

Воспитание театром.

Проект «Один сезон» как средство создания развивающей образовательной среды для детей раннего подросткового возраста

*Петрова Наталья Николаевна,
педагог-режиссер МАОУ СМТЛ г. о. Самара*

Если подростка не считают за взрослого,
он начинает вести себя как ребенок.
Альфред Ньютен

Театр располагает самой проторенной дорогой
к уму и сердцу человека.
Фридрих Шиллер

Положительное влияние на развитие детей занятий театром издавна известно педагогике. Театрально-педагогический опыт Антона Семеновича Макаренко, методы воспитания средствами театрального искусства детей и подростков Станислава Теофиловича Шацкого были подхвачены виднейшими педагогами-режиссерами середины XX века и сформированы в грамотную систему школьных театров и драматических кружков. Именно в них получали первую «прививку любви к прекрасному» сотни тысяч школьников нашей страны, а также делали свои первые шаги многие советские актеры и режиссеры.

Сегодня школьные театры переживают очередное возрождение, являясь одним из доступных инструментов самовыражения и раскрытия талантов учащихся. Именно на занятиях по актерскому мастерству, сценической речи, репетициях у детей возникает непосредственное взаимодействие со сверстниками, осознанный живой диалог, который стал редкостью сейчас, в пору виртуального общения и дистанционного обучения.

Российский режиссер и педагог Александр Гребёнкин отмечает, что «...школьный театр, вооруженный приемами театральной педагогики, становится тем клубным пространством, где складывается уникальная воспитательная ситуация. Через мощное театральное средство – сопереживание – учебный театр объединяет детей и взрослых на уровне общего совместного проживания, что становится эффективным средством влияния на образовательный и воспитательный процесс» [1].

Особо важна театральная среда как средство раскрытия индивидуальности ребенка в раннем подростковом возрасте (10–14 лет), когда появляются основные психологические проблемы, свойственные этому периоду: неудовлетворенность своей внешностью, низкая самооценка, нежелание учиться, преодолевать трудности, проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, протестное поведение и, как результат, формирование вредных привычек. Все эти ситуации можно корректировать, помогая подростку начать разговор с самим собой посредством театральных упражнений, актёрских тренингов, укрепить его веру в себя через публичное выступление в образе.

Подростку легче взрослеть, когда к нему относятся, как к взрослому, разговаривают на равных и доверяют ответственные, только от него зависящие дела. Даже небольшая роль, помощь за кулисами, подача необходимого реквизита на сцену дают ему почувствовать себя частью большого сложного процесса, в котором его участие необходимо для общего результата.

Театр – искусство коллективное, объединяющее всех его участников единым делом, в котором важен каждый. Через подобный подход у подростка возникает осознание собственной значимости, формируется ответственность за общее дело.

Есть подростки, у которых серьёзная боязнь публичного выступления, даже в массовой сцене ему выйти непросто, а уж оказаться в первой линии, на авансцене, сосредоточить на себе внимание и произнести даже небольшую фразу – вообще запредельное и невероятное по сложности дело. Для такого ребенка небольшая роль сродни подвигу, это громадная работа над собой, возможная только при поддержке педагога, индивидуальных репетициях и помощи партнёров по сцене. Но результатом окажется преодоление стеснения, которое поможет увереннее отвечать у доски, осмелиться выйти на городскую конференцию с научной работой, получить поддержку одноклассников, дать им возможность посмотреть на него. Получив в нашем проекте «прививку любви к сцене», он иначе будет относиться к театральному искусству, оно займет достойное место в его жизни.

Для решения вышеизложенных задач возникла идея не производить набор в театральную студию, а произвести погружение в проект всего класса или даже параллели.

Внесли свои коррективы и особенности образовательного учреждения, в котором реализовывался данный проект. Самарский медико-технический лицей – одно из ведущих образовательных учреждений по результатам учебной деятельности, площадка воплощения масштабных идей в сфере научных конференций, успешный участник региональных и всероссийских олимпиад, форумов, программ. Все эти результаты достигаются путем повышенной нагрузки учащихся в учебной деятельности. Исходя из данных обстоятельств, попытки создания театрального коллектива, действующего на постоянной основе с неизменным составом труппы, к желаемому результату не привели.

В ходе поиска универсальной формы творческого процесса, соединившего решения поставленных задач и учёта имеющихся возможностей, был разработан проект «Один сезон», в котором класс или несколько классов одного возраста становятся театральной труппой на один учебный год, один театральный сезон.

Площадка проекта – Самарский медико-технический лицей городского округа Самара. Участники проекта – учащиеся 6-х классов. Данная параллель классов была выбрана, исходя из возраста обучающихся (11–12 лет – начало подросткового возраста) и особенностей организации учебного процесса в СМТЛ. Шестой класс – промежуточный этап среднего звена, где уже есть организованный классный коллектив, адаптированный к программе учебного учреждения в 5-м классе, но еще не приступивший к осознанному выбору профиля, которому посвящены мероприятия 7-го класса. Именно в 6-м классе возникает потребность активно проявить себя среди сверстников, получить их одобрение и позитивное внимание, научиться воспринимать своё меняющееся тело, свой формирующийся характер.

Работа по проекту построена таким образом, что основной результат – спектакль – возникает к концу календарного года и является новогодней постановкой, на которую приглашаются лицеисты начальных классов и среднего звена.

В этом есть принципиальная осознанность – ставится новогодняя сказка, с волшебством и превращениями, с противостоянием добра и зла, с верой в лучшее, и играют в ней вчерашние малыши, которые только вчера наблюдали со зрительских мест за действием на сцене, а сегодня сами стали волшебниками.

Далее спектакль становится участником фестивалей и конкурсов, благотворительных показов и театральных мероприятий.

По представленному в таблице 1 плану проект «Один сезон» реализуется в СМТЛ второй год.

В 2020–2021 году 6-й класс из 28 человек ставил спектакль по сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица».

В сцене «Страна будущего» принимали участие учащиеся 2-го класса.

Таблица 1

План реализации программы театрального проекта «Один сезон»

Период	Этап	Описание этапа
Сентябрь	Организационный	Пробы на роли, распределение ролей, читка, работа с текстом пьесы
Октябрь	Репетиционный	Актёрский тренаж, индивидуальные работы работа над образом, продумывание костюмов и декораций
Ноябрь	Репетиционный	Сводные репетиции, работа над сценами, изготовление костюмов и декораций
Декабрь	Генеральный	Генеральные репетиции, работа технической бригады (звук, свет, микрофоны, спецэффекты). Показ спектакля учащимся начальной школы лицея
Январь	Показательный	Показ спектакля родителям и педагогам лицея. Благотворительный спектакль для подшефных организаций
Февраль	Конкурсный	Участие спектакля в театральных конкурсах и фестивалях
Март	Демонтажный	Разбор декораций и костюмов. Подготовка записи спектакля к размещению в соцсетях
Апрель	Аналитический	Рефлексия, самоанализ участников проекта
Май	Итоговый	Подведение итогов, построение планов на следующий сезон

Спектакль «Синяя птица» был тепло принят зрителями, а также явился катализатором позитивных изменений в классном коллективе – дети стали более сплочёнными и дружными. Многие ребята во время спектакля раскрылись с позитивной стороны – брали на себя организационную работу за кулисами, дружно меняли декорации, подавали друг другу реквизит, помогали переодеваться, действовали как слаженная команда. Коллективный творческий процесс увлёк весь класс, ребята стали иначе проявляться в отношении друг к другу. Педагоги и родители отмечали, что они «как-то сразу повзрослели», особенно это было видно в контрасте с другим шестым классом, который не был задействован в проекте.

Проанализировав результаты первого года работы, было принято решение на 2021–2022 год взять для участия в театральной постановке не один, а все три класса шестой параллели. В связи с большим количеством поющих детей возникла идея поставить мюзикл. В декабре 2021 года зрители увидели музыкальную сказку «Снежная королева» по мотивам мюзикла Андрея Морсина. В спектакле приняли участия 72 ученика Медико-технического лицея, 20 из них исполняли главные роли.

Получилась музыкальная сказочная история, которая преобразила наших шестиклассников, позволила им почувствовать себя единым творческим коллективом.

В профессиональном театре существует понятие «актерское раскрытие», когда спектакль, режиссер и собственные усилия позволяют актеру максимально проявить свой творческий потенциал, свою профессиональную палитру. В школьном театре о раскрытии актерском говорить рано, но о раскрытии ребенка перед сверстниками, родителями, учителями и, главное, перед самим собой можно всерьёз. В этом и есть, на мой взгляд, великая сила искусства.

Литература

1. Гребенкин А. Театральная педагогика вчера и сегодня. – URL: <http://theater111.ru/science03.php> (дата обращения: 03.05.2022).