

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР: ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

*Рассохина Елена Анатольевна,
классный руководитель 8 «А» класса,
учитель изобразительного искусства
МБОУ «Школа № 53» г. о. Самара*

Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей...

Б. М. Теплов

«Когда люди приобщаются к театральному искусству прямо с юных лет, это, безусловно, становится мощным подспорьем на всю жизнь, потому что способствует развитию личности, особенно если это развитие основано на русской классике. Русская классика всемирно признана, и кто бы и как бы ни хотел отменить русскую культуру, российскую культуру, это глупость. Но самое важное, что мы понимаем, насколько она важна для нас, для нашей страны, для наших людей...», – сказал Президент России.

Министерство просвещения России совместно с Министерством культуры России активно развивает школьные театры. Сегодня в стране их уже 28 тысяч, к концу 2024 году такие театры должны были появиться во всех школах страны.

В МБОУ «Школа № 53» г. о. Самара школьная театральная студия «Зеркала реальности» начала свою творческую деятельность в 2014 году. Это направление дополнительного образования детей является одним из приоритетных для нашего образовательного учреждения. За годы существования театральной студии уже определились формы и методы, способы реализации художественно-эстетического развития обучающихся. Театральная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты происходит совершенствование театральной деятельности.

Театральная деятельность способствует развитию личности ребенка, творческих способностей, прививает устойчивый интерес к литературе, истории, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, мышлению. Существует проблема, волнующая многих педагогов, психологов: у одних детей возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, излишняя раскрепощенность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память, внимание и речь. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия сжатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Это может дать театрализованная деятельность.

Традиционными театральными мероприятиями для нашей школы стали:

- театральный фестиваль – конкурс «Волшебный софит» (участвует каждый класс с 1-го по 11-й, ежегодно тема фестиваля меняется, подготовка длится 3–4 месяца, проходит фестиваль в конце 1-го полугодия учебного года);

- конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество» (тематика ежегодно разная, участвуют все классы, элементы театрализации при исполнении песни обязательны, проходит фестиваль во 2-м полугодии учебного года (февраль – март)).

В рамках дополнительного образования все обучающиеся 8 «А» класса занимаются в театральной студии «Зеркала реальности» под руководством классного руководителя совместно с педагогом дополнительного образования, готовят и представляют несколько спектаклей за учебный год для разных возрастных категорий (посвящение в первоклассники, городской фестиваль «Читающая семья», городской игровой фестиваль народной культуры «Этнографический серпантин» (в сотрудничестве со школьным этнографическим музеем «Русская изба»), праздничные даты и важные события и др.).

Участие в конкурсных мероприятиях по направлению «Театральное искусство»:

- городском конкурсе агитбригад ЮИД (ежегодно, занимаем со своими постановками призовые места на районных и городских этапах, участвуем в областных этапах);
- городском конкурсе «Театральный Олимп», «Юные дарования Самары», «КиноФест»;
- конкурсных мероприятиях Движения Первых «Живая классика» и др.

Процесс подготовки к спектаклю включает следующие этапы:

1. Выбор темы и написание сценария (сценарий пишет педагог дополнительного образования, тема выбирается в зависимости от плана на текущий учебный год, тематики конкурсных мероприятий и предпочтений педагогов и детей).

2. Прочтение сценария. Цель – донести до ребят смысл новой постановки. Выразительное прочтение происходит только педагогом дополнительного образования и классным руководителем. Далее сценарий читается по ролям, при этом ребята пока выбирают для себя те роли, которые, по их мнению, подходят каждому из них.

3. Обсуждение-рассуждение. Цель – вычленив цель и задачи при постановке данного спектакля. Форма – свободный диалог-обсуждение: каким им видятся персонажи (внешние и индивидуальные особенности персонажей).

4. Пробы. Цель – формирование представления о каждом персонаже по характеру, внешности, темпераменту. Форма – создание импровизационных сцен. Метод – мизансцены по формированию характера возможно с помощью музыкального и хореографического сопровождения.

5. Распределение ролей. Цель – выбор актера под заданный выбранный образ героя. Формы: представление и видение костюма, пластики и других составляющих образ героя претендующими на роль актерами. Метод – показ непосредственно походки, выговора, поведения, характера, речи и других особенностей персонажа.

6. Заучивание текста ролей. Цель – максимально быстро выучить монологи в кратчайшие сроки. Формы: прочтение сразу на сцене, на месте, проработка «с листа». Метод: перед постановочным этапом ребята читают вслух с листа целые эпизоды, после выучивания текста сценарные листы забираются и с помощью суфлера доработка идет до полного запоминания.

7. Создание мизансцен. Цель – выработка тех или иных действий в конкретных мизансценах. Форма – разработка зарисовок, этюдов, миниатюр и т. д. Метод – выборка конкретного индивидуального поведения каждого персонажа: походка, мимика, жесты, взгляд и т. д.

8. Создание пластики. Цель – обучение работы без слов. Форма – обучение походке, сидению, взгляду, дыханию и т. д.

9. Работа над речью. Цель – донести до зрителя четкое грамотное произношение диалогов. Форма – работа с таблицей артикуляционных упражнений. Методы: проработка сложных звуко сочетаний, проговорок, индивидуальные занятия для приобретения навыков разговорной речи.

10. Постановочный этап. Цель – соединение воедино отрепетированных мизансцен и эпизодов. Форма – проведение проб соединения этюдов. Метод – добавление в работу костюмов, грима, музыкального и хореографического сопровождения.

11. Работа с реквизитом. Цель – обучение владению такими действиями, как одевание, снятие, выходы, заходы, бросания и др. Форма – индивидуальная работа с предметами.

12. Репетиционный этап. Цель – отработать единый рисунок спектакля. Форма – отработка спектакля по расписанию вместе с технической группой и декорациями. Методы: после каждой репетиции обязательный анализ проделанной работы с учетом удачно найденных моментов и их закрепления, а также выявление недостатков и их исправление.

13. Прогоны. Цель – подготовиться к генеральной репетиции. Формы: соединение мизансцен и этюдов в картины, соединение в полные сцены и прогон без остановки. Методы: синхронизация по времени хода спектакля, коррективы, по необходимости назначение дополнительных репетиций (индивидуальных, групповых, технических).

14. Генеральная репетиция. Цель – выявление недостатков, шероховатостей, несостыковок. Форма – проведение в костюмах, с музыкальным, видео- и хореографическим сопровождением.

нии, гримом, светом, реквизитом и декорациями. Методы: доработка погрешностей, выявленных недостатков, корректировка.

15. Премьера. После премьерного показа составляется график показа обучающимся школы. Отдельно спектакль показываем родителям и знакомым.

Развитие детей в театрализованной деятельности проявляется в раскрытии индивидуальности каждого нашего ребенка, в его самореализации. Во время подготовки к спектаклю дети осмысливают нравственный подтекст литературного произведения через выразительные средства: мимику, жест, интонацию, походку – самостоятельно создают конкретный образ. Во время знакомства, например, со сказкой – основой спектакля, у детей активизируется мышление, фантазия, выразительность речи. Дети, которые владеют азами драматизации, растут без комплексов, без излишней застенчивости, психологически более устойчивы к стрессовым ситуациям. Даже самые застенчивые раскрываются в процессе подготовки и показа спектаклей. У них мобилизуется воля, развиваются самостоятельность и дисциплинированность. Бывают моменты, когда класс долго готовится к спектаклю, а в день премьеры случается форс-мажор – заболевает актёр. Что делать? У каждого своя роль и свободных участников немного. И вот тогда проявляются качества, воспитанные на ответственности за общий успех, командный дух и преодоление стеснения и боязни сцены. Ребенок, который старался всегда оставаться в тени, в пиковой для класса ситуации сам предлагает сыграть одну из ведущих ролей в день показа спектакля. Оказалось, что все реплики и диалоги знает наизусть, очень старательно и эмоционально влился во все мизансцены. Тем самым оказал неоценимую помощь классному коллективу, получил заслуженную оценку ребят и классного руководителя, но самое главное – поверил в свои силы, переступил через страх и застенчивость. Это ли не воспитание средствами совместной творческой деятельности.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т. д.). Благодаря, например, сказке (и иным формам иносказательного творчества) ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Выбор и формирование репертуара для театральных постановок нашего класса всегда основывается на традиционных ценностях: добро и зло, героизм, патриотизм, мужество и предательство, что хорошо, а что плохо. Стараемся сочетать не только сценическое мастерство, но всегда включаем вокальное и хореографическое искусство в постановочный процесс. Как пример отметим спектакль по сказке «Летучий корабль», который имел большой успех у зрителей. Патриотическая тема в высшей степени раскрыта в спектакле к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Постановка получилась пронзительной и очень прочувствованной детьми-актерами.

Театр как форма дополнительного образования и воспитательной работы классного руководителя очень востребована в современной школе. Обучение актерскому мастерству помогает детям понимать окружающий мир и самих себя, развивать личностные качества, формировать базовые традиционные ценности, видеть и расширять свой потенциал. Еще это перспективная площадка для взаимодействия «ученик – ученик», «учитель – ученик», «начинающий актёр – зритель». По моим наблюдениям, у детей в процессе совместных занятий меняются приоритеты: многие дети выстраивают новые отношения друг с другом. Театр – искусство коллективное, а класс – это тоже в первую очередь коллектив.

Литература

1. Агапова И. А. Театральные постановки в средней школе: пьесы для 5–9 классов / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – М.: Огни, 2016. – 348 с.
2. Богданова О. А. Воспитательные возможности внеклассной театральной деятельности // Методист. – 2006. – № 1. – С. 49–51.
3. Генералова И. А. Театр в школе: история вопроса и современная ситуация // Научная школа: плюс До и После. – 2008. – № 5. – С. 84–87.

4. Григорьева О. А. Школьная театральная педагогика: учебное пособие. – М.: Лань, 2015. – 724 с.
5. Никитина А. Б. Театр, где играют дети. – М.: ВЛАДОС, 2001.
6. Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан»: Поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина от 24.09.2021 № Пр-1806. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/66781> (дата обращения: 11.01.2025).
7. Смирнова Е. С. Интеллектуальный театр в школе. – М.: Перспектива, 2007. – 112 с.