

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Новолялинского городского округа
«Дом детского творчества «Радуга»

Направление: художественное

Н.А. Караваева

**«Перспективная модель создания школьного театра в
общеобразовательном учреждении»**

Методическое пособие

Новая Ляля, 2022

Караваева Н.А. Перспективная модель создания школьного театра в общеобразовательном учреждении: Методическое пособие / Н.А. Караваева.
– Новая Ляля: МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга», 2022. – 13 с.

Пособие предназначено для педагогов дополнительного образования, учителей литературы – художественная направленность.

В пособии раскрываются особенности театральной педагогики в школе, ее принципы и особенности в урочной деятельности. Раскрывается перспективная модель создания школьного театра в образовательном учреждении.

Рекомендовано Педагогическим советом МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» в качестве методического пособия для педагогов дополнительного образования художественной направленности, учителей литературы, родителей.

Оглавление

Введение.....	4
1. Театральная педагогика в школе.	4
1.1 Принципы театральной педагогики.....	4
1.2. Театральная педагогика на уроках.....	5
1.3. Собственное творчество.....	6
2. Перспективная модель создания школьного театра в общеобразовательном учреждении. .	7
2.1. Школьный театр сегодня.....	7
2.2. Педагог – режиссер.	8
2.3. Игра как инструмент.....	9
2.4. Урок человечности.	11
2.5. Где расположить школьный театр.	12
Заключение	13

Введение.

1. Театральная педагогика в школе.

Внимание, фантазия, предлагаемые обстоятельства... Оказывается, эти термины из мира театра позволяют сделать школьное образование увлекательным и живым.

Сложно представить актёра, который бы учился играть, только лишь читая и слушая о том, как это делают другие. Актёр учится, действуя сам. Эта особенность театра, за которую его стоило бы полюбить всем учителям — необходимость максимального личного включения всех и каждого в процесс театрального действия.

Кроме того, режиссёры давно заметили: когда студенты постигают азы актёрского мастерства, они осваивают множество вещей, полезных в жизни далеко за пределами сцены. Они преодолевают психологические барьеры, у них повышается мотивация в познании мира, они учатся воспринимать художественные образы искусства, развивают коммуникативные способности. Так почему бы не использовать инструментарий, разработанный для подготовки актёров, чтобы решать сложные педагогические задачи в школе?

У театра есть чему поучиться. Педагогические практики, которые находят в театре источник образовательных инструментов, объединяются в особую систему — школьную театральную педагогику. И сегодня она даёт свои ответы на многие вызовы, стоящие перед образованием.

1.1 Принципы театральной педагогики

Театральная педагогика предлагает создание открытой творческой среды для живого общения. Диалог в этой художественно-творческой среде может быть на любую тему (от науки до религии), но целью его всегда будет формирование целостной картины мира, одновременное развитие эмоциональных и интеллектуальных способностей ученика.

Принцип событийности означает, что во время занятий должно происходить что-то такое, что для участников действия меняет мир. До того, как для тебя произошло событие, ты был немного другим, думал немного по-другому, действовал по-другому. Через переживания событий человек развивается.

Принцип проживания определяет, что событие не может быть результатом принятия внешних условий. Оно может быть только результатом личного переживания, открытия.

Образование в театральной педагогике становится территорией **личного творческого действия**. В процессе обучения свобода творчества может ограничиваться постепенно через предлагаемые обстоятельства, проблемы и трудности, которые надо преодолеть, но не через запреты. При соблюдении этого принципа все компетенции становятся результатом личностно-значимых открытий, а не навязывания догм.

И, наконец, **принцип импровизации** — отличительная черта театральной педагогики. Прежде чем думать, хороший актёр должен действовать. Спонтанность, непосредственность — качества, которые позволяют раскрыть потенциал ребёнка, но которые часто «глушатся» традиционной образовательной системой. И педагог, который сам не может быть непосредственным, боится импровизировать, не научит этому другого.

1.2. Театральная педагогика на уроках.

Как вы заходите в класс? Как вы считаете, переключка по журналу — лучший способ заинтриговать учеников на следующие 40 минут? Как вы завершаете занятие? Актуально ли для учеников то, о чём вы говорите, успевают ли они за урок сделать открытие, значимое лично для них?

Театральная педагогика вводит в обычную школу те приёмы, которые отрабатываются на актёрских тренингах. Они позволяют взять внимание, красиво говорить, чувствовать динамику происходящего в классе. Помогают

активизировать пассивных ребят и справиться с излишней энергией слишком активных. Многие из них связаны с чувством времени, с пониманием, как организовать 40 минут урока, чтобы постепенно «разогреться», пройти точку кульминации и осмыслить, что произошло. Понимание, как по-разному можно использовать пространство в классе — расставить парты в круг или продумать урок, чтобы дети перемещались группами из угла в угол — это тоже связано с театральной практикой, в которой есть понятие мизансцены.

Как и на актёрских тренингах, различные приёмы театральной педагогики на уроке нацелены на то, чтобы ученики и учитель не просто «думали головой», но проживали материал через собственное действие здесь и сейчас. Действие — это и личное решение какой-то дилеммы, и постановка себя на место исторических деятелей, и многое другое, что позволяет пережить материал через собственный опыт.

Вспомним фрагмент фильма «Доживём до понедельника», в котором герой Вячеслава Тихонова рассказывает историю Шмидта. Он не разыгрывает с учениками никаких сцен из истории, но он выстраивает сам урок таким образом, что ребята сами через парадокс открывают для себя мотивы исторического деятеля.

Театральная педагогика не является «волшебной палочкой», которая одним взмахом решит все проблемы: нашёл «точку удивления» на уроке — и сразу выросла мотивация, наладилась эмоциональная атмосфера и проявилась творческая инициатива. Чудес не бывает. Но системное и осмысленное обращение к театральным практикам, к личной импровизации, к художественному образу способно превратить школьную рутину в пространство интеллектуальных и эмоциональных открытий.

1.3. Собственное творчество.

В Москве интерес к театральной педагогике проявляют целые гимназии и лицеи, директора которых понимают, что художественная среда оказывает мощное стимулирующее действие на детей. Среди них — «Класс-Центр»

Сергея Казарновского, одно из первых заведений такого формата, когда театр становится неотъемлемой частью школьной жизни. В Московском химическом лицее у ребят, будущих физиков и химиков, при поступлении берут согласие на обязательное участие в театральных и музыкальных кружках. При Ломоносовской школе в Сокольниках существует несколько школьных театров.

И такое внимание к театру неслучайно: он позволяет раскрепоститься, создать нечто, что не оставляет других равнодушными. А ещё он создаёт пространство для неформального общения, наполненного общечеловеческими смыслами — подобных пространств так мало у современных детей.

2. Перспективная модель создания школьного театра в общеобразовательном учреждении.

2.1. Школьный театр сегодня

У очень многих выдающихся театральных деятелей современности первые творческие успехи случились на подмостках школьной сцены. Но и те, кто в студии занимался, но артистом не стал, как правило, вспоминают школьный театр с удовольствием, отмечая, что полученные там умения и навыки оченьгодились в дальнейшей жизни.

Сегодня, вопрос создания школьных театров в России является актуальным. В 7 из 40 тысяч школ уже созданы школьные театры, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. "Будем эту работу продолжать. Я сегодня хотел бы услышать те предложения, которые уже есть в регионах, как эта работа будет идти, когда мы выйдем на функционирование каждого школьного театра разного формата, как это функционирование будет обеспечено театральными училищами, вузами в регионах. В каждой школе, где есть советник по воспитанию, уже должен быть открыт школьный театр и открыта спортивная секция".

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова предложила, чтобы вузы оказывали поддержку школьным театрам в регионах. "Мы предлагаем,

чтобы в федеральных округах на базе наших вузов были созданы опорные центры, сотрудники которых предварительно могли бы пройти обучение на базе Театрального института имени Щукина, сотрудники, которые могли бы впоследствии оказывать поддержку школьным театрам в регионах. Мы предлагаем ввести систему наставничества, когда профессиональные театры и члены труппы будут брать шефство над школьными театрами, сопровождать детей от задумки до реализации", — сказала Ярилова.

Действительно, создание школьного театра дело не простое. Кроме желания и поддержки со стороны администрации учреждения, нужны профессиональные знания и умения. Таких специалистов в общеобразовательных организациях просто нет. Как правило, театральные занятия в рамках внеурочной деятельности ведут учителя начальных классов и литературы.

Школьный театр – активная форма художественно-творческой деятельности детей, где единство психологии, педагогики, эстетики и этики имеет первостепенное значение и создает предпосылки и условия для многостороннего развития личности.

Вначале дети приходят в театр за интересом, себя показать и других посмотреть, но в итоге, включаясь в постановки, лучше понимают себя, начиная взаимодействовать с командой – это прокачивает тот самый эмоциональный интеллект, о котором много говорят. Здорово, если это происходит под профессиональным руководством.

2.2. Педагог – режиссер.

Чтобы создать театр с нуля, нужен лидер и сильная команда. Театр – дело не демократичное. Лично я выступаю за режиссерский театр. Без лидера, который умеет всех заразить и поставить цель, ничего не получится. В школьном театральном кружке все держится на энтузиазме педагога, который его организует. Главная задача руководителя школьного театра — найти применение для талантов всех участников команды, определить их зону

личной ответственности в общем результате. Когда нет слаженной команды, работа каждого участника процесса будет восприниматься отдельно, и «волшебство» не случится.

2.3. Игра как инструмент.

Школьный Театр – дело веселое, прежде всего, именно здесь есть место эксперименту, капустнику, самодеятельному творчеству, в лучшем понимании этого выражения.

Обучение через игру – естественное детское состояние. Многие игровые методики, которые используют режиссеры и художественные руководители для раскочки актеров, отлично применимы и к детям. Поэтому предложенный ему тренинг будет естественной формой его существования и развития.

Основой психофизического тренинга является система К. С. Станиславского. Таким образом, *содержанием психофизического тренинга будут элементы Системы: внимание, воображение, общение, мышечная свобода, эмоциональная память.*

Очень важно, чтобы участники тренинга работали заинтересованно и добровольно. Первоначально интерес может быть внешним. Мотив участия в тренинге у каждого свой. Но важно, чтобы каждый пришел добровольно и всегда имел возможность покинуть группу.

Как правило, в процессе тренинга участники входят во вкус творческой работы и мотив меняется. Они не ждут удовольствия от результата, а получают его от процесса.

Тренинг не требует каких бы то ни было особых технических средств. Его главный инструмент и материал живой человек. Поэтому проводить его можно практически в любых условиях. Важно, чтобы площадка соответствовала количеству человек.

Хорошо бы иметь для занятий просторное, светлое, по возможности изолированное от посторонних шумов и других раздражителей, способных помешать участникам тренинга во время выполнения сложных упражнений.

Желательно, иметь магнитофон. Музыка хороший методический инструмент. Умело используемая, она может помочь достичь нужного состояния. Но музыка воздействует очень мощно, поэтому применять ее надо очень осторожно и дозировано. Все эти условия, создающие определенный комфорт для проведения тренинга, не являются обязательными. При желании, тренинг можно проводить и на лесной поляне, и в учебном классе, сдвинув в сторону столы и стулья на время занятий, и в школьной рекреации, везде, где позволяет площадь.

Результатом тренинга может стать готовая к работе актерская труппа, творческий сплоченный коллектив, дружный, активный, жадный до знаний и творческих работ класс... Но гораздо важнее то, что лежит в основе этих коллективов Человек. Человек - радостный, свободный, открытый, доброжелательный.

Лучше начинать выполнять в том порядке, в котором они приводятся. Приведу пример:

Внимание. Наиболее сложно обстоит дело со вниманием. Дети не могут долго концентрировать внимание на одном объекте, легко отвлекаются. Здесь усилия педагога должны быть наиболее настойчивыми, последовательными и длительными. Не спешите продолжать занятия, пока внимание группы не стало устойчивым и стабильным. Простейшее упражнение для тренировки внимания у детей «Поймай хлопок».

«Поймать хлопок».

Вы хлопаете в ладоши и даете задание поймать этот хлопок. Именно поймать. Не хлопнуть вслед за вами, а поймать на лету, как бабочку, как муху, как мячик. Как будто при хлопке из ваших рук вылетает шарик или конфетка. По началу ответный хлопок группы будет разрозненным, хлопки детей рассыплются, как горох, и «бабочка» улетит. Терпеливо добивайтесь единого слитного хлопка. Группа должна поймать ваш хлопок, как один человек. Затем добейтесь того, чтобы ваш хлопок ловился мгновенно, чтобы между «вылетевшей» и «пойманной» «бабочкой» не прошло и мгновения.

Крайне важен именно действенный и целенаправленный характер этого упражнения - поймать. Не позволяйте ни себе, ни детям формального выполнения этого простейшего упражнения. Добейтесь подлинности, действенности и устойчивости внимания у всей группы.

Для этого можно пользоваться маленькими педагогическими хитростями. Допустим, несколько раз хлопнуть, а потом провести ладоши мимо друг друга без хлопка. Если группа хлопок поймала, значит, еще недостаточно внимательна. Или - сделать несколько хлопков в высоком ритме, а затем резкую паузу. Если группа не поддавалась инерции, значит, она подлинно внимательна. Не добившись устойчивого, действенного внимания, переходить к дальнейшим упражнениям не рекомендуется. Время, потраченное вами на это первое упражнение, сторицей окупится в течение дальнейшего занятия, и наоборот, невнимательная группа разрушит все занятие, какие бы увлекательные упражнения вы ни предлагали.

Чтобы сохранить интерес детей, меняйте «вылетающие» из ваших рук «предметы». Мальчишки очень любят «ловить пулю», девочкам можно предложить «поймать колечко» и т.д. Смело фантазируйте во время занятия, ваше творчество зажжет творчество ребенка, только так можно научить творчеству.

Далее переходите к тренингам на воображение и фантазию, общение и взаимодействие и др. Более подробно можно посмотреть в методических сборниках: В.С.Гиппиус «Гимнастика чувств», Э.Сарабьян «Большая книга тренингов по системе Станиславского», Альшиц Ю.Л. "Тренинг forever!" и др. Для продуктивной работы школьного театра следует также проводить игровые и тренинговые занятия по речи и пластике.

2.4. Урок человечности.

Занятия в школьном театре развивают не только артистичность и умение держаться на публике, а навыки человечности. На одну из ролей пришли пробоваться две девочки, обе очень ее хотели. После прослушивания одна из

них подошла ко мне и сказала, что у второй играть роль получается лучше. В ту минуту у меня даже мурашки побежали по коже. Какое это большое достижение для ребенка! Признать, что кто-то другой в чем-то лучше. Люди растут во всех смыслах, когда играют в театре».

Театр помогает детям раскрепоститься и научиться получать удовольствие от выступления на публике. Они приобретают умение хорошо говорить, красиво двигаться. Театр дает такие навыки, которые пригодятся в жизни вне зависимости от профессии, которую выберет ребенок. Дети учатся работать в команде, ощущать партнерство, развивают умение формулировать свои мысли и выражать эмоции, слышать музыку и читать так, чтобы понимать смысл прочитанного.

Театр особенно актуален для подростков. В этом возрасте дети ищут себя, а в театре могут прожить разные роли, в том числе, побыть «плохим». Здорово, когда в школьном театре поднимаются социальные темы, ведь так ребенок может поговорить о том, что задевает его больше всего. Дети обязательно пройдут через конфликты в театре и научатся их разрешать. А значит, потом им будет проще выстраивать отношения.

2.5. Где расположить школьный театр.

Среда современных школ становится более гибкой и открытой, что способствует появлению пространств, хорошо подходящих для театральных постановок. Если нет свободной классной комнаты или актового зала, можно расположиться в холле, атриуме, столовой, превратив их в амфитеатр. Использовать спортивный зал, лестницу, внутренний двор... Конечно, школьный театр может существовать, где угодно – все зависит от замысла режиссера. Но мне кажется, что хорошо оборудованное пространство для него все-таки необходимо – там можно делать большие постановки с хорошим звуком, а зрителям будет комфортно за ними наблюдать.

Модель школьного театра, ориентированного на развитие личности обучающегося. Школьный театр требует принимать во внимание детскую

психологию, возрастные и индивидуальные особенности детей в процессе деятельности с ними. Цель школьного театра— развитие самого участника детского театра, его духовных сил, способностей и задатков.

Заключение

Учеба через игру – естественное детское состояние. Многие игровые методики из театра отлично применимы и к детям в школе: они помогают наладить взаимодействие и координацию учеников, повысить их мотивацию к учебе, создать перспективу будущего развития, без которой невозможно планирование.

Театр – незаменимый компонент внешкольной деятельности, способный вписаться даже самую жесткую структуру, создав там островок безопасности и свободы. Здесь у детей есть возможность проявить себя, независимо от знаний и возраста, и увидеть результат работы, получив обратную связь от сверстников и взрослых. В театр идут за интересом, а в итоге лучше понимают себя, примеряя разные, в том числе «плохие» роли, учатся решать конфликты и прокачивают эмоциональный интеллект. Эти занятия развивают не только артистичность и умение держаться на публике, а навыки человечности.

Среда для школьного театра вторична, однако здорово, когда школы уделяют ей внимание, создавая возможность преобразовывать пространство для постановок, оснащая его качественным оборудованием. Но главное – поддерживать человеческий энтузиазм, на котором держится школьный театр, осознавая, как много ресурсов он может дать школе.