

Театральная деятельность как педагогический инструмент

Театр - это синтез искусств, вобравший в себя практически все, что помогает развиваться полноценному человеку, умеющему воспринимать окружающий мир как живой единый организм.

Н.Э. Басина выделяет следующие общие черты театральной и педагогической деятельности: вектором интереса театра и педагогики всегда были человеческие отношения, взаимодействие человека и мира; профессия учителя имеет много общего с профессиями актера и режиссера. Публичность - специфика педагогической и актерской профессиональной ситуации; и в театральной, и педагогической деятельности активно используется игра.

По мнению Л.С. Выготского «наряду со словесным творчеством драматизация, или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества». Во-первых, драма, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действительно и непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием. Другой причиной близости драматической формы для ребенка является связь всякой драматизации с игрой. Драма ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно связана с игрой, этим корнем всякого детского творчества, и поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы самых различных видов творчества.

Погружение в мир театра в детском возрасте создает в сознании человека определенные идеалы, которые впоследствии несут только положительную энергетику.

Следующий аспект: театр - искусство коллективное. И дети постигают здесь то, чего не всегда может добиться от них стандартный общеобразовательный процесс в школе. Занятия в театре дисциплинируют, вырабатывают чувство ответственности перед партнерами и зрителем, прививают чувство коллективизма, любовь к труду, смелость.

Театральная постановка дает повод и материал для самых разнообразных видов детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют или готовят пьесу, импровизируют роли, иногда инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Это - словесное творчество детей, нужное и понятное самим детям, потому что оно приобретает смысл как часть целого; это есть подготовка или естественная часть целой и занимательной игры. Изготовление бутафории, декораций, костюмов дает повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети рисуют, лепят, вырезают, шьют, и опять все эти занятия приобретают смысл и цель как части общего, волнующего детей замысла. Наконец, сама игра, состоящая в представлении действующих лиц, завершает всю эту работу и дает ей полное и окончательное выражение.

Основным языком театра является игра-действие, а признаками - диалог. Игра в начальных классах играет немаловажную роль, она «ведет» за собой обучение. Именно театральное искусство в контексте игры и действия, создания образов, является эффективным условием для коррекции высших психических функций как основы формирования речевой деятельности. Театрализованная деятельность, как модель жизненных ситуаций, как «проба» ощутить себя в той или иной среде, создает, как никакая другая учебная деятельность, благоприятные условия: для развития эмоциональной сферы (знакомство с чувствами, настроениями героев, освоение способов их внешнего выражения, осознание причин того или иного настроения); для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение способов выразительности речи, дикции); для самовыражения и самореализации.

Некоторым результатом синергии театра и педагогической деятельности можно считать появления театральной педагогики, как отдельной отрасли педагогики.

На сегодняшний день театральной педагогией разработана богатейшая система упражнений и тренингов, развивающих внимание,

воображение, ассоциативное мышление, память, способность к действию и другие элементы творчества.

К числу творческих элементов относятся: внимание к объекту; органы восприятия: зрение, слух и др.; память на ощущения и создание на ее основе образных видений; воображение; способность к взаимодействию; логичность и последовательность действий и чувств; чувство правды; вера и наивность; ощущение перспективы действия и мысли; чувство ритма; обаяние, выдержка; мышечная свобода и пластичность; владение голосом, произношение; чувство фразы; умение действовать словом. Овладение этими элементами творчества приводит к созданию нормального творческого самочувствия. Включение подобной формы учебной деятельности подразумевает: расширение представлений детей о театре; ознакомление детей с историей театра; разработку театральных постановок и их исполнение; упражнения на развитие познавательных способностей; развитие коммуникативных способностей ребенка; упражнения на развитие элементов творческой деятельности, необходимых ребенку для участия в театральной постановке. Форма урока для театральной деятельности не совсем обычна. Явным недостатком данного подхода являются временная ограниченность урока и неясность критериев оценивания результативности деятельности учеников на уроке театра.

Наиболее распространенный способ включения театральной деятельности в образовательный процесс. Он характеризуется неким отделением стандартной учебной деятельности от театральной и представляет собой более продолжительные мероприятия, организуемые учителем после урока, схожие по принципу с деятельностью актеров, режиссеров театра.

Театр как тренинг

Под данной формой подразумевается использование отдельных элементов театральной деятельности в учебном процессе. Это могут быть проигрывания на занятиях сценки, разбор некоторых наиболее запоминающихся из них, из

реальных театральных постановок. Здесь не происходит полного включения в театральную деятельность. Театр лишь выступает одним из социокультурных ресурсов построения образовательного процесса. О.Л. Зверева выделила следующие типы театральных занятий:

1. Типовые, которые включают следующие виды деятельности: театральную-игровую, ритмопластику, художественно-речевую, театральную азбуку (элементарные знания о театральном искусстве).
2. Доминантные - доминирует один из указанных видов деятельности.
3. Тематические, на которых все названные виды деятельности объединены одной темой, например: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «О собаках и кошках» и т. п.
4. . Комплексные - используется синтез искусств, дается представление о специфике видов искусства (театр, хореография, поэзия, музыка, живопись), о современных технических средствах (аудио-, видеоматериалы).

Объединяются все виды художественной деятельности, чередуются, находятся черты близости и различия в произведениях, средствах выразительности каждого вида искусства, по-своему передающих образ.

1. Интегрированные, где в качестве стержневого вида деятельности выступает не только художественная, но и любая другая деятельность.
2. Репетиционные, на которых осуществляется «прогон» подготавливаемого к постановке спектакля или его отдельных фрагментов.

Как уже отмечалось выше существуют определенные трудности в измерении эффективности театральной деятельности как элемента педагогической системы. Трудности эти, главным образом, связаны с определением критериев эффективности. Среди небольшого количества методик измерения эффективности театральной деятельности можно выделить подход Т.С. Комаровой. Основные характеристики этого подхода представлены в таблице ниже.

Таблица 1 - Измерение эффективности театральной деятельности в образовательном процессе

1. Основы театральной культуры			
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
1	Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Знает правила поведения в театре.	Интересуется театральной деятельностью.	Не проявляет интереса к театральной деятельности. Знает правила поведения в театре.
2	Называет различные виды театра, знает из различия может охарактеризовать театральные профессии.	Использует свои знания в театрализованной деятельности.	Затрудняется назвать различные виды тетара.
2. Речевая культура			
1	Понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание.	Понимает главную идею литературного произведения.	Понимает содержание произведения.
2	Дает подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев.	Дает словесные характеристики главных и второстепенных героев.	Различает главных и второстепенных героев.
3	Творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения.	Выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета.	Затрудняется выделить единицы сюжета.
4	Умеет пересказывать произведение от разных лиц, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи.	В пересказе использует средства языковой выразительности.	Пересказывает произведение с помощью педагога.
3. Эмоционально-образное развитие			
1	Творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере героев, использует различные средства.	Владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, движение, требуется помощь выразительности.	Различает эмоциональные состояния и их характеристики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики, жеста, движения.
4. Музыкальное развитие			
1	Импровизирует под музыку разного характера, создавая выразительные пластические образы.	Передает в свободных пластических движениях характер музыки.	Затрудняется в создании пластических образов в соответствии с характером музыки.
2	Свободно подбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное сопровождение к частям	Самостоятельно выбирает музыкальные характеристики	Затрудняется выбрать музыкальную характеристику героев из предложенных

	сюжета.	героев, музыкальное сопровождение к частям сюжета из предложенных педагогом.	педагогом.
3	Самостоятельно использует музыкальное сопровождение, свободно исполняет песню, танец в спектакле.	С помощью педагога использует детские музыкальные инструменты, подбирает музыкальное сопровождение, исполняет песню, танец.	Затрудняется в игре на детских музыкальных инструментах и подборе знакомых песен к спектаклю.
5. Основы изобразительно-оформительской деятельности			
1	Самостоятельно создает эскизы к основным действиям спектакля, эскизы персонажей и декораций с учетом материала, из которого их будут изготавливать.	Создает эскизы декораций, персонажей и основных действий спектакля.	Создает рисунки на основные действия спектакля.
2	Проявляет фантазию в изготовлении декораций и персонажей к спектаклям для различных видов театра.	Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции декорации из различных материалов.	Затрудняется в изготовлении декораций из различных материалов.
6. Основы коллективной творческой деятельности			
1	Проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.	Проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в планировании коллективной деятельности.	Не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем

Младший школьный возраст - крайне важный период в жизни человека. Это время включения в учебную деятельность, освоения теоретических знаний, бурного физического развития. Основные психологические новообразования младшего школьного возраста составляют: произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря усвоению системы научных понятий.

Застенчивость, согласно Ф. Зимбардо есть «состояние психики и обусловленное им поведение животных и человека, характерными чертами

которого являются: нерешительность, боязливость, напряжённость, скованность и неловкость в обществе из-за неуверенности в себе». Застенчивость негативно сказывается на развитии младших школьников.

Застенчивость: создает социальные проблемы, трудности в общении, в установлении дружеских отношений со сверстниками; имеет негативные эмоциональные последствия - депрессия, изоляция, одиночество; создает трудности в выражении собственного мнения, оценки, чувств, в проявлении инициативы; ограничивает положительную оценку окружающими личных достижений застенчивых людей и их самооценку; способствует формированию неправильных оценок личности застенчивого человека, который может восприниматься как высокомерный, недружелюбный, скучный, слабый; создает трудности в мыслительной деятельности в присутствии других людей и наедине с самим собой; связана с проявлением неконтролируемого физического возбуждения, учащением сердечного ритма и дыхания.

По мнению психологов, коррекционная работа с застенчивыми детьми должна вестись в нескольких направлениях: развитие позитивного самовосприятия; повышение уверенности в себе и своих силах; развитие доверия к другим; отреагирование страхов; снятие телесного напряжения; развитие умения выражать свои эмоции; развитие навыков коллективной работы; развитие навыков самоконтроля. Одним из вариантов педагогического инструмента совмещения всех этих направлений может являться театральная деятельность. Вовлечение ребенка в театральную деятельность позволяет развить его коммуникативные навыки, расширить область социальных контактов, дать возможность проявить свои творческие способности, свои эмоции. Большой развивающий потенциал театральной деятельности заключается в: коллективности деятельности; элементах игровой деятельности; необходимости действовать и общаться; самостоятельности выбора и организации собственного участия в деятельности; необходимости активизации познавательных способностей.