

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Героева Людмила Михайловна

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»

г. Санкт-Петербург

ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: статья посвящена проблемам воспитательного процесса театральной педагогики в детских театрах-студиях и драматических детских коллективах на современном этапе социально-культурной ситуации. Рассматривается вопрос о взаимовлиянии двух сторон творческого компонента: детский театр – детский зритель. Автор анализирует психологические особенности и характер направленности театров, где играют дети, а также приводит конкретные примеры из собственной педагогической практики.

Ключевые слова: детский театр, театральная педагогика, воспитание драматизацией, эстетико-нравственное воспитание; драматургия, дети.

Театр начинается с детства. Дети всегда играют: сначала сами со своими игрушками, затем друг с другом. Достигнув возраста понимания, дети сталкиваются с первыми трудностями выбора своих действий, и такие трудности выбора будут сопровождать ребенка, а затем и взрослого человека всю жизнь.

В детском театре закладывается культура человеческих отношений. Детский театр всегда строится в рамках художественно – эстетической направленности. Воспитание театром формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление, воображение, фантазию, коммуникативные способности, речевую культуру, заставляет, занимается самопознанием, овладевать собственным телом, умением работать в коллективе и

внимательно относиться к окружающим, в этом и заключается особенность деятельности режиссеров-педагогов и руководителей театральных коллективов.

В данной статье мы рассмотрим взаимодействие детского театра и публики и той роли, которую они играют друг для друга.

Учащиеся, которые занимаются в театральной студии, получают особенный дополнительный стимул к саморазвитию, и, таким образом, вырабатывают уверенность в себе, а также лидерские и организаторские качества, умение держаться на публике. Большая часть детей, которые занимаются в подобных студиях – это гиперактивные дети, для которых неумение управлять собственными эмоциями и направлять свою энергию в нужное русло становится проблемой в учебном процессе, а театр помогает им решить эту проблему.

Но в последнее время театральные педагоги города Санкт-Петербурга стали сталкиваться с обратной проблемой. Родители стремятся определить в театральных коллективы детей, у которых существует очень сильный «зажим», внутренняя неуверенность, неумение общаться со своими сверстниками, зачастую чрезмерно эгоистичных, плохо владеющих своей речью, с большими логопедическими проблемами, не умеющих логически мыслить, а что греха таить, просто не умеющих читать элементарный текст – и это в 10–12 лет! (нередко встречаются индивидуумы с такими проблемами и в 14–15 лет). Поэтому детская гиперактивность – это еще «не криминальная» проблема на фоне полной деградации и бездуховности общественного состояния. И если, дети, попавшие в театральный коллектив, по своей воле или воле родителей – «счастливчики», то, что делать остальным (отнесем их к разряду публики)?

Вот отсюда и вытекает уже не одна проблема, стоящая перед режиссером-педагогом или руководителем театрального детского коллектива – воспитание своих учащихся как гармонически развитых личностей, а появляется и вторая – воспитание зрителя и не в переносном смысле, а в прямом. Причем, эффективность такого воспитания намного сильнее и действеннее, потому, что зритель на сцене видит своего сверстника, который «разговаривает» с ним на его же языке, совершает поступки в ситуациях, знакомых ему, а не читает назидательных

взрослых нотаций. Не зря великие русские педагоги всегда воспринимали театр как школу жизни, где обучаются человеческим отношениям, науке быть человеком, где учатся таким предметам как честность, благородство, великодушие, товарищество, доброта. Один из создателей русского театра для детей, режиссер и драматург Леонид Федорович Макарьев, говорил своим ученикам, что на сцену не надо выходить для того, чтобы поражать, потрясти своим талантом, красотой, темпераментом, обаянием; сцене нужен человек, артист, гражданин, который выходит не для того, чтобы развлечь, отсечь, а чтобы научить, помочь, спасти!

Ребенок – лучший на свете артист: настоящий, непосредственный, яркий. В его голове рой мыслей, идей и образов, подчас он и сам не всегда понимает, что реально, а что – плод его богатого воображения. Но это всегда искренние и сильные роли, он верит в них, как поверил бы сам Станиславский, и с легкостью заставляет поверить других. А порой ему и вовсе не нужно ничего из себя строить, достаточно просто быть самим собой – самое сложное для мэтров сцены. Главное для ребенка – не бояться сцены, публики, повышенного внимания, и тогда у него есть все шансы на успех в любом виде деятельности. Причем не только артистической.

Русская педагогическая наука конца XIX–начала XX вв. разработала несколько подходов к феномену использования театральных элементов в образовательном процессе. Основу изучения театральной игровой деятельности в образовании, которая принята и в российской педагогике, заложил выдающийся врач и педагог дореволюционной России П.Ф. Лесгафт. В своих трудах он связывал физическое и психическое развитие ребенка и отмечал, что их нужно рассматривать в комплексе [2].

Имитационные возможности игры параллельно изучались в работах К.Д. Ушинского, где за основу были взяты уже готовые игры с правилами, которые были созданы народной педагогикой. В трудах основоположника научной педагогики России К.Д. Ушинского отмечено, что: «Придумать детскую игру...одна из труднейших задач взрослого человека. Обратит внимание на народные игры, разработать этот богатый источник, организовать их и создать

из них превосходное и могущественное воспитательное средство – задача будущей педагогики» [4]. Таким образом, К.Д. Ушинский предложил расширить игровой материал путем заимствования народной игры в процесс обучения.

В отличие от П.Ф. Лесгафта К.Д. Ушинский четко разделял учение и игру; первое, считая бесспорной обязанностью ребенка. Подобный взгляд объясняется тем, что для Ушинского игра – это, по большей части, проявление воображения, фантазии.

Очень важным этот метод оказался в начале XX века, на заре советской педагогики, где вопрос о классификации детских игр разрабатывался и уточнялся Н.К. Крупской, крупным общественным и культурным деятелем. Важность игры в советском обществе заключалась уже не только и не столько в развитии творческих способностей, сколько в помощи ребенку в познании окружающего мира и усвоении норм и приемов социального поведения, так игры становятся важной составляющей нравственного воспитания детей [1].

Выдающийся российский психолог и философ С.Л. Рубинштейн, чьи исследования стали основой для дальнейших работ советских педагогов и психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин) уже считал игру необходимой деятельностью в образовательном процессе, с помощью которой значительно меняется психика ребенка, так как ребенок приобретает качества, которые способствуют непосредственному переходу к новой, высшей стадии развития. С.Л. Рубинштейн рассматривает игры уже не только с точки зрения практической значимости в социуме и способов организации, сколько с позиции развития личности и её психики [3]. От сюжетного разнообразия игровых ситуаций, увлеченности им детьми зависят эмоции и, в том числе, степень умственного и волевого усилий, прилагаемых в конкретной игровой ситуации. Детей увлекают такие игры, которые требуют усилия мысли и воли, преодоления трудностей. Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игры необходимы для здоровья ребенка, они делают его жизнь содержательной, полной, создают уверенность в своих силах.

Как видно, большинство концепций в отечественной педагогике, перечисленные этапы эволюции в анализе характеристик игры свидетельствуют о важности игры для развития и образования ребенка, его психофизических и других способностей, навыков и умений.

Театральная деятельность, как нельзя лучше, отвечает всем требованиям детской игры в самом высоком этом понятии. Вот почему с таким увлечением дети начинают заниматься театром и только от личности педагога, его компетентности, собственной творческой увлеченности, нравственной позиции зависит, сольются ли такие маленькие разные детские души в единый актерский ансамбль, станут ли они гармонически развитыми личностями и «охватят» ли этим духом своих сверстников в зрительном зале.

Чтобы понять взаимоотношения детского театра с публикой, мы должны, прежде всего, обратиться к таким понятиям как творческая атмосфера и методы преподавания в некоторых детских театральных коллективах.

В театральном коллективе дети учатся быть раскрепощенными, без телесных и эмоциональных зажимов, сковывающих его в повседневной жизни. Немаловажную роль может сыграть также умение ребенка ощущать пространство и аудиторию, не «жевать» слова, а убедительно и громко разговаривать и декламировать текст. Необязательно все подопечные станут профессиональными артистами, однако навыки, которые дает детская студия, а именно: громкая и четкая речь, умение держать внимание зала, мышечная свобода и тренированная память, точно пригодятся вашему ребёнку в дальнейшей жизни.

В Санкт-Петербурге много достойных и поистине творческих детских театральных коллективов. Все они работают в различных направлениях и формах театрального творчества, но, пожалуй, общее, что их объединяет это педагогическое новаторство, неустанный режиссерский поиск и всегда поистине высокий творческий результат.

Созданный в 1994 году петербургским актером Александром Хочинским детский актерский центр (ныне «Детский Центр эстетического развития и актерского мастерства» имени А.Ю. Хочинского, художественный руководитель

Л.М. Героева) первоначально ничем не отличался от обычного детского драматического коллектива, в состав которого входили дети моряков-военнослужащих и небольшой детский театрик выступал в клубном помещении Адмиралтейства. Но с годами филиалы Центра стали работать во многих районах города, педагогами становились его выпускники, уже прошедшие высшую школу режиссуры в СПб ГУКИ, на мастер-классы приходят ведущие актеры Санкт-Петербурга – такая преемственность поколений дает положительные воспитательные результаты, когда детям бережно прививаются классическое наследие и традиции русской культуры. В Центре дети не просто ставят спектакли. Они изучают историю русского театра и русского искусства, античные мифы в мировом искусстве. Организованный Центром фестиваль открытий и новаций среди детских театральных коллективов «Театральный Островок» уже десять лет является самым популярным из детских театральных смотров, объединяющих единомышленников и друзей.

Жемчужиной фестиваля является самый титулованный театр-студия «Отражение» Приморского Дома творчества юных г. Санкт-Петербурга под руководством Н.В. Иконниковой. Самый петербургский детский театр, – так о нем говорят зрители.

ДЦ им. Хочинского можно назвать «кузницей» кадров режиссеров-педагогов и актеров, тогда как «Отражение» формирует, в основном, актерский состав театрального Петербурга молодыми кадрами, а участвуют в профессиональной подготовке два крупнейших творческих вуза города: СПб ГАТИ и СПб ГИК.

Театр-студия «Встречи» города Гатчины Ленинградской области, руководимый Соколовым Б.Н. работает в манере пластического театра и философской притчи. Тогда как работа театра детской книги «Творчество» города Сестрорецка Ленинградской области, руководимый Коваленко Е.В. отличает приверженность к русской народной сказке и детской литературе современности.

Такие разные по манере исполнения детские театры объединяет одно общее свойство – тесная взаимосвязь со своей аудиторией, публикой, которая приходит

порадоваться, в первую очередь, за своих сверстников, поддержать их творческое стремление, познать новые грани талантов своих одноклассников и товарищей, а может быть, погасить свою неуверенность и нерешительность в освоении творчества.

Для каждого театра, где играют дети, концепция будущего представления состоит в приобщении подрастающего поколения к народным праздникам и национальным корням. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание являются важнейшей стороной формирования и развития личности ребёнка.

Наше прошлое – это фундамент стабильной, полнокровной жизни в настоящем и залог плодотворного развития народа в будущем. Поэтому знакомство детей с историей России, ее народными традициями, праздниками, творчеством, изучением жизни наших предков – это способ вернуть утраченные культурные ценности, а также возможность вырастить новое поколение, уважающее историю нашей страны, ценящее народные традиции, знающее свои корни.

И в этом смысле очень важно, что нравственную информацию публика (те же самые дети) получают из уст своих сверстников, что не является навязыванием или нравоучением, а звучит на том же «детском» языке, понятном и актеру, и зрителю. Детским театрам присуща истинная народность в искусстве, а их воспитательное значение настолько велико, что сейчас и Русская православная церковь включает выступления детских театральных коллективов во многие праздничные мероприятия, а такой праздник как Масленица, является продолжением старинных традиций, актуальных и сегодня, и вызывает интерес особенно у детей, поэтому организация масленичного гуляния в детском коллективе является увлекательным и ярким мероприятием, несущим при этом, дидактическую и воспитательную функции по приобщению детей к истории страны в форме развлекательного представления, когда зрители и актеры смешиваются в один творческий коллектив, в котором и осуществляется воспитание в детях бережного отношения к сохранению традиций и обычаев русского народа.

В современном компьютерном мире, где нравственные и культурные ценности порой утрачивают своё значение, возникает необходимость приблизить

детей к народным истокам и народной культуре, познакомить их с историей своего народа, обычаями, привить любовь к народному творчеству, воспитать детей в духе народных традиций. Народные традиции в России славились игровым характером праздничных мероприятий, которые необходимо наглядно продемонстрировать в ходе любого представления и показать детям ритм праздника и яркие образы в народных костюмах, которые организуют пространство действия.

Немаловажную роль в любой театральной постановке детского театрального коллектива играют изобразительные референсы (свет, цвет, мизансценическое решение), которые усиливают зрительское восприятие. А музыкально-шумовое решение укрепит психологическое воздействие на публику, к чему, собственно, очень восприимчивы именно дети.

Детство – важный этап формирования личности человека: именно в этот период ребенок получает первые представления о жизни, у него формируется определенное отношение к людям, к труду, навыки и привычки, поведение и черты характера. Ведущий вид деятельности детей этого возраста – игра, которая выполняет важнейшие функции воспитания и образования. Но надо помнить: успех в передаче знаний и культуры следующим поколениям будет зависеть от того, как взрослые будут строить игры, какое содержание в них вкладывать. От этого зависит и успешный процесс развития творческих способностей детей, требующий грамотного, педагогического руководства, а именно установления таких способов руководства этим процессом, где применяются методы и приемы, содействующие правильному развитию и раскрытию творческого потенциала детей без применения методов принуждения. Все качества и свойства личности формируются в детском возрасте в активной игровой деятельности, в тех ее видах, которые основаны на принципах повседневной жизни людей и общественного бытия.

Массовость, зрелищность, синтетичность – всё это предполагает ряд богатых возможностей, как в художественно-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр – объединение многих искусств, вступающих во

взаимодействие друг с другом, а театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Детский театр, то есть театр, где играют дети – это продуктивное творческое общение со зрителем, когда два мира: актер и зритель воздействуют друг на друга, чтобы лучше познать мир, повысить самооценку и уровень интеллекта, суметь разобраться в окружающем мире (пространстве и времени, вещах, животных, структурах и других людях).

Список литературы

1. Крупская Н.К. Роль игры в детском саду. Т.6 / Н.К. Крупская. – М., 1959.
2. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста. Т.П / П.Ф. Лесгафт. – М., 1952.
3. Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. – М.: Наука, 1997.
4. Ушинский К.Д. Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский // Педагогическая антропология: Человек как предмет воспитания. Ч. 1. – М.: Изд-во УРАО, 2002.