

Полищук Надежда Владимировна,
педагог ОДОД, руководитель
театральной студии,
ГБОУ СОШ № 91

«Роль педагога в организации процесса обучения и развития участников театральной группы».

Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто любит театр по настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и доброты».

К. С. Станиславский

Как известно, дети проводят большую часть своей жизни в образовательном учреждении. Сегодня дополнительное образование в школе - это образовательно - досуговая деятельность, куда входят и система творческих объединений учащихся по интересам (кружки, секции, студии и т. д.), соответствующих различным направлениям: спортивному, художественному, эстетическому, морально - этическому, патриотическому. Это хорошая возможность для организации межличностных отношений в группе (учащиеся, педагоги, родители), что способствует решению задач нравственного воспитания.

«Воспитание – это целенаправленное управление процессом развития личности ребёнка». Х. Лийметс.

Воспитывать значит помогать, содействовать тому, чтобы ребёнок состоялся как личность – это целый огромный мир. Каждый ребенок, как правило, с детства интересуется теми или иными идеями, занятиями, иначе говоря, имеет свое хобби. Уже с детства у него появляются определенные интересы. Когда приходит время идти в школу, перед ребенком возникает вопрос: в какой кружок или секцию он может пойти? Выбор самый огромный, ведь это может быть спорт, искусство или техническое направление.

Еще А.Н. Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем придется» [1, 58].

Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье общества, бесспорно, является увлечение подрастающего поколения театром.

А.А. Брянцев афористично метко заметил: «Школа – повседневность, а театр – праздник. Он жизнь раскрывает глубже, чем на обыкновенных уроках. На уроке развиваются мыслительные способности, но человеческие качества, конечно, раскрываются больше в театре» [2, 150]. Театр увлекает детей своей зрелищной стороной. «Не будем говорить, что театр – школа, - предупреждал Станиславский, - Нет, театр – развлечение. Нам невыгодно упускать из рук этого важного для нас элемента. Пусть люди всегда ходят в театр, чтобы развлекаться. Но вот они пришли, мы закрыли за ними двери, напустили темноту и можем вливать им в душу все, что захотим» [3, 286-287].

Актуальность этой темы определяется тем, что у детей развивается творческое мышление, которое поможет находить новый способ для улучшения любой творческой деятельности. Кроме того, приобретенные навыки способствуют более легкому процессу создания других произведений искусства, развивает инженерный склад ума (что,

зачастую, необходимо, ведь под руками не всегда есть необходимые материалы для создания задумки).

В настоящее время перед школой стоит большая цель воспитания новой личности, свободной, способной к активной творческой деятельности во всех сферах жизни. «Учитель, который передаёт ребёнку лишь знания, - это ремесленник; тот, кто воспитывает характер, - настоящий художник в своём деле», - писала София Русова.

Всегда в начале нового учебного года ставим перед собой цели и задачи воспитательно – образовательной работы, направленной на:

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;
- организация общественно – полезной деятельности совместно с другими учреждениями культуры, детскими объединениями, семьями учащихся;
- включение воспитанников в разностороннюю деятельность;
- усиление влияния педагогов, классных руководителей на жизнь детей в свободное от учёбы время;
- воспитание культуры, досуговой деятельности учащихся посредством индивидуальных бесед, различных мероприятий, театрализованных игр и представлений;
- развитие творческого потенциала;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

Главной задачей является воспитание гармоничной личности, умеющей творчески жить и мыслить, знающей этику поведения, умеющей выходить из конфликтной ситуации, умеющей отличить добро от зла, чему учит великая русская литература, драматургия и театр.

Одним из важнейших качеств педагога является умение организовать взаимодействие с детьми, руководить их деятельностью. Создать атмосферу непосредственного воздействия педагога на детей. Это требует постоянного управления своим психическим состоянием, настроением и творческим самочувствием. Поэтому важную роль играет создание необходимых предпосылок для практического взаимодействия, обеспечения возможности самовыражения личности школьника в творчестве.

Иначе говоря, важнейшее условие раскрытия способностей детей – это создание общей атмосферы комфортности, чтобы каждый ребёнок сумел познать «радость успеха».

Говоря о творчестве в процессе обучения, необходимо иметь в виду совместную работу учителя и ребёнка. Творческий подход педагога может проявиться в создании новых, интересных форм обучения, в руководстве самостоятельной и творческой деятельностью обучающихся.

Так сложилось, что у многих детей школьная жизнь непрерывно связана с искусством, в том числе с театральной студией.

Дополнительное образование – тип образования, объединяющий воспитание, обучение и развитие в единый процесс с целью удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала ребенка, способствующих самоопределению, самореализации и социализации личности и опирающихся на свободный выбор ребенком видов деятельности.

В работе дополнительное образование школьников понимается как специальная сфера социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия для развития индивидуума, она есть синтез обучения и воспитания и деятельность по овладению знаниями, способами их приобретения, переработки и применения.

Законом об образовании дополнительное образование определяется как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.

Особой популярностью пользуются школьные театральные коллективы. Спектакли, праздники, гостиные и др. – в подготовке таких мероприятий участвуют все ребята, кто занимается сценарием, кто декорациями, другие костюмами, гримом, создают образы.

Театр – это волшебный край, в котором ребёнок радуется, играя, а в игре он познаёт мир! Основным условием набора в студию является мотивация ребенка — «я очень хочу этим заниматься». Поэтому ни отбора, ни предварительных прослушиваний при поступлении в студию нет. Да и кто может заранее сказать, что может получиться при большом старании и создании условий для выявления их творческих возможностей. Я не ставлю своей задачей превратить их в актеров. Важно, что ребята, приобретая навыки в процессе актерских тренингов и сценического опыта, значительно отличаются от большинства своих сверстников умением говорить, держаться на публике, и даже логически мыслить и рассуждать.

Поскольку театр сам по себе это синтез искусств, то и занятия являются самыми разнообразными. Помимо освоения азов творческой профессии актера (например, постановка голоса и речи, приобретение пластики и вокала, умение перебороть страх перед сценой и др.) в студии появляется возможность осваивать и другие профессии театра. Приходя в театр, ребёнок видит лишь внешнюю сторону его жизни - художественно оформленные спектакли и отлично играющих актеров, не подозревая сколько сил уходит на создание одного такого спектакля. В театре есть множество разных цехов самых разных профессий: это бутафоры, реквизиторы, гримеры и костюмеры, монтировщики и столяры, осветители, звукорежиссеры, портнихи и закройщики. Занимаясь в театральной студии, человек получает возможность освоить разные профессии театра, так как в школе, чтобы состоялся спектакль приходится всё делать самим ребятам, ведь именно так можно попробовать себя в качестве работника разных цехов.

Многие дети открывают для себя новые профессии, учатся работать руками, с удовольствием работают декораторами, гримерами, звукорежиссерами, рабочими сцены.

Такая форма работы даёт учащимся заряд бодрости, чувство ответственности за порученное дело, целью которых является создание комфортных условий для сплочения коллектива, для развития творческих способностей воспитанников посредством включения их в разнообразные виды деятельности. Развиваются детские дружеские отношения, именно в коллективе ребёнок может раскрыть себя как личность, удовлетворить свои возможности и потребности.

Такие дети более активнее принимают участие в общественной жизни школы и класса, участвуют в конкурсах, олимпиадах, проектах, как правило лучше учатся и являются победителями районных, городских и др. конкурсов. Участие в таких мероприятиях даёт детям возможность самоутвердиться в обществе, поднять самооценку, у ребёнка проявляется талант, фантазия при работе над рисованием декораций, поделок к спектаклю или мини - сочинений... Ребята с удовольствием участвуют в разных и школьных мероприятиях и при этом предлагают свои идеи, стараются, чтобы их работа была оценена высшим баллом. В результате дети получают много красочных грамот и дипломов, что вызывает у них желание к дальнейшему творчеству.

Классный руководитель с удивлением отмечает, что дети, занимающиеся театром, стали лучше читать, говорить и даже логически мыслить, успеваемость и дисциплина у этих детей значительно отличалась от их сверстников.

Организация досуга школьников – это не только подготовка и проведение развлекательных мероприятий, это организация общения детей, встречи с интересными людьми, совместное проведение времени с пользой для себя и окружающих.

Школа – это не просто место, где учатся дети. Здесь дети должны жить яркой творческой, полноценной жизнью. Ведь у каждого ребёнка есть способности и таланты. В школе формируется нравственный и духовный облик растущего человека. Поэтому наша педагогическая работа заключается в организации детей таким образом, чтобы каждый ребёнок нашёл себе дело по душе, пережил радость творческой удачи.

В первую очередь, педагогу необходимо развивать у ребёнка фантазию, нестандартное мышление, воображение, при этом сохранять доброжелательное отношение, желание помочь в развитии этих способностей. Сделать всех творческими личностями нельзя, но научить этому можно!

Используя методику коллективной деятельности, удаётся научить детей слушать и слышать друг друга, благодаря чему даже самые безынициативные дети начинают предлагать свои идеи, но нужна определённая атмосфера.

Для создания атмосферы творчества в образовательном пространстве необходимо: показать детям, что без их участия невозможно и творчество учителя, воспитателя. Совместная работа – это сотворчество, которое подчёркивает инициативу ребёнка в рождении новых творческих идей.

В процессе совместной деятельности взрослого и ребёнка происходит развитие нравственных качеств личности.

Поэтому роль педагога в этом процессе очень важна, так как он организует эту деятельность. От его личных качеств, творческого потенциала познавательной активности зависит развитие творческих способностей учеников и главное подойти к каждому индивидуально с терпением, помочь разобрать проблемы, ответить на все вопросы, обозначить последовательность и ход работы. Интерес детей можно осуществить и через музейную практику, общение с интересными людьми, походами в театр.

Посещая музеи, театры, выставки, слушая рассказы известных и мудрых людей, дети учатся оценивать прекрасное, развивают их мышление, воображение, открывают свои скрытые таланты.

Особое внимание отводим за наблюдением вновь прибывших, присоединившихся новичков. Это очень трудная задача, требующая наблюдательности, умения сопоставить и находить связи, анализировать всё то, что в совокупности и составляет творческие способности. Необходимо донести до сознания детей и то, что творческие способности проявляются, формируются и развиваются в труде и гибнут в бездействии. Очень важно сформировать у детей интерес к творчеству, для развития которого необходимо создать ситуацию заинтересованности.

Таким образом, происходит интеграция образовательных (обучение, воспитание, развитие) и социально-педагогических целей, т.е. это

социальные заказы на дополнительное образование и возможность учреждения дополнительного образования детей обучать, воспитывать, развивать, оздоравливать, поддерживать, адаптировать детей.

В новом стандарте образования говорится об освоении (реализации) образовательными учреждениями новых направлений деятельности, расширении спектра услуг в сфере образования, разработке и внедрении модернизированных досуговых и образовательных программ нового поколения. Очень серьёзна и важна сфера воспитательной деятельности образовательных учреждений.

Необходимо отметить, что театральное воспитание, как часть общекультурного воспитания личности включает в свой арсенал достижения профессионального театра и эксперименты театра любительского, целый пласт культурного багажа накопленного в историческом и современном театре.

«Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение - вот три условия народного театра»

Р. Роллан

В результате нашей работы дети получают:

- навыки сценического действия, то есть умения достигать целей персонажа в условной сценической ситуации;
- навыки коллективного творчества, соблюдения ансамбля, умения взаимодействовать, логично и взаимообусловлено;
- навыки культурного зрителя и, в первую очередь, навыки восприятия театрального спектакля, а также развитие умения анализировать произведение театрального искусства и адекватно выражать свое отношение к происходящему на сцене;
- навыки выразительного поведения, учет наличия зрителя при акте творчества, причастность зрителя к качеству течения представления; соучастие и сопереживание;
- навык диалогичного поведения, с учетом вымышленной ситуации, сюжетности действия, то есть выявления целей и мотивов каждого поворота сценической истории.

Итак: с достаточным основанием демонстрируем воспитательный и образовательный потенциал театра, способный приобщить многих детей к постижению особенностей человеческого бытия, поисков истины и ощущения красоты и многогранности окружающего мира.

В наше время много развлечений и мало дел, которые могут объединить детей и родителей, и времени, которое родители могут посвятить своим детям, и собственным примером серьезного отношения к делу помочь в воспитании ответственной личности. Родители приходят на спектакли, участвуют в мероприятиях студии. Эти отношения становятся крепкими, дружескими, доверительными, дети понимают, что родителям дороги их увлечения и занятия в театре, что они их любят и ценят.

Театр подчёркивает индивидуальность, неповторимость, единственность человеческой личности.

«Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно, если на десять лет вперёд – сажай лес, если на сто лет – воспитывай детей!».

IV. Приложения.

С 2012 по 2020 учебные года были поставлены спектакли:

2012 год

- «Волшебный мешок» мюзикл о доброте и дружбе, либретто Т. Калининой и В. Бровко
- «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» - сказка А. С. Пушкина

2013 год

- «Белоснежка и леший» - музыкальная сказка, либретто Т. Калининой и В. Бровко
- «Волшебное яблоко или история о потерянном вдохновении» - музыкальная комедия – дефиле, пьеса Ф. Игнатьева

2014 год

- «История старого чердака» - мюзикл для детей и взрослых в одном действии, сказка Н. Полищук
- «Праздник кота Варфоломея» - музыкальная сказка, В.И. Янсюкевич
- Театр малых форм «Сказка о золотой рыбке» - А.С. Пушкин

2015 год

- «Сон с продолжением» - музыкальная сказка С. Михалкова,
- «Душа фарфоровой чашки» - по мотивам пьесы Аси Котляр
- Театр малых форм «Пушкинский Петербург» - поэма «Медный всадник»

2016 год

- Театр малых форм - трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери»
- Театр малых форм - роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
- «Солнышко внутри» - по пьесе Е. Тыщука, музыкальное оформление Е. Сударушкиной
- «Крестики – нолики» - Александр Червинский

2017 год

- Театр малых форм - сказка «Жених» А. С. Пушкина
- «Шахматная королева» - музыкальная сказка по мотивам произведения Александра Манина.
- «Великий Карл». Сценарий Н. Полищук. История одного шедевра: «Последний день Помпеи» К. Брюллова

2018год

- «Слуга двух господ» - Карло Гольдони

2019 год

- «Город дураков» - английская сказка. Сценарий В. Лифшица.
- «Сказка о золотом петушке» - А. С. Пушкин

Театральная деятельность – это яркая вспышка эмоций, удовольствие от игры, радость. Это деятельность, в которой осуществляются желания, мечты, это уникальные возможности для гармоничного развития личности, приобретения жизненного опыта.

V. Библиография

1. Асмолов, А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития: от традиционной педагогики к педагогике развития / А.Г. Асмолов // Внешкольник. – 1997.
2. Брянцев А.А. Воспоминания. Статьи. Выступления. Дневники. Письма. М.: ВТО, 1979.
3. Вихорева О.А. Дополнительное образование детей: теория и практика: монография / О.А. Вихорева. – Челябинск, 2010.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
5. Горский, В.А. Дополнительное образование: экспериментальные материалы / В.А. Горский. – М., 1993.
6. Кокорева Н.В. Педагогическое проектирование среды дополнительного образования как условие самореализации детей: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01: Саранск, 2004.
7. Островский А.Н. о театре. Записки, речи и письма / Общ. ред. и вступ. ст. Г.И. Владыкина. 2-е изд. М.; Л.: Искусство, 1947.
8. Педагогика дополнительного образования: приоритет духовности, здоровья и творчества / под ред. В.И. Андреева, А.И. Щетинской. – Казань – Оренбург: Центр инновационных технологий, 2001
9. Соколова, Н.А. Социально-педагогическая поддержка самореализации старшеклассников в учреждениях дополнительного образования: моногр. / Н.А. Соколова. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2007.
10. Социально-педагогическая и образовательная деятельность детских внешкольных учреждений / под ред. Г.Н. Поповой. – Челябинск: Гл. упр. по делам образования, 1995.
11. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953.
12. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
13. Фомина А.Б. Учреждение дополнительного образования детей: инновационная социально-педагогическая модель: Учебно-методическое пособие. Ч. 1,2 / А.Б. Фомина. – М., 1996.
14. Ширяева В.Г. Самодеятельный школьный театр: Пособие для руководителей театральными коллективами школьников. М.: Изд. АПН РСФСР, 1962.
15. Яковлев Д.Е. Организация и управление деятельностью учреждения дополнительного образования детей / Д.Е. Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2004.
16. Студенческая библиотека онлайн (infostudbooks.net). М., 2013-2019 URL: https://studbooks.net/660298/kulturologiya/spetsifika_funktsionirovaniya_teatralnoy_studii_o_snovnoy_formy_razvitiya_detskogo_aktorskogo_masterstva).