеком. В результате ребята находят себя в этой среде, развивают и углубляют свои способности и умения, а так же восполняется пробел в понимании и чувствовании себя, вносится существенный вклад в развитие личностно-эмоциональной сферы учащихся через опыт самовыражения в творчестве и, наконец, приобретение опыта межличностного общения и взаимодействия.

Какое увлекательное занятие рассматривать детские рисунки. С малых лет рисование доставляет детям огромное удовольствие, они на бумаге реализуют свои впечатления. «Детский рисунок – как наглядная и спонтанная форма выражения своих знаний, эмоций, чувств». Говорят, что «художник – это не профессия, а состояние души». Почти у всех детей в детстве неиссякаемая радость и страсть к рисованию.

Художник – это поэт. А поэт воспринимает все и имеет не бытовое сознание, а другое. Умение думать – это тоже вопрос техники, а этому можно научиться, если захотеть. Надо, чтобы наши мельчайшие чувства соответствовали не просто быту и не только автору, но и культуре.

Ребенок творит словно «на одном дыхании» и это предопределяет композиционное и цветовое многообразие при изображении желаемого.

Многие дети обладают изобразительной одаренностью, проявляют особое желание, трудолюбие и горячий интерес.

Творческая энергия, увлеченность рождает художественную смелость, но порой у рисунков короткий путь от школы до дома, или … в пустоту. Задача учителя, прежде всего, показать ребенку значимость его творчества, как может его рисунок найти ответную реакцию сопереживания, поднять его на уровень музейной ценности.

К сожалению, с возрастом, где-то к десяти годам проявляется стремление к жизнеподобию, буквальности, детализации рисунка. Чем глубже познают окружающий мир дети, тем больше теряют способность во всем видеть главное, наиболее характерное.

«Общение с детьми научило меня ценить детский рисунок не только как художественную продукцию, но и как переживание, которое мы узнаем в живом рассказе», - писал русский художник В.М. Нестеров [5, c155].

Недаром говорят, «что лишь та простота ценна, что рождена усилием сложности».

Целый комплекс важнейших задач для изобразительного искусства содержит формулу – от живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него к практике.

Важным моментом эстетического воспитания является субъективно пережитая радость при восприятии красиво сделанной вещи, удачно сыгранной роли или виртуозно исполненной музыки». [3, c 18]

Активной стороной воспитания становится сам ученик, т.е. он принимает информацию, знания, традиции и включает в себя «проектирование и осуществление» одного или нескольких вариантов моделей организации воспитательного процесса и системы творческого содружества «воспитателей-учителей и воспитанников-учащихся». [1, c116]

Через синтез искусств удается серьезно повысить информационный уровень обучения по другим предметам: истории, географии, литературе, музыке. В результате подобных уроков ребенок становиться свободной личностью, с раскрепощенным воображением. Умеющий мыслить, двигаться, избавляется от возрастных комплексов и учится верить в себя как в индивидуума.

Программа воспитания школьников средствами синтеза искусств родилась на добровольных началах с поддержкой администрации нашей школы. «….Театр – великая школа, глубоко его назначение: он … целой тысяче народа за одним разом читает живой полезный урок…. Пусть зритель выходит из театра в счастливом расположении, помирая со смеха или обливаясь сладкими слезами, и понёсший с собою какое-нибудь доброе намерение» - утверждал Н.В. Гоголь.

«Актер непременно должен быть импровизатором. Это и есть талант. Главная ошибка школ та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать» - говорил Е. Вахтангов [5, c.197].

«Как известно, приметой культурной жизни русского дворянства уже с конца XVIII века стали салоны и кружки – политические, литературные, театральные , музыкальные, в некоторых часто первоклассные таланты пленяли слушателей своими творениями в стихах и прозе, импровизировали, играли и пели, блистали ораторскими дарованиями» [4, c 21].

Программа живописи и театра создает для ребят атмосферу таких салонов, театра, дает элементарное знакомство с театральной и художественной терминологией. Дети учатся не только работать на сцене, но и быть зрителем,

При подготовке и в ходе спектакля мы стараемся максимально использовать творческий потенциал каждого ребенка, и выход на разные виды творчества, такие как изготовление декораций в виде элементов архитектуры, аксессуаров, деталей одежды, макета дворцового зала. Дети не всегда, в силу их возраста, могут постичь глубинный смысл стихов, но их напевность, образный строй высокой поэзии усиливает при чтении переживание детьми тех или иных образов.

При раскрытии сюжетной линии хочется отметить важность и образность рисунков детей, например, праздник начинается портретами музыкантов с разными инструментами в черно-белом варианте, которые при звуках музыки «оживали» с помощью богатых цветовых градаций, более выразительных жестов, поз, неся свою мелодию, сливающуюся в мажорный оптимистический хор.

Большое место в спектаклях уделено трансформации предметов, применяемых на сцене в различных качествах, в оригинальных смысловых значениях, что необычайно развивает у детей эмоционально-образное видение, необходимое человеку для всех видов деятельности.

Учащиеся с большим увлечением, очень серьезно, с большой самоотдачей не просто играют на сцене, но и проживают сам спектакль – разыгранный перед зрителями.

В результате, такая работа с детьми позволяет подготовить «умного» зрителя, вырабатывает осознание значимости и нужности музеев, театров для детей, а также воспитывает высокообразованную, интеллигентную, глубоко чувствующую и широко мыслящую творческую личность, так необходимую нашему обществу.

Программа расширяет гуманитарное и художественное образование учащихся младших и средних классов, служит примером нестандартного подхода к решению сложных проблем духовного воспитания подрастающего поколения в рамках петербургского интеллигента.

Попытка соединить основы знаний по изобразительному искусству с театром, литературой скреплена с безукоризненной петербургской культурой самих педагогов, их педагогическим новаторством и огромным энтузиазмом.

За счет единства слова, изображения, двигаясь в рамках единого драматически выстроенного спектакля, удалось создать в сознании людей богатый сложный, неоднозначный, объемный образ Петербургской культуры.

Форма спектакля, посвященная искусству Санкт-Петербурга, является новаторской, чрезвычайно перспективной. Наиболее ценным, по мнению коллег, экспертов, является включение рисунков и других творческих работ, выполненных самими ребятами на уроках изобразительного искусства, в ткань театрального действия на правах не дополнения, а главного персонажа спектакля. Таким образом, удается достичь осознания связи каждого участника происходящего с таким громким и, кажется, отчужденным понятием как национальная культура.

 Разговор о культуре не должен вестись упрощенно, поскольку культура не терпит вульгаризации. Задача взрослого заключается в выборе формы подачи материала и вовлечения в него ребенка. Ясно, что изобразительное искусство – неотъемлемое звено в комплексном обучении и воспитании детей в школе.

Завершая статью, мне хотелось бы сказать – если игра детей вообще и драматического театра в частности занимает большое место в жизни детей, если стремление к перевоплощению является одной из основных особенностей детской природы, то школа и воспитание не имеют права не использовать возможность учить тоньше думать, мыслить, чувствовать наших детей, развивать, учить их размышлять, все пропускать через свое «я», приобщать учеников к подлинной, элитарной культуре, пробуждая в них творцов. Ведь воспоминания детского и юношеского возраста остаются с нами навсегда.

Список литературы:

1. Аванесян И.Д. Творчество и воспитание. СПб: КАРО, 2004. 154 с.

2. Аркин И. В поисках гармонии. М.: Искусство в школе №3, 1993.
80 с.

3. Ершова Л. Театральное искусство на уроках в начальной школе. М.: Искусство в школе №34, 1993. 80 с.

4. Завельский Ю. День театра. М.: Искусство в школе №3, 1993. 80 с.

5. Михайлова А. Ребёнок в мире театра. СПб, 2004. 208 с.