

**ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА**

Автор: Эристава Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования
МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

Содержание

Введение _____	3
«Театральная педагогика» _____	5
Логический смысл применения «Театральной педагогики» в школе _____	6
Размышления специалистов в области педагогики, психологии, театра о средствах воздействия «Театральной педагогики» на активизацию процесса раскрытия творческого потенциала ребёнка _____	9
Примеры психолого-педагогического влияния театральной деятельности на активизацию развития творческого потенциала молодого человека _____	11
Выявление и обоснование универсальности средств театральной педагогики в контексте активизации развития творческого потенциала подростка _____	13
Система педагогических условий, обеспечивающих процесс наиболее полного развития личностных качеств, актуализируемых средствами театральной педагогики и театрального искусства _____	15
Заключение _____	17
Литература _____	19

Введение

Воспитание школьника, то есть создание условий для развития его личностных качеств, раскрытия его творческого потенциала, помощь в вопросах самоопределения и самореализации – одна из важных задач, поставленных перед учебными заведениями России законом «Об образовании» Российской Федерации.

Нравственное, духовное, эстетическое наполнение современного молодого человека¹ во все времена являлось острой социальной проблемой, как в сфере педагогики, так и в сфере художественной культуры.

В новых социально-экономических, политических условиях жизни нашей страны, в создавшихся рыночных отношениях и возрастающей динамике развития современного общества наблюдается стремительный процесс *раннего взросления* подрастающего поколения.

Учитывая выше обозначенное обстоятельство, процесс активного участия педагогов в раскрытии творческих и личностных потенциальных ресурсов, а также педагогическое влияние на формирование содержательной, неординарной и социально устойчивой индивидуальности подростков необходимы в наиболее раннем возрасте ребёнка.

Важнейшая роль в вопросах воспитания школьников двадцать первого столетия и высокая степень ответственности за результат принадлежат системе дополнительного образования детей и подростков.

Система дополнительного образования многогранна, и состоит она из самых различных видов деятельности: научной, прикладной, творческой. Весомой частью системы дополнительного образования можно считать «Театральную педагогику».

«Театральная педагогика», являясь синтезом разнообразных воспитательных, образовательных, развивающих методик, оптимально обеспечивает активизацию явных, а зачастую и скрытых творческих, ресурсов² человеческой личности. Она, соединяя искусство и психологию, конструирует и совершенствует богатый комплекс педагогических условий, обеспечивающих формирование гармоничной, содержательной, интеллектуально и нравственно полноценной личности.

Некоторые учёные, психологи, педагоги уверенно признают театральное искусство многосложной формой не столько психологического, сколько педагогического воздействия, влияющего на раскрытие творческого потенциала подростка.

Процессы развития творческого потенциала личности отражены в исследованиях зарубежных и отечественных учёных: А. Адлера и В.И. Загвязинского, Н.В. Клоповой и А.Ю. Козыревой, А. Маслоу и А.М. Матюшкина, В.Н. Мясищева и Р. Мэй. В.Ф. Овчинникова и К.Р. Роджерса, С.Л. Рубинштейна и А.Г. Спиркина, В. Франкла, Э. Фромма и Е.Л. Яковлевой. Несмотря на то, что вопросам развития личности в подростковом возрасте уже посвящены исследования таких учёных как: В.А. Аверин и А.Г. Асмолов., Л.С. Выготский и Б.Т. Лихачёв., Р.С. Немов и Д.И. Фельдштейн., С.Т. Шацкий., Э. Шпрангер и Д.Б. Эльконин, проблема раскрытия творческого потенциала подростка всё ещё требует научных исследований, разработки методов воздействия на личностные качества, развиваемые средствами театрального искусства, «Театральной педагогики».

¹ «Молодой человек» читать как «ребёнок» или «подросток»

² «Ресурсы» читать как «потенциал»

Рассматривая проблему активизации творческих и личностных ресурсов подростка сложно не заметить прямую взаимосвязь активности развития потенциальных возможностей школьника с процессами его личностного роста и смыслообразования, а также с формированием яркой социально устойчивой индивидуальности.

Погружение в проблему поиска (определения) универсальных средств активизации творческих и личностных ресурсов молодого человека не оставляет без внимания работы, раскрывающие *развитие творческой личности ребёнка в системе дополнительного образования*. Речь идёт об исследовательских работах А.Г. Асмолова, О.А. Беляниной, А.К. Бруднова, Т.Н. Гущиной, В.Ф. Ломовой, Е.В. Ремневой, А.Б. Фоминой, И.В. Чедневой, А.И. Щетинской. Проблема «*Дополнительное образование детей, как средство их творческого развития*» в педагогической науке уже изучалась В.А. Березиной, равно как и проблема «*Развитие творческого потенциала подростка в учреждении дополнительного образования*» В.Ю. Лешером. Существуют исследовательские работы В.И. Козловского, М.В. Копосовой и В.Н. Харькина, посвящённые проблеме *развития творческого потенциала детей средствами театрального искусства*, однако проблема активизации творческих и личностных ресурсов молодого человека универсальным средством, коим является «Театральная педагогика» остаётся малоизученной.

Очевидным становится **противоречие** между универсальными возможностями использования «Театральной педагогики» в воспитательном и развивающем процессе в системе общего и дополнительного образования и недостаточной степенью применения этих возможностей для развития творческого и личностного потенциала подростка.

Таким образом, в науке накоплены значительные знания по развитию творческого потенциала личности, но применение театральной педагогики как универсального средства активизации творческих и личностных ресурсов молодого человека в учреждениях общего и дополнительного образования не было предметом глубоких педагогических исследований, и сегодня эта проблема требует своего решения.

Цель написания данной работы – привлечение внимания к проблеме эффективности и универсальности средств «Театральной педагогики», создающей педагогические условия, способствующие активизации творческих и личностных ресурсов молодого человека.

В соответствии с целью, поставлены следующие **задачи**:

1. Дать определение понятию «Театральная педагогика»;
2. Вскрыть логический смысл применения «Театральной педагогики» в школе;
3. Познакомиться с размышлениями специалистов в области педагогики, психологии, театра о средствах воздействия «Театральной деятельности», и как следствие «Театральной педагогики» на активизацию процесса раскрытия личностного и творческого потенциала ребёнка.
4. Проанализировать примеры психолого-педагогического влияния театральной деятельности на активизацию развития творческого и личностного потенциала молодого человека.
5. Выявить и обосновать универсальность средств театральной педагогики в контексте активизации развития творческого и личностного потенциала подростка.

6. Выделить систему педагогических условий, обеспечивающих процесс наиболее полного развития личностных качеств, актуализируемых средствами театральной педагогики и театрального искусства.

Итак, **основная часть** данной работы включает в себя решение шести основных задач, ведущих к цели её написания.

Задача первая – необходимо разобраться, что же такое «Театральная педагогика?».

В театральной педагогике ключевыми словами являются: творчество, искусство, театр. Обратившись к словарю не сложно выяснить значение данных слов:

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей.

Искусство – творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах; умение, мастерство, знание дела; сфера духовно-практической деятельности людей, которая направлена на художественное постижение и освоение мира.

Театр – это художественное отражение жизни посредством драматического действия. Искусство, отражающее чувства, мысли, эмоции людей, существо эпохи, её замыслы, ее исторические размеры.

Неоспоримо, что в любом общеобразовательном учреждении есть два главных персонажа: «Учитель» и «Ученик», «Педагог» и «Учащийся», «Взрослый» и «Ребёнок», «Зрелый человек» и «Молодой человек».

Профессия «Учитель» имеет много общего с профессиями «Актёр» и «Режиссёр». Специфика педагогической и актёрской профессиональной деятельности – «Публичность».

Педагог, словно актёр или режиссёр воздействует на эмоциональную сферу и разум зрителей – учеников, обращаясь к чувствам, памяти, мыслям, воле своего слушателя.

Как актёр своей убедительностью, заразительностью и артистизмом педагог может обеспечить успех действию.

Как режиссёр в процессе репетиций на актёров, так и педагог в процессе занятия на учеников оказывает яркое эмоционально–волевое воздействие. Как любой режиссёр выстраивает драматургическую логику будущего спектакля, так и любой учитель обязан прорабатывать логику учебного процесса, чтобы быть воспринятым и понятным учениками.

Вероятно, именно поэтому очевидному созвучию профессий «педагог» – «режиссёр», в последнее десятилетие, вопросы использования методов «Театральной педагогики» становятся актуальными для теории и практики образования в целом.

Думаю, ни у кого не возникает никаких сомнений, что «Педагог» – «Режиссёр» – «Актёр» – профессии родственные и публичные!

Задача вторая – вскрыть логический смысл применения «Театральной педагогики» в школе.

Всегда, вплоть до настоящего времени, в традиционной школе взаимодействие между взрослым и ребёнком строится по принципу – «Я –учитель и я говорю, а ты – неразумное дитя – молчишь и внемлешь!». Ребёнок может высказываться лишь

по разрешению педагога. Его высказывание не свободно. Оно осознаётся ребёнком как угодное или неуютное педагогу.

«Театральная педагогика» основана на принципе диалога – «Я – взрослый человек, ты – молодой человек. Скажи мне, чему ты хочешь научиться, и я помогу тебе».

Данный принцип педагогического взаимодействия предполагает, прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций взрослого и ребёнка, позиций СоУчастия, СоТрудничества, СоБытия`.

Школьные педагоги, являясь представителями взрослого сообщества, находятся и общаются с ребёнком порой больше времени, чем родители. Это, безусловно, оказывает огромное влияние на формирование отношения ребёнка к миру взрослых, на его принятие или отторжение.

Дети должны учиться с удовольствием, с этим согласны все: и учителя, и учащиеся. Но как этого достичь? Ребёнок духовно созревает лишь в том случае, если переживает личностную позицию, когда учитель рассказывает «лично для него», когда чувства учителя «соприкасаются» с его чувствами.

Физиологи и психологи сегодня утверждают: «Нам всем необходимы самые разнообразные ощущения и эмоции. Уж так создан человек природой и своей социальной историей – он должен постоянно познавать новое, думать, волноваться, развиваться, идти вперёд» ...

Театр – это всегда интерес к человеческим отношениям, взаимодействию человека и мира. А «Театральная педагогика» посредством игры исследует, развивает и совершенствует внутренний мир ребёнка, подростка, личности.

Безусловно, речь идёт не о театрализации тригонометрического уравнения на уроке в выпускном классе! (Хотя, почему бы и не попробовать?) ...

«Театральная деятельность в школе» рассматривается как *творческий метод учебного процесса*, где в совместном творчестве происходит постижение явлений окружающего мира. *Как творческий метод воспитательной работы*, суть которого состоит в показе, оживлении, художественном осмыслении того или иного факта, документа, события.

Погружение и проживание в образах, даёт подростку (ребёнку) совокупность цельных знаний о человеке, его предназначении и роли в жизни общества, его отношении к окружающему миру, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах.

«Театральная педагогика» характеризуется созданием единого театрально–образовательного пространства в урочной и внеурочной деятельности. Обучением через элементы театральной педагогики, через театральную деятельность, которая должна пронизывать весь процесс обучения.

Сегодня «Театральная педагогика в школе» не является общеобразовательным государственным стандартом. Традиционная современная педагогика определила её как часть «Дополнительного образования», содержащего в себе множество направлений, удовлетворяющих самые разнообразные интересы формирующейся личности (театр, хореография, музыка, живопись, прикладное творчество, спорт, и множество других направлений).

Следует отметить, что в Российской системе образования, совсем недавно появилось понятие – «Дополнительное образование». До 90-х – годов XX века термина – «Дополнительное образование» не существовало.

Закон Российской Федерации «Об образовании» 1992 г. разрешил территориальным органам управления образованием и культуры приступить к созданию на базе сети детских внешкольных учреждений, на основе кадрового и программно-методического потенциала, традиций и опыта внешкольного воспитания, к созданию системы дополнительного образования детей.

Новизна Закона состояла в том, что законодатель не только ввёл новый термин «Дополнительное образование», но и дал правовое обоснование для переустройства сферы внешкольного воспитания в иную подсистему российского образования. Новым явлением стала реализация дополнительного образования детей не только в разнообразных муниципальных государственных учреждениях, но и в негосударственных образовательных учреждениях.

Новое понятие «Дополнительное образование детей» формировалось в течение всего девятого десятилетия XX века.

... «Дополнительное образование детей» — неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных стандартов и реализуется посредством дополнительных образовательных программ и услуг, как в учреждениях дополнительного образования детей, так и в общеобразовательных учреждениях» – такое логичное определение подсистемы образования предложили авторы многих научных и методических трудов в сфере дополнительного образования Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н.

Горский В.А.³ и Мартиросян Б.П.⁴ определили его как «...совокупность познавательной, исполнительской, творческой и коммуникативной деятельности, лежащей за пределами государственного образовательного стандарта».

Понятия содержат в себе две составные части: первая – дополнительное образование детей – дело государственной важности и вторая – основное предназначение дополнительного образования детей – удовлетворение постоянно изменяющихся, индивидуальных, социокультурных и образовательных потребности детей.

Сегодня государственные управленцы от образования, видят в «Дополнительном образовании детей» особо ценный тип образования, оно рассматривается ими как зона ближайшего развития образования России.

Являясь частью системы «Дополнительного образования», «Театральная педагогика» в школе обрела новое содержание деятельности и новый логический смысл. Сформировались её новые направленности: психолого–педагогическая, социально–нравственная, патриотическая, духовно–просветительская. Возросла правовая компетентность школьного преподавателя театральных дисциплин в сфере полномочий и обязательств в отношении сферы внешкольного образования и развития личности ребёнка.

«Театральная педагогика» в школе целенаправленно выстраивает задачи воспитания личности, её духовности, увлечённости и, в то же время, отвлекает определённую часть детей и подростков от совершения асоциальных поступков.

«Театральная педагогика», как и сама «Театральная деятельность» включает в себя синтез многих видов искусства: звучащая литература, музыка, хореография, живопись, дизайн и т.д., в совокупности с психологией и педагогикой.

³ Горский В.А. – главный редактор журнала «Дополнительное образование», Заведующий отделом дополнительного образования ИОСО Российской Академии Образования, доктор педагогических наук.

⁴ Мартиросян Б.П. – академик Российской Академии Образования, доктор педагогических наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, заместитель президента РАО.

Благодаря органичному сочетанию искусства, науки и творческой деятельности, методы воздействия «Театральной педагогики» на формирующуюся личность универсальны. Благодаря «Театральной педагогике» происходит не только развитие, обучение, воспитание, образование подростка, главное – формируется мировоззрение нового молодого человека, активизируются его творческие и личностные потенциальные ресурсы.

«Театральная педагогика» в школе призвана помочь маленькому, неопытному и ещё пока не приспособленному к сложностям жизни, человеку определить свою творческую направленность, развить личностные качества, почувствовать, возможно, ещё пока скрытый творческий потенциал.

Гуманность, многогранность, «широкоформатность» «Театральной педагогики» позволяет ребёнку (молодому человеку) сформироваться в тонко чувствующую, образованную, незаурядную индивидуальность, вызывающую у окружающих людей уважение. Перерасти в яркую, зрелую, интеллектуально богатую, эмоционально отзывчивую, социально значимую личность.

Конечно математика, география и химия всегда считались в школьной программе основными предметами, но все, же становлению личности, формированию неординарной индивидуальности, незаурядной творческой природы человека способствуют не формулы и уравнения...

Так таким ли уж «дополнительным образованием» в школе является, «Театральная педагогика» воспитывающая душу?..

Задача третья – познакомиться с размышлениями специалистов в области педагогики, психологии, театра о средствах воздействия «Театральной деятельности», и как следствие «Театральной педагогики» на активизацию процесса раскрытия личностного и творческого потенциала ребёнка.

Сегодня во многих учебных заведениях России, да и Мира, существуют свои театры. Так уж сложилось, что наличие любительского театра в школе, несомненно, поднимает её престиж. Ведь умные директора прекрасно понимают – театр помогает поддерживать творческий дух учебного заведения! В связи, с этим фактом администрации школ с большим удовольствием создают и поддерживают у себя театральные коллективы. Учитывается и то, что наличие театра в школе, конечно же, приветствуется органами образования. Да и родители в большинстве случаев тоже довольны: ведь их ребёнок может с пользой для себя провести свободное время после основной учёбы. А главное, что у детей есть потребность в театре, как в средстве реализации своих творческих возможностей.

Существует масса методической и научно-популярной литературы, информационных сайтов и интернет форумов, посвящённых «Театральной деятельности школьников, как мощнейшему средству становления их личности».⁵

В книге М. О. Кнебель⁶ «Поэзия педагогики» как и в лирическом трактате М.М. Буткевич⁷ «К игровому театру» красной нитью проходит мысль о том, что тяга к игре, лицедейству – органическое свойство человеческой природы.

⁵ На пример сайт Санкт-Петербургского агентства образовательного сотрудничества и журнала «На путях к новой школе – на стороне подростка» <https://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/15/16>

⁶ М. О. Кнебель – выдающийся театральный педагог, ученица К.С. Станиславского.

⁷ М.М. Буткевич – современный театральный педагог, психолог, учёный.

Все мы хорошо знаем, как великолепно самые маленькие дети, только что вышедшие из пелёнок, воображают себя то шофёром, то автомобилем, то деревом, то птичкой на дереве.

Потом, постепенно, по мере социализации маленького человека, эта свобода самовыражения пропадает. Ребёнок начинает стесняться вести себя не как все, его потребность в игре уходит внутрь, начинает реализовываться в мечтах и фантазиях, и со временем становится всё более скрытой и подсознательной. При этом творческое начало уходит и из всех внешних проявлений личности, тем более что характер преподавания науки в российской школе, в основном, за редкими исключениями, рассчитан на воспроизведение учениками открытых до них истин, а не на творчество. Но внутренняя потребность в творческой самореализации остаётся в человеке навсегда.

У детей школьного возраста, у которых эта потребность, является особенно острой, возможностей для её реализации катастрофически мало! Школьная театральная деятельность – одна из таких возможностей. Маргарита Жукова руководитель Санкт-Петербургской детской театральной школы «Estrella» в своей статье в первом номере журнала «На путях к новой школе» за 2004 год пишет:

... «Если внимательно разобраться, то станет очевидно, что в театральные коллективы чаще всего приходят дети, которым требуется психологическая помощь, шёпотом говорящие, робкие, стеснительные и ранимые. И театр творит чудеса. Дети становятся смелыми и уверенными в себе, выпрямляются и идут красивой походкой, могут петь и танцевать, становятся подвижнее и активнее. Этот момент преодоления себя, своего комплекса, очень важен.

В школьный театр ни в коем случае нельзя устраивать никакого отбора! Необходимо брать всех, кто пришёл, потому что, в конце концов, останутся те, кому это действительно нужно.

Главная задача школьного педагога–режиссёра, не взять сразу талантливое человека в театр и использовать его на всю катушку, а найти в ребёнке этот талант, раскрыть его.

Часто в театр дети приходят парой и парой уходят. Иногда в этом есть внутренний драматизм, ведь в такой паре всегда один – лидер, а другой – ведомый. И у лидера часто бывают свои причины для ухода – например, он одновременно занимается музыкой, и не успевает и туда, и сюда. И вот его более робкий друг уходит вместе с ним, хотя он может быть нигде больше и не занимается. Возможно, он хотел бы остаться, но предпочитает сохранить верность своему лидеру. Значит, важнее ему себя проявлять рядом с этим человеком... Вообще-то дети интуитивно идут туда, куда им нужно. Кто-то идёт мимо, а кто-то задерживается в театральной студии надолго, занимается и участвует в любительских постановках по несколько лет, значит, ему нужен именно театр...».

Школьный театр!.. Как ни крути, а это сочетание двух, отчасти пересекающихся, но всё-таки очень разнородных, культурных сфер – педагогики и искусства.

И вот вопрос, от ответа на который в деле «Театральной педагогики», зависит абсолютно всё: что же главное, искусство или педагогика?.. Каждый руководитель детского театра, так или иначе, отвечает на этот вопрос.

Кто-то, возможно, скажет, что первично, искусство! Что только высокое и подлинное искусство может воспитывать, и если его нет – то и педагогики не будет. А кто-то, наверное, возразит...

... «Стать другим, оставаясь самим собой, – вот формула, которая выражает диалектику творческого перевоплощения в полном соответствии с учением К. С. Станиславского» ... (из книги Б. Е. Захавы⁸ «Мастерство актёра и режиссёра»).

Четвёртая задача – анализ примеров психолого-педагогического влияния театральной деятельности на активизацию развития творческого и личностного потенциала молодого человека.

«– Почему ты играешь в школьном театре? – Хочется побыть самим собой...» ... (из разговора с 13-летним актёром).

Само понятие театрального пространства общеобразовательной школы требует специального пояснения.

С одной стороны, существует театр как место, где люди, именуемые актёрами, всю жизнь говорят не свои слова не своим голосом, живут чужими жизнями и имеют возможность умирать по несколько раз в неделю. Это – театр профессиональный. С колоннами, бархатными креслами, буфетом в антракте – тут всё понятно.

С другой стороны – театр в образовании, а точнее в школе – это школьные спектакли, бумажные бороды, нехватка исполнителей–мальчиков, переизбыток исполнителей–девочек, хрюкающий не к месту микрофон и уборщица актового зала, требующая прекратить «хрипетицию», так как пора мыть пол...

Общее между этими двумя явлениями только одно – страстное и ничем не объяснимое желание играть. Игра, дающая волшебную возможность вместо одной жизни прожить десять, умереть сотню раз, любить и быть любимым тысячи раз. Присущее любому человеку желание расширить себя до размеров человечества и пережить ощущение безмерности мира. Странное и загадочное желание личности творчески самореализоваться.

Однако школьное театральное пространство не исчерпывается наличием группы безумцев, состоящих из одного энтузиаста и двух десятков учащихся, которые убеждены в нетленности будущего сценического шедевра. Оно гораздо шире.

Театрализация! Это неотъемлемая и органичная часть практически любой общеобразовательной школы. И неважно, есть ли в ней актовый зал, пригодный для постановок. Неважно также – сельская это школа или городская, любят или не любят в ней театр, как форму существования искусства. Важно только то, что в любой школе есть дети, а ребёнок по своей сути существо играющее, то есть ему изначально трудно существовать вне игрового (дающего возможность действовать) пространства.

Но, ни сама способность к игре, ни богатая фантазия, ни эмоциональная развитость еще не означают возможность создать сценический образ. Однако это уже необходимое условие для начала творческого процесса, та расположенность к нему, которая свойственна всем детям без исключения. Вспомним, что именно эту расположенность к игре как к сценическому действию, современная школа эксплуатирует очень широко.

⁸ Б. Е. Захава - русский актёр, режиссёр, театральный педагог, театровед

В любой общеобразовательной школе с самого начала учебного года формируется некий план мероприятий, изначально учитывающий, как само собой разумеющуюся, эту способность. От «Праздника знаний» – 1 сентября и до капустника старшеклассников на выпускном вечере.

Любое подобное мероприятие подразумевает более или менее сложную театрализацию, в соответствии с возможностями, вкусами и финансовым положением каждой конкретной школы. Ведь сложно себе представить школу без новогоднего праздника, КВНа или без какого-то своего традиционного мероприятия, в той или иной степени требующего использования театральных форм (не говоря уже о постановках спектаклей силами временно создаваемых или постоянно действующих театральных коллективов).

Но и это не все. Театр не только занял внеурочное пространство, но давно утвердился в формате традиционных уроков. Во многих школах уроки театра давно стали обыденным делом.

Хорошо это или плохо – вопрос для серьёзной педагогической дискуссии, но то, что это так, отрицать невозможно.

В планах школьных мастерских появляются отдельно вписанные пункты, учитывающие необходимость изготовления костюмов и декораций для различных школьных мероприятий или спектаклей.

Появление в общеобразовательной школе понятия творческого экзамена привело к необходимости искать новые, в том числе и театрализованные формы ответа на таком экзамене. И тут выяснилось, что это может касаться не только традиционно гуманитарных дисциплин, но и таких «строгих» предметов, как химия, физика, математика.

Театральная деятельность в школе стала приобретать новые формы:

- ✓ актёрский тренинг для учителей–предметников в качестве курсов повышения квалификации;
- ✓ появилось такое новое понятие, как режиссура урока;
- ✓ фестивали школьных театров;
- ✓ мастер–классы, по применению театральных технологий в преподавании традиционных школьных дисциплин.

А сколько существует видов школьных театров, из которых при благоприятных условиях вырастают полупрофессиональные и профессиональные студии!

И всякий раз, рождаясь внутри школы, театральное пространство решает не абстрактно – эстетические проблемы, а исходит из практической задачи, стоящей перед педагогическим коллективом.

Вот только видимые грани того, что следует называть театральным пространством общеобразовательной школы. Попробуйте исключить его из школьной жизни и посмотрите, что останется от так называемого «Основного образования».

Задача пятая – выявить и обосновать универсальность средств театральной педагогики в контексте активизации развития творческого и личностного потенциала подростка.

Представление о том, что театр существует в школе, являясь лишь одной из форм «Дополнительного образования», не только несправедливо, но и давно не соответствует уже сложившейся практике.

А ведь именно существование в рамках театрального пространства дает возможность любому ребёнку найти свой собственный способ учиться, получая гораздо больше «знаний», по сравнению с условиями обычного урока. Не говоря уже о том, что для многих детей существование внутри театрального пространства есть адекватный их возрасту способ освоения культурных ценностей.

Кроме того, подобная форма образования не только расширяет знания, но и создаёт ситуацию успешного их освоения, а значит, формирует мотивацию к дальнейшему образованию, открывая самому человеку его собственные возможности.

Попадая в театральный мир, ребёнок получает возможность прямого проживания тех проблем, о которых он еще не имеет представления и вне театрального пространства может узнать только из наставлений взрослых. Проживая то или иное сценическое действие, маленький актёр или зритель получает возможность идентификации реальных жизненных явлений, о которых он имел только умозрительное представление. Он получает инструмент самостоятельного отношения к происходящему вокруг. Это можно сравнить с прививкой против инфекции: иммунная система организма получает информацию о возбудителе заболевания и навсегда запоминает его.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры. В качестве таких «предлагаемых обстоятельств» может выступать и пространство учебного предмета, пространство темы занятия, пространство текста.

Каждая из трёх областей культуры – наука, искусство, реальная жизнь – это те же «предлагаемые обстоятельства». «Театральная педагогика» помогает ребёнку овладеть различными методами познания естественнонаучной, художественной, жизненной реальности, учит подрастающего человека выбирать соответствующий инструмент (настраивать себя), позволяющий действовать адекватно той или иной ситуации, приучает менять ролевую позицию: созерцать реальность или действовать в ней.

Так что же такое «Театральная деятельность» в школе? Искусство или педагогика?

Распространено мнение о том, что школьное театральное пространство существует исключительно как педагогическое явление и не может создавать эстетически ценных форм искусства...

Но ведь... Хорошо известно, что профессионализм актёра заключается в его способности играть свою роль столько раз, сколько потребуется и всякий раз играть ее хорошо и как бы впервые.

Безусловно, школьник, не владеющий актёрской техникой, и не защищённый сценическим опытом, этого не может. Но у него есть ряд серьёзных преимуществ перед профессионалом. В первую очередь, у него нет необходимости постоянно играть одну и ту же роль много лет подряд. Во-вторых, степень его искренности профессионалу и не снилась.

Конечно, создание сценического образа в том смысле, как это понимает профессиональный театр, явление для школьной сцены весьма редкое. Проще всего маленькому актёру освоить тот способ игры, который в театре называют ««Я» в предлагаемых обстоятельствах». Однако ребёнок физически значительно более

подвижен, чем взрослый. Он более гибок, азартен и не обременён житейскими заботами. Но и это не главное.

Наиболее важным является его желание творить, не отягощённое какой бы то ни было конъюнктурой. Имея дело с детским творчеством, можно смело сказать, что мы имеем дело с чистым искусством, с чистой жаждой творчества. И перед нами, может быть, не столько эстетический продукт, сколько абсолютно светлый эстетический процесс. Отсюда и возникает личностная ценность происходящего. Глубокое внутреннее присвоение знаний о мире и о себе. Отсюда и желание применять театральные технологии в преподавании традиционных предметов.

Характерная особенность театрального пространства школы состоит в том, что существует возможность не только «поактёрствовать».

Ролевая игра, праздник, вообще любое сценическое действие – это еще и огромная работа по обеспечению самой возможности этого действия. И совершенно неважно, имеем мы дело с небольшим классным «Огоньком», на котором решили поздравить с днём рождения сверстника, или создание полноценного спектакля с декорациями, костюмами, музыкой и светом. Нет такого ребёнка, которому не нашлось бы место в этом процессе, даже если предположить, что, по мнению взрослых, у кого-то из детей существует абсолютное отсутствие интереса к учёбе.

У любого человека, а тем более у школьника, всегда есть интерес к себе, всегда есть энергия для самореализации. Именно эта энергия имеет возможность проявить себя в поле театрального пространства школы.

Безусловно, в нём заложены самые широкие возможности для самоопределения личности. В первую очередь формируются деятельностные и коммуникативные универсальные умения.

Учитывая, что театр – искусство коллективное, всем, кто принимает участие в формировании его пространства (в любом качестве), приходится соотносить себя и свои действия с другими людьми. Но не просто терпеть их рядом с собой, а творчески взаимодействовать с ними. Соответственно в театральном коллективе очень органично и как бы незаметно вырабатываются нормы взаимодействия, свой собственный этикет, происходит естественное распределение обязанностей.

В театре нет отметки. Зритель не поставит в журнал двойку и не вызовет родителей. Если зрителю не нравится, то он «голосует ногами», попросту говоря, уходит из зала. Или переключается на что-то другое. Это значит, что все усилия, волнения, весь труд по созданию действия могут оказаться напрасными. Следовательно, уже в самом процессе работы возникают реальные основания для выбора того или иного способа учиться, вырабатывать способы оценки, а вернее сказать, самооценки, в отношении самого себя и общей работы. Возникает также необходимость получить представление о самом себе, своих возможностях, в том числе и физических, так как тело является главным выразительным средством актёра. Необходимость выяснения сильных и слабых сторон своей личности, а это возможно только в условиях целенаправленной деятельности. Все эти умения как бы концентрируются на творческой задаче, решение которой невозможно без желания выразить себя, реализовать свои возможности в форме создания реального художественного произведения.

Говоря о коммуникативных универсалиях, сразу же следует выделить то, что ребёнок в процессе работы получает возможность освоения еще одного языка

общения, овладевает языком действия и действенным анализом. Учится точно и внятно выражать свою мысль, общаться с аудиторией и удерживать внимание большого числа людей. Безусловно, этим не исчерпывается перечень универсальных умений, которые может приобрести учащийся, входящий в школьное театральное пространство.

Очевидно, что театральное пространство школы ориентируется, прежде всего, на нужды образовательного и воспитательного процесса, происходящего в его стенах. Причём оно использует, только те возможности, которые школа готова предоставить ему здесь и сейчас. Оно компенсирует тот вакуум, который образуется в общем, педагогическом пространстве образовательных учреждений из-за их некоторой однобокости.

Например, из-за деления всего процесса обучения и воспитания на два вида образования – «основное» и «дополнительное».

Почему-то умение общаться, понимать, слушать и выбирать относится к «дополнительному» образованию, а заучивание тригонометрических формул и структуры бензольных колец – к «основному». И уж конечно «умная голова» почему-то важнее, чем «умные руки».

Театральное пространство школы дает возможность проверить эти и другие истины, а заодно развернуть процесс обучения в любой, самой обычной средней школе, лицом к главному объекту этого образования – к самому ребёнку. И может быть, тогда ему не придётся надевать маску, чтобы остаться самим собой.

Задача шестая – выделить систему педагогических условий, обеспечивающих процесс наиболее полного развития личностных качеств, актуализируемых средствами театральной педагогики и театрального искусства.

Каждому разумному человеку очевидно, что уважительное отношение педагога к ребёнку, не зависимо от возраста, порождает у него интерес к учёбе, к творческим занятиям, к искреннему общению с взрослым. Конечно же, педагогу важно создать для каждого своего воспитанника 3 самых главных условия:

- ✓ ему интересно то, чему его учат;
- ✓ ему интересен тот, кто его учит;
- ✓ ему интересно как его учат.

Очевидно, что «Театральная педагогика», пронизана идеями гуманистических систем образования:

- ✓ личностный подход - признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение её уникальности и своеобразия;
- ✓ природосообразность - учёт половозрастных особенностей участников коллектива, изучение и воспитание индивидуально-личностных свойств;
- ✓ единство обучения, воспитания и развития;
- ✓ национальное своеобразие - опора на национальные традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, привычки (в единстве с интернациональным);
- ✓ организация интересной жизнедеятельности, отвечающая общечеловеческим потребностям участников творческих групп;
- ✓ постижение мастерства выбранного вида искусства;
- ✓ трудовые, благотворительные, общественно-полезные, и т.п. дела как основа воспитательного процесса;

- ✓ гуманизация межличностных отношений - уважительные отношения между педагогами и детьми, основанные на принципах педагогического сотрудничества;
- ✓ терпимость к мнению детей, доброта, внимание и уважительное отношение к ним;
- ✓ создание ситуаций успеха, доверия, психологического комфорта, соревновательности и др.;
- ✓ дифференциация - отбор содержания, форм и методов общения с учётом своеобразия детей, педагогов и родителей, условий семьи, школы, социума и др.;
- ✓ эстетизация среды - комфорт, уют, чистота в помещении, где проводятся занятия творческого коллектива, культивирование эстетизации внешнего вида, взаимоотношений и др.;
- ✓ гуманизация - приобщение личности к культуре общества, воспитание отношения к планете как к общему дому.

«Театральная педагогика» основывается на индивидуальном и дифференцированном подходе применительно к участникам театрального объединения, и первоначально организует педагогическое общение педагога с воспитанниками.

Театральная педагогика это, прежде всего общение, что есть высший уровень контактов, «взаимоотношения равноактивных, равносвободных и равноуникальных субъектов». Известно, что настоящее общение, это всегда открытые личностные контакты, не только обмен информацией, а воспитание такта, чуткости, вкуса, коммуникативных способностей, и многого другого.

Театральная педагогика есть ни что иное, как оптимальное педагогическое общение – общение, при котором воспитательный эффект наиболее важен. По своим формам и психологическому содержанию его можно отнести к уровню «диалогического». Секрет воспитывающей эффективности диалога в его открытости, эмоциональности, насыщенности, свободе от предвзятости, от ярлыков и оценок, изначальное предположение о равной ценности высказываний каждого.

«Воспитание радостью» оказывается много действеннее «отрицательных подкреплений» и страха наказания. Результат общения – диалога – формирование у его участников позиции, которая становится основой процесса воспитания и самовоспитания.

Простейшие правила доверия гласят:

1. Будьте искренним!
2. Говорите о том, что интересует вашего собеседника!
3. Улыбайтесь при разговоре, без улыбки нет контакта!

Заключение.

Резюмируя представленные размышления необходимо отметить: Если маленькому, неопытному и ещё пока не приспособленному к сложностям жизни, человеку театральная деятельность помогает определить свою творческую направленность, развить личностные качества, почувствовать, возможно, ещё пока скрытый творческий потенциал...

И занимаясь в театральном коллективе, ребёнок формируется как личность, индивидуальность...

Когда дети, которым требуется психологическая помощь, шёпотом говорящие и робкие, стеснительные и ранимые приходят на театральные занятия и театр творит чудеса...

Если дети становятся смелыми и уверенными в себе, выпрямляются и идут красивой походкой, могут петь и танцевать, становятся подвижнее и активнее...

Если, попадая в театральное пространство, ребёнок получает возможность прямого проживания тех проблем, о которых он еще не имеет представления и вне театрального пространства может узнать только из наставлений взрослых...

Когда проживая то или иное сценическое действие, маленький актёр или зритель получает возможность идентификации реальных жизненных явлений, о которых он имел только умозрительное представление...

Если совсем юный человек получает инструмент самостоятельного отношения к происходящему вокруг, и это можно сравнить с прививкой против инфекции: иммунная система организма получает информацию о возбудителе заболевания и навсегда запоминает его...

Когда театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры, а в качестве таких «предлагаемых обстоятельств» может выступать и пространство учебного предмета, пространство темы занятия, пространство текста...

Если ребёнок, в процессе работы получая возможность освоения ещё одного языка общения, овладевает языком действия и действенным анализом. Учится точно и внятно выражать свою мысль, общаться с аудиторией и удерживать внимание большого числа людей, наверное, это и есть универсальное средство активизации творческих и личностных ресурсов молодого человека под названием «Театральная педагогика» ...

Исходя из всего вышеизложенного, выясняется, что «Театральная педагогика» является универсальным средством взаимовоспитания и общения в творческой обстановке. Ведь не даром «Школьный театр» духовно объединяет выпускников разных поколений, учителей и учащихся, школу и родителей. В самодеятельном театре, как и в профессиональном не поучают и не читают нравоучений, здесь раскрывают богатство и разнообразие человеческих отношений.

Эстетическая задача театра – воспитать человека, способного сопереживать судьбам других, а назначение «Театральной педагогики» – развить и сберечь талант, дарованный природой, а в детстве мы все талантливы.

Театральные занятия, развивая лучшие качества, улучшают психологическую атмосферу в школе. Подготовка спектакля – это полет фантазии и артистов, и режиссёра. Каких только звуковых эффектов не получишь с помощью пузырьков из-под духов, одеколona, бутылок с разными горлышками! Каких плащей, накидок не напридумываешь из бабушкиных, маминых юбок, старых занавесок!

Чем привлекает учеников сценическая деятельность? Прежде всего, возможностью увидеть результаты своего труда в реакции зала, и отзывах товарищей. Каждый чувствует себя повзрослевшим, и часто кажется, что это не он, а кто-то другой. Театральные выступления доказывают, что талант живет в каждом, его только нужно раскрыть.

Новый спектакль – это новая для всех радость. Готовясь к спектаклю, обретая добрые чувства, маленькие актёры дарят их своим сверстникам и младшим школьникам. Такое единство исполнителей и зрителей воспитывает в них ощущение уверенности в своих силах.

В театральный коллектив приходят добровольно, но с первого занятия ребята убеждаются, что это дело серьёзное, ответственное. Так было и будет всегда.

Без театра плохо! Школа без театра мертва, потому что театральная игра в чём-то сродни детской. Ребёнок живет играя. И нет искусства, равного театру по силе непосредственного воздействия. Вырастая, ребята – участники «Школьного театра» проносят память о своём коллективе и педагоге – руководителе через всю жизнь.

Так всё ж, что же такое «Театральная педагогика» – искусство или педагогика?

Литература:

- 1) Мир детства: младший школьник. /Под ред. Хрипковой А.Т.- М., 1981.
- 2) Мир детства: юность. /Под ред. Хрипковой А.Т. - М., 1991.
- 3) Алянский Ю. Азбука театра. - М.: Искусство, 1973.
- 4) Бери Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - С-П., 1992.
- 5) Берис Р. Развитие «Я» - концепции и воспитания. / Пер. с англ., 1986.
- 6) Борисов Г.Б. В мире подростка. - М., Медицина, 1980.
- 7) Воловик В. Исключительно любительский театр. - С.-Пб., 2004.
- 8) Жукова М. О школьном театре. - С.-Пб., 2002.
- 9) Злотников В. С. Основы восприятия искусства. - М., 2002.
- 10) Злотников В. С. Школа усилий. - М., 2005.
- 11) Зюзько М.В. Пять шагов к себе. - М., 1992.
- 12) Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.
- 13) Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей, специалистов, работающих с детьми. - С-Пб., Речь, 2007. – 160с., илл.
- 14) Корогодский З.Я. О детском театре и детях в театре. - С.-Пб., 2004.
- 15) Корчак Я. Воспитание личности. - М., Просвещение, 1992.
- 16) Костецкий В.В. Хватит ли «выкобениваться». - С.-Пб., 2004.
- 17) Кропп В., Пискарёва Е. Репетиция будущей жизни. С.-Пб., 2004.
- 18) Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. М., Знание, 1992.
- 19) Лицинский В.И., Кузнецова С.С., Кульневич С.В. Всегда ли прав учитель? - М., Педагогика, 1990.
- 20) Лопатина А., Скребцова М. Книга по духовному воспитанию. - М., Русский раритет, 1997.
- 21) Малочевская И. Режиссёрская школа Товстоногова. - С.-Пб., 2003г.
- 22) Марков П.А. О театре, т. 1-2, -М., 1974-75
- 23) Меерович М.И., Шаргина Л.И. Технология творческого мышления. - Минск, 2000.
- 24) Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие, т. 1-2, - М., 1952-54
- 25) Радченко Р.Г. Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды. - Екатеринбург, 2005.
- 26) Рогов Е.И. Психология общения. - М., 2005.
- 27) Рождественская Н.В. Психология художественного творчества. Учебное пособие. - С.-Пб.: СПбГУ, 1995.
- 28) Рождественская Н.В., Толшин А.В. Креативность: пути развития и тренинги. - С.-Пб.: Речь, 2006. – 320 с.
- 29) Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. - М., 1990.
- 30) Сидоркин А.М. Театральность школы. - Новосибирск, 2006.
- 31) Скрипченко Н.В. Импровизация как вид художественного творчества (психологические основы) // Современные проблемы образования: поиски и решения. Сборник научных трудов. - М., 1998.
- 32) Товстоногов Г.А. Круг мыслей. - Л., 1972
- 33) Фильштинский В.М. Открытая педагогика. - С.-Пб., 2006.
- 34) Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. - М., 1995