

Структура и содержание программ общекультурной направленности на примере программы «Театр»

И.А. Генералова

Когда я была маленькой, у меня было два любимых занятия: первое – читать всё, что попадало мне в руки, и второе – играть. В нашей многодетной семье купленных в магазине игрушек почти не водилось, но их недостаток мы восполняли самодельными тряпичными, бумажными и пластилиновыми куклами. Они мало походили на нынешних Барби или Синди, но мы их очень любили.

Для своих сестёр я сочиняла разные истории – весёлые и грустные, иногда даже страшные, но всегда добрые. Мне нравилось фантазировать, придумывать по ходу действия реплики персонажей, подробности сюжета, хотелось всех удивить своим умением говорить разными голосами. В этом были азарт и интрига. Так самозабвенно мы играли целыми днями и долгими зимними вечерами.

Мы выросли, но на всю жизнь в памяти остались эти импровизированные выступления, тряпичные куклы, восторженные лица соседских детей, наблюдавших за спектаклями.

Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы дети (и мои собственные в том числе) не просиживали часами за компьютером или телевизором, что-то обстреливая, догоняя и уничтожая, а лепили, рисовали, придумывали и разыгрывали сказочные истории, умели радоваться сами и радовать других.

Возможно, именно те детские переживания определили область моих интересов и позволили уже во взрослой жизни разработать пособия для учащихся начальной школы по программе «Театр» (www.school2100.ru). Не сомневаюсь, что

театр может быть в каждом классе, если в школе есть учитель, способный сформировать у детей интерес к театральной деятельности: проводить содержательные беседы, организовывать встречи с артистами, совместные просмотры спектаклей с их последующим обсуждением, постановки спектаклей и коллективные игры и многое другое, что увлечёт детей.

Предполагается, что проводить театральные занятия могут учителя начальной школы, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы – им вполне под силу выступить в роли режиссёра-постановщика.

«Театр» в начальных классах преследует те же цели, что и многие дисциплины художественного цикла в рамках Образовательной системы «Школа 2100»: опираясь на синтетическую природу театрального искусства, этот курс должен способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ученика; помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней; научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. Отличает программу «Театр» от других программ ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным вкусом, энциклопедическими знаниями, собственным мнением.

Очевидно, что театр своей многомерностью, многоликостью и синтетической природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира, научить добру, привить желание делиться своими мыслями и уметь слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах вместе с педагогом) и играя. Ведь именно игра есть неременный атрибут театрального искусства и вместе с тем она способна объединить учеников и педагогов, которые в ходе учебного процесса не враждуют между собой, а взаимодействуют, получая положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в 1-м классе, выступают как способ при-

способления ученика к школьной среде. Многое здесь зависит от чуткости педагога, его умения создавать в группе детей доброжелательную атмосферу.

Наряду с внеурочными занятиями желательно посещать театры (один раз в месяц), а затем анализировать увиденное в группе. Это не традиционные «походы» с учителем в театр, а семейные просмотры с одним из родителей. Для каждой возрастной группы составляется примерный план просмотра спектаклей на учебный год, который может корректироваться и куда могут быть включены премьерные, гастрольные и фестивальные постановки.

На занятиях используются как классические, так и нетрадиционные для педагогики формы и методы работы: посещение театров, музеев, выставок, тематических экскурсий; просмотр видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины; работа с подручным материалом и изготовление бутафории, пальчиковых, перчаточных кукол и марионеток.

Занятия лучше всего проводить не за партами. Доверительную атмосферу можно создать, поставив стулья в круг, – тогда педагог становится одним из участников театральной игры. Занятия отличает гибкость, возможность учитывать интересы и потребности учеников, особенности того или иного детского коллектива.

В основу программы «Театр» положен принцип постепенного усложнения материала: от игр осуществляется переход через импровизации к сценическим историям, основанным на литературном материале и на придуманных детьми историях. Одни задания, представленные в программе, являются модификацией уже известных в театральной педагогике актёрских упражнений, другие основаны на экспериментальных психологических методах, на собственном опыте педагога.

Большое значение в формировании художественных способностей школьников имеет регулярный тренинг, который проводится на

каждом этапе обучения с учётом возрастных особенностей школьников. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и произвольность приспособления к сценической условности. Актёрский тренинг предполагает широкое использование элементов игры. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успешного выполнения задания. Именно игра даёт детям чувство свободы, непосредственность, смелость.

Ученик, пришедший в 1-й класс или в новый коллектив, чувствует себя неуютно, дискомфортно. Педагог на занятиях по программе «Театр» должен помочь ему как можно быстрее и легче адаптироваться в незнакомой среде. Игра, доброта, помощь учителя влияют на формирование у ребёнка уверенности в себе и своих силах. Как страшно ученику поднять руку, чтобы показать себя, своё умение, свой вариант выполнения задания. Важно одобрить эту первую попытку, не спугнуть её. Учитель должен уметь ждать и подбадривать тех, кто ещё не решился, не сумел преодолеть свой страх и выйти на сцену.

Работа по пособиям не должна превышать 20 минут в течение одного занятия, причём обращаться к ним можно несколько раз через промежутки времени. Это определяется спецификой программы и особенностями детского возраста, которому необходима смена видов деятельности для поддержания внимания. Остальное время занятия должно отводиться тренингам, этюдам, импровизациям и другим нетрадиционным методам работы. Пособия предлагают различные задания, для которых нужно раскрашивать, рисовать, вырезать, составлять композиции и мозаики, клеить, изготавливать бутафорию, игрушки, маски, декорации и т.д. Многие задания вариативны, их можно выполнять по-разному, достигая результата несколькими способами.

Особенность работы учителя с пособиями и методическими рекомендациями состоит в том, что он опирается не только на них, но и на собственный вкус, личные пристрастия. Педагог, отталкиваясь от кон-

контента занятия, свободен в своём педагогическом творчестве, и методическое пособие, в котором есть тематическое планирование, должно рассматриваться не как неукоснительное требование, а как рекомендации. Программа является ориентиром, в ней только очерчивается круг рассматриваемых проблем, учитель сам конструирует занятие, исходя из индивидуальных возможностей и особенностей учеников.

Проблему недостаточного количества литературных текстов в пособии учитель может решить с помощью учебников по литературному чтению: «Капельки солнца», «Маленькая дверь в большой мир», «В одном счастливом детстве», «В океане света» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева). Чтение вслух и по ролям, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов – задача не только программы «Литературное чтение», но и программы «Театр».

На занятиях ученики включаются в работу театральных технических мастерских: подбирают музыкальное сопровождение, изготавливают декорации, реквизит, костюмы и т.д. Дети не просто смотрят или слушают, но и сами лепят, красят, клеят и проч.

Программа рассчитана на три года занятий в начальной школе, по одному часу в неделю. В конце каждого полугодия педагог даёт качественную характеристику каждому ученику: каким он был, что изменилось, что сделал, где был особенно успешен, каким стал.

Перечислим элементы программы по годам обучения в театральных мастерских.

1-й год: знакомство с работой актёра и режиссёра «Мастерская тела», «Мастерская чувств».

2-й год: «Волшебные краски чудесной страны» (или в мастерской художника), «На берегу прекрасных звуков в Стране скрипичного ключа» (или музыка в театре).

3-й год: «Магия слов» (или литературная часть), «Дом для чудесных представлений» (или спектакль как объединение работы всех театральных мастерских).

На каждом занятии в той или иной форме должны присутствовать компоненты всех тематических разделов, но полное объединение всех театральных цехов произойдёт в последнем полугодии 4-го класса, в работе над постановкой сценической истории или спектакля.

Театр рассматривается в контексте других видов искусств, и в начальной школе даются общие представления о специфике предмета. Ученик может поработать во всех мастерских и выступить в роли актёра, музыканта или художника. Он на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент.

В завершение каждой темы педагог может провести уроки-показы, где он должен по-своему развить предложенную тему, используя творчество и фантазию учеников.

Есть в программе темы, которые повторяются на разных этапах освоения программы, но даются с различным (возрастающим) уровнем сложности, объёмом информации, подбором творческих заданий. Например, тема «Создатели спектакля» включена в программу каждого года, но в ней исследуется и анализируется работа различных театральных профессий, деятельность различных мастерских.

Пособие предусматривает и работу с «театральными» словами, которые необходимо записать в словарик и время от времени повторять их, следя за правильностью понимания смысла новых терминов. В пособии имеется рубрика «Наша мастерская», где предложено изготовить театральные маски при изучении темы «Придумываем и делаем костюм» и пальчиковых кукол для «Истории про Дракона» в рамках темы «В мастерской бутафора». Кроме того, хотелось бы, чтобы у каждого школьника был театральный альбом, в котором можно было выполнять некоторые задания.

В конце каждой темы, после обсуждения показов, импровизаций подводятся итоги работы. Ученики суммируют, что нового они узнали, какие игры разучили и какие упражнения выполнили.

По окончании учебного года организуется концерт с участием всех учеников: чтением стихотворений, показом отрывков из спектаклей, выставкой лучших работ – афиш, программ, билетов, эскизов декораций и костюмов и т.д. В результате освоения программы внеурочной деятельности «Театр» учащиеся должны получить общие сведения о театральном искусстве, соответствующие знания и практические навыки.

Литература

1. *Алянский, Ю.Л.* Азбука театра / Ю.Л. Алянский. – М. : АРКТИ, 1998.
2. *Выготский, Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М., 1991.
3. *Генералова, И.А.* Театр : метод. реком. для учителя : 2–4-й классы / И.А. Генералова. – М. : Баласс, 2009.
4. *Генералова, И.А.* Театр : пос. для учащихся ; в 3-х ч. / И.А. Генералова. – М. : Баласс, 2009.
5. *Давыдов, В.Г.* От детских игр к творческим играм и драматизациям / В.Г. Давыдов // Театр и образование : сб. науч. тр. – М., 1992.
6. *Доронова, Т.Н.* Развитие детей в театрализованной деятельности / Т.Н. Доронова. – М. : Просвещение, 1998.
7. *Крутенкова, А.Д.* Кукольный театр : Программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы : 1–9-й классы / А.Д. Крутенкова. – Волгоград : Учитель, 2008.
8. *Сорокина, Н.Ф.* Играем в кукольный театр : программа «Театр – творчество – дети» / Н.Ф. Сорокина. – М. : АРКТИ, 2002.
9. *Ершова, А.П.* Программа четырёхлетнего курса обучения в театральных школах, студиях, училищах [Электронный ресурс] / А.П. Ершова, В.М. Букатов // Энциклопедия «Кругосвет». – <http://biblioteka.teatrobraz.ru/node/obraz.ru/node/7051>

Ирина Альбертовна Генералова – канд. пед. наук, зам. директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 16», г. Химки, Московская обл.

плюс ДО
и ПОСЛЕ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА