

КАК ПОДГОТОВКА К «ТЕАТРАЛЬНОЙ ВЕСНЕ» УЧИТ ДЕТЕЙ ГЛАВНОМУ: ОБЩЕНИЮ, ТЕРПЕНИЮ И МЫШЛЕНИЮ

*Лизавенко Татьяна Леонидовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 3» г. о. Самара*

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ставит перед школой задачу формирования не просто предметных знаний, а метапредметных результатов – универсальных учебных действий (УУД). Дети должны уметь работать в команде, планировать свои действия, слушать и слышать собеседника, анализировать информацию. Однако, как показывает практика, традиционный урок, ограниченный временными рамками и программным содержанием, не всегда позволяет в полной мере отработать эти навыки.

В связи с этим возникает противоречие между необходимостью формирования УУД и недостатком деятельностных форм работы в урочное время. Разрешить это противоречие, на наш взгляд, позволяет участие младших школьников в театральной деятельности. Как писал Л. С. Выготский, «игра ребёнка – это не просто воспоминание о пережитом, а творческая переработка впечатлений» [1, с. 23]. В театре ребенок не просто играет, он проживает новую жизнь, учится чувствовать и отвечать за свои поступки.

Цель статьи – обобщить опыт работы по подготовке учащихся начальных классов МБОУ «Гимназия № 3» г. о. Самара к конкурсу «Театральная весна» и доказать, что этот процесс является эффективным средством формирования коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.

Если вы учитель начальных классов и думаете, стоит ли связываться с театральным конкурсом, отвечаем: стоит. Это не лишняя нагрузка, а самый короткий путь к тому, чтобы дети начали слушать, думать и чувствовать.

«Театральная весна» в нашей гимназии перестала быть просто праздником. Теперь это часть воспитательной системы. И результаты, которые мы получили, убедили даже самых скептических коллег.

Почему театр? В театре ребёнок не просто играет – он проживает новую жизнь, учится чувствовать и отвечать за свои действия. А Алексей Леонтьев говорил, что личность формируется только в деятельности. Не в разговорах о ней, а в реальном деле. Спектакль – такое дело.

Теоретические основы театральной деятельности в начальной школе

Театральная деятельность в начальной школе опирается на фундаментальные психолого-педагогические теории. Л. С. Выготский рассматривал игру как ведущую деятельность дошкольного и младшего школьного возраста, подчеркивая, что «в игре ребенок становится как бы выше себя на голову» [Там же, с. 45]. Театрализованная игра, в отличие от обычной, имеет четкую структуру, зрителя и конечный результат, что приближает ее к учебной деятельности, но сохраняет эмоциональную привлекательность игры.

А. Н. Леонтьев в своей теории деятельности утверждал, что личность формируется только в деятельности, а не в разговорах о ней [6, с. 67]. Спектакль представляет собой именно такую деятельность, где каждый ребенок включен в общее дело, несет ответственность за свой участок работы и при этом взаимодействует с другими участниками. Это создает условия для формирования всех компонентов деятельности: мотивационного, целевого, исполнительского и контрольно-оценочного.

Особый интерес представляет теория установки Д. Н. Узнадзе, согласно которой состояние готовности к определенному действию формируется под влиянием потребности и ситуации [9, с. 112]. Конкурсная ситуация «Театральной весны» создает мощную установку на качество исполнения, мобилизуя внутренние ресурсы детей.

Театр как зона ближайшего развития

Понятие «зоны ближайшего развития», введенное Л. С. Выготским, приобретает особое значение в контексте театральной деятельности. Ребенок, исполняя роль, вынужден действовать

«от лица другого» – более взрослого, мудрого, смешного или трагического персонажа. Это заставляет его осваивать новые способы поведения, эмоционального реагирования, речевого выражения.

Например, второклассник, играющий роль старого мудреца, не механически заучивает текст, а пытается понять мотивы поведения персонажа, его возрастные особенности. Он интонационно, пластически, эмоционально осваивает новый для себя опыт. То, что недоступно ребенку в реальной жизни, становится доступным в игре, и постепенно переносится в реальность.

Связь театральной деятельности с требованиями ФГОС НОО

ФГОС НОО выделяет три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. Театральная деятельность вносит вклад в формирование каждой из этих групп:

- личностные результаты: формирование целостного взгляда на мир, развитие мотивов учебной деятельности, формирование эстетических потребностей, развитие навыков сотрудничества;
- метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности, формирование умения планировать и контролировать действия, освоение способов решения проблем творческого характера, активное использование речевых средств;
- предметные результаты: развитие речевых навыков, обогащение словарного запаса, знакомство с литературными произведениями, понимание их содержания и смысла.

Организация работы и этапы подготовки

Конкурс «Театральная весна» в нашей гимназии давно перестал быть просто отчетным мероприятием. Это часть воспитательной системы, которая мобилизует детей благодаря наличию внешней оценки (жюри, зрители, конкуренция). Однако главный педагогический эффект заложен не в самом выступлении, а в длительном процессе подготовки, который мы выстроили следующим образом.

Выбор пьесы

В отличие от традиционного подхода, где учитель единолично выбирает материал, мы организовали совместное чтение и обсуждение четырех коротких рассказов. Дети учились аргументировать свою позицию («этот герой мне близок, потому что...»), отстаивать мнение и принимать коллективное решение путем голосования. Это первый шаг к формированию коммуникативных УУД. Не учитель назначил, а вместе сели и прочитали четыре рассказа. Голосовали. Спорили, почему один скучный, а второй смешной. Учились аргументировать. Анатолий Гин (известный педагог по ТРИЗ) утверждал: «Умение делать выбор важнее умения давать правильный ответ». Здесь дети учились именно этому.

Распределение ролей

На этом этапе возникла классическая для детского коллектива проблема – желание каждого играть главную роль. Ситуация «хочу, но не могу получить» стала мощным воспитательным моментом. Следуя идее С. Соловейчика о том, что «ребёнок учится нравственности, когда вынужден считаться с другим» [7, с. 105], мы не давили авторитетом, а организовали пробы и обсуждение. Дети сами пришли к выводу, что даже эпизодическая роль важна для общего успеха. Так формировались регулятивные (согласование действий) и личностные УУД (принятие социальной роли).

Репетиционный период

Два месяца интенсивной работы над спектаклем стали «школой терпения». Многократные повторы сцен, ожидание своего выхода, необходимость поправлять партнера, не обижая его – всё это, по выражению В. А. Сухомлинского, есть «азбука нравственной культуры» [8, с. 182]. Технические сложности (работа с микрофоном, светом, ориентация в пространстве сцены) заставляли детей анализировать ошибки. После неудачной генеральной репетиции мы не давали готовых решений, а задавали вопросы: «Почему зрителям не видно твоё лицо?», «Как сделать сцену более динамичной?». Следуя принципу М. Монтессори («не делай за ребенка то, что он может сделать сам»), мы подводили их к самостоятельному поиску решения.

Выступление и послевкусие

Конкурс прошёл. Мы не заняли первое место. Но дома дети написали сочинения «Что мне дала эта подготовка». Там было много интересного: «Я научился не бояться людей», «Я понял, что Золушка не просто ждала, а верила», «Обидно проиграть, но мы всё равно крутые».

Межпредметная интеграция в процессе подготовки спектакля

1. Связь с литературным чтением.

Подготовка спектакля начинается с работы над литературным произведением. Мы не ограничивались чтением пьесы, а изучали первоисточник: если это инсценировка рассказа, читали рассказ полностью; если сказка – знакомились с разными вариантами сказки (народная, авторская, зарубежная).

На уроках литературного чтения мы использовали следующие виды работ:

- сравнение литературного произведения и его сценической версии;
- анализ характеров героев, их поступков, мотивов;
- составление характеристики персонажа (портрет, речь, отношение к другим);
- прогнозирование событий: «А что было бы, если бы герой поступил иначе?».

Такой подход позволил углубить понимание литературных произведений и сформировать интерес к чтению как источнику творчества.

2. Связь с русским языком и развитием речи.

Работа над ролью требует тщательной работы над словом. Мы обращали внимание:

- на интонацию, темп речи, логические ударения;
- значение незнакомых слов (историзмы, архаизмы, диалектизмы);
- характерные для персонажа речевые обороты.

После спектакля дети писали сочинения-отзывы, рецензии на выступления других классов, заметки в школьную газету. Это способствовало развитию письменной речи, умения выражать свои мысли, аргументировать оценку.

3. Связь с изобразительным искусством и технологией.

Создание декораций, костюмов, афиш, программки – это огромный простор для творчества на уроках ИЗО и технологии. Мы организовали конкурс эскизов декораций, лучшие из которых были воплощены в жизнь. Дети учились:

- разрабатывать эскизы, подбирать цветовую гамму;
- работать с различными материалами (ткань, бумага, картон, краски);
- распределять обязанности в процессе коллективного творчества;
- экономить материалы, планировать работу.

Особенно ценным было то, что результаты этого труда были востребованы – они использовались в настоящем спектакле, а не оставались на полках.

4. Связь с музыкой.

Музыкальное оформление спектакля – важная часть работы. Мы не использовали готовые фонограммы, а вместе с учителем музыки подбирали музыкальные фрагменты, соответствующие настроению сцен. Некоторые дети научились исполнять небольшие вокальные партии в спектакле. Это способствовало развитию музыкального вкуса, чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку.

Трудности и пути их преодоления

Обобщая опыт нескольких лет участия в «Театральной весне», можно выделить ряд типичных трудностей и способов их преодоления.

1. Конфликты при распределении ролей.

Решение: организация открытых проб, где каждый может попробовать себя в разных ролях. Введение системы дублеров (особенно для больших ролей). Обсуждение не «кто лучше», а «что у кого лучше получается».

2. Снижение мотивации в середине репетиционного периода.

Решение: введение промежуточных показов для родителей или параллельных классов. Смена видов деятельности (от читки к движению, от движения к работе с предметами). Просмотр видеофрагментов репетиций, обсуждение успехов.

3. Неравномерность нагрузки (кто-то занят больше, кто-то меньше).

Решение: привлечение всех детей к созданию спектакля: кто-то играет, кто-то помогает с костюмами, кто-то отвечает за свет и звук, кто-то – за афишу и программки. Важно, чтобы каждый чувствовал свою причастность к общему делу.

4. Волнение перед выступлением.

Решение: психологическая подготовка: дыхательные упражнения, проговаривание страхов, поддержка учителя и товарищей. Проведение нескольких предпремьерных показов для привыкания к сцене.

Работа с разными категориями детей

Театральная деятельность эффективна для всех детей, но требует дифференцированного подхода:

- для застенчивых детей: предлагаем роли, близкие их характеру, или роли «в маске», где лицо скрыто (животные, сказочные существа): не требуем громкого голоса на первых этапах;
- для гиперактивных детей: даем роли, требующие движения, но учим контролировать импульсивность, используем упражнения на внимание и саморегуляцию;
- для детей с речевыми проблемами: работаем над дыханием, артикуляцией, темпом речи. Логопедические упражнения органично вписываются в репетиционный процесс;
- для трудных детей: театр дает возможность прожить иной социальный опыт, получить признание через позитивную деятельность.

Ресурсное обеспечение

Важно подчеркнуть, что успешная театральная деятельность не требует больших финансовых затрат.

Костюмы создавались из подручных материалов (старые шторы, мамины платья, папины рубашки). Декорации рисовали сами дети на старых обоях. Реквизит приносили из дома (предварительно обсудив безопасность). Музыкальное сопровождение создавали с помощью учителя музыки, с использованием музыкальных инструментов, имеющихся в школе. Главный ресурс – это время и желание учителя работать с детьми после уроков.

Для оценки эффективности работы мы провели сравнительную диагностику уровней сформированности УУД в экспериментальном (готовящем спектакль) и контрольном классах. Использовались методы наблюдения, экспертной оценки и анализ продуктов деятельности (сочинения-рефлексии). Всего в исследовании приняли участие 40 учащихся 2-х и 4-х классов.

Таблица 1

Динамика уровня сформированности УУД у учащихся экспериментальных классов

Вид УУД	Класс	Высокий уровень (до)	Высокий уровень (после)	Средний уровень (до)
Коммуникативные (умение договариваться, слушать)	2-й кл.	21 %	46 %	55 %
	4-й кл.	32 %	58 %	50 %
Регулятивные (самоконтроль, терпение)	2-й кл.	18 %	35 %	47 %
	4-й кл.	28 %	51 %	52 %

Как видно из таблицы, в экспериментальных классах произошел значительный прирост показателей. В контрольных классах, занимавшихся спортом и кружковой деятельностью, но не участвовавших в спектакле, динамика была незначительной (в пределах 3–5 %).

Особый интерес представляют качественные изменения в познавательных УУД. Если до начала проекта дети при пересказе текста ограничивались констатацией фактов («Колобок ушел, и его съели»), то после работы над ролью их ответы стали более глубокими. В сочинениях «Что мне дала эта подготовка?» появились элементы анализа и рефлексии:

- «Я понял, что Золушка не просто ждала, а верила и готовилась» (2-й класс);
- «Обидно проиграть, но мы всё равно крутые, потому что мы не бросили дело на полпути» (4-й класс);
- «Я научился не бояться людей и смотреть в зал, теперь на уроках отвечать спокойнее» (4-й класс).

Полученные данные позволяют утверждать, что подготовка к театральному конкурсу является мощным ресурсом для достижения метапредметных результатов. В отличие от искусственно создаваемых на уроках ситуаций, театр предлагает ребенку реальную, эмоционально насыщенную деятельность. По словам А. Г. Асмолова, «универсальные учебные действия вызревают в деятельности, где ребёнку нужно самому принимать решения» [5, с. 45].

На основе опыта работы можно сформулировать следующие рекомендации для коллег:

- Сместить акцент с результата на процесс. Важно не завоевание гран-при, а те личностные изменения, которые происходят с детьми на репетициях.
- Обеспечить субъектность ребенка. Выбор пьесы, распределение ролей, поиск сценических решений должны проходить через обсуждение и голосование. Учитель выступает в роли модератора, а не диктатора.
- Использовать доступные средства. Успех спектакля зависит не от дорогих костюмов и декораций, а от включенности детей, участия в их создании.
- Вести педагогическое наблюдение. Фиксируйте изменения в поведении трудных детей. Часто именно театр помогает зажатым стать смелее, а гиперактивным – собраннее.

Таким образом, «Театральная весна» в начальной школе – это не просто конкурс, а эффективная образовательная технология, которая в комплексе решает задачи формирования коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.

Литература

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1967. – 93 с.
2. Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М.: КДУ, 2006. – 336 с.
3. Генералова И. А. Театр в начальной школе. 4 класс: методическое пособие для организации внеурочной деятельности. – Самара: Изд-во Ольги Кузнецовой, 2023. – 72 с.
4. Ершова А. П. Режиссура урока, общения и поведения учителя / А. П. Ершова, В. М. Букатов. – М.: Флинта, 2010. – 336 с.
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с.
6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
7. Соловейчик С. Л. Педагогика для всех. – М.: Первое сентября, 2000. – 496 с.
8. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1974. – 288 с.
9. Узнадзе Д. Н. Психология установки. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.
10. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. – Томск: Пеленг, 1993. – 268 с.