

Горюнова Светлана Александровна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье рассматривается использование потенциала театрального искусства в современном образовательном процессе. Наиболее распространенные формы существования театра в образовательном учреждении - драматические кружки и театральные студии. Они моделируют театр как самостоятельный художественный организм. Автором статьи разработан проект "Школьный театр", который нацелен на создание условий для воспитания нравственности и духовности школьников и реализации их творческих способностей через вовлечение в театральную деятельность. Основное внимание автор акцентирует на положительном воздействии театра на важнейший процесс самореализации и раскрытия творческих способностей воспитанников.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2013/3/11.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2013. № 3 (70). С. 46-48. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2013/3/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

УДК 379.8

Педагогические науки

В статье рассматривается использование потенциала театрального искусства в современном образовательном процессе. Наиболее распространенные формы существования театра в образовательном учреждении - драматические кружки и театральные студии. Они моделируют театр как самостоятельный художественный организм. Автором статьи разработан проект «Школьный театр», который нацелен на создание условий для воспитания нравственности и духовности школьников и реализации их творческих способностей через вовлечение в театральную деятельность. Основное внимание автор акцентирует на положительном воздействии театра на важнейший процесс самореализации и раскрытия творческих способностей воспитанников.

Ключевые слова и фразы: театральное искусство; внеурочная деятельность; воспитательный потенциал; проект; школьный театр.

Горюнова Светлана Александровна

*Петровск-Забайкальский профессионально-педагогический техникум
83023631072-gor@mail.ru*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ©

В современном российском образовании одним из приоритетных направлений является развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения через обеспечение условий для самореализации подрастающего поколения и поддержку талантов. Сегодня развивающемуся обществу нужны компетентные каждый в своей сфере люди, которые могли бы самостоятельно осуществлять выбор и принимать правильные решения в тех или иных жизненных ситуациях, прогнозировать их последствия и брать ответственность за конечный результат. Теоретические знания как единица образовательного результата, безусловно, необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть успешным в обществе. Важна не столько энциклопедическая грамотность, сколько способность применять полученные знания для разрешения конкретной жизненной ситуации и проблемы. Собственная практика показывает, что развивать эту способность целесообразно через использование потенциала театрального искусства в образовательном процессе.

Возможности применения театральных методик и технологий в целях духовно-нравственного, эстетического и социального воспитания в разное время исследовали многие ученые и практики. Театральная игра использовалась как метод передачи знаний ещё в первобытной культуре, гуманисты Возрождения применяли этот метод в своих школах для изучения Античности. Советские педагоги и психологи пытались научно осмыслить и распространить его в преподавании. А. С. Макаренко считал необходимым разработать особую методику театрализации ряда школьных дисциплин. М. Кнебель в работе «Поэзия и педагогика» обозначила проблему гармоничного отношения «учитель - ученик», одним из шагов разрешения которой является введение в образовательный процесс элементов театральных технологий. Об этом же неоднократно говорили В. Ильин и Ш. Амонашвили. Ш. Амонашвили же в одном из своих выступлений отметил, что педагогике он учился по Н. Станиславскому.

Наиболее распространенные формы существования театра в образовательном учреждении - драматические кружки и театральные студии. Они моделируют театр как самостоятельный художественный организм. Мы попытались «смоделировать» такой театр путем создания драматического кружка «Глобус» на базе МОУ СОШ № 4 нашего города. Разработанный проект «Школьный театр» нацелен на создание условий для воспитания нравственности и духовности школьников и реализации их творческих способностей через вовлечение в театральную деятельность. Задачи проекта можно сгруппировать по нескольким направлениям. Все они, так или иначе, связаны между собой, поэтому градация носит несколько условный характер.

1. Образовательные:

- научить владеть голосом, мимикой, жестами, телом для выражения чувств, эмоций, мировосприятия;
- познакомить с историей театра и театральными профессиями;
- преподавать основы драматургии и увлечь коллектив в самостоятельный процесс написания пьесы.

2. Развивающие:

- развивать творческое воображение, наблюдательность, речевой слух, память, образное мышление;
- развивать умение свободно ориентироваться в сценическом пространстве;
- помочь осознать факт наличия истинных ценностей, дающих глубокое удовлетворение жизнью.

3. Воспитательные:

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива;
- воспитывать умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих товарищей;
- воспитывать художественный вкус;
- воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость.

Проект уникален тем, что воспитанники вовлекаются в продуктивную творческую деятельность, где они выступают, с одной стороны, в роли исполнителя, а с другой - в качестве художников по костюмам, гримеров, декораторов, сценаристов.

Выделяются следующие этапы реализации проекта:

1. Подготовительный (сентябрь-октябрь):

- обустройство сценической площадки (актового зала);
- поиск талантливых ребят;
- проведение диагностики по определению уровня нравственной воспитанности кружковцев по методике «Пословицы» С. М. Петровой и уровня их творческой активности по методике М. И. Рожкова;
- открытие театрального сезона;
- проведение тренингов, речевых упражнений;
- поиск сценического материала и его отбор;
- проба на роли;
- подготовка декораций и сценических костюмов, подбор музыкального сопровождения.

2. Деятельностный (ноябрь-апрель):

- постановка сценических миниатюр, театральных постановок, спектаклей;
- выступления на школьном уровне;
- выход на муниципальный (краевой) уровень.

3. Обобщающий (рефлексивный) (май):

- анализ постановок;
- устранение недочетов;
- проведение праздника «Виват, театралы!»;
- проведение повторной диагностики по указанным методикам и её анализ;
- планирование на следующий театральный сезон с учетом рекомендаций по устранению ошибок.

Реалистичность проекта определяется имеющимися на сегодняшний день кадровыми и материально-техническими ресурсами. Определенная сложность в организации творческого процесса возникает по причине отсутствия в образовательном учреждении компетентного педагога-драматурга, который должен уметь преподавать некоторые театральные предметы (актерское мастерство, сценическую речь, танец, вокал и т.д.).

Для эффективной реализации проекта необходим правильный подбор сценического материала. Его содержание должно соответствовать основной цели и не быть случайным. В основном, это театрализация классических программных произведений, а также освещение экологических, социальных и нравственных проблем общества.

На занятиях целесообразно использовать различные методы и формы работы: тренинги, ролевые игры, артикуляционные гимнастики, «мозговой штурм», встречи с «театралами» города, просмотр и обсуждение видеофильмов, прослушивание музыки и её отбор, создание обстановки «сорежиссёрства» на репетициях, составление собственных сценариев, изготовление костюмов и декораций. Итог длительной творческой работы кружковцев и их руководителя - выступления перед детьми и взрослыми, участие в театральных конкурсах и фестивалях разных уровней.

Проект «Школьный театр» постепенно дорабатывался, вносились коррективы. В ходе его реализации на практике было отмечено повышение интереса к занятиям в кружке, ребята стали сами проявлять инициативу при написании сценариев пьес. Повторное диагностирование по методике С. М. Петровой зафиксировало повышение таких показателей как коллективистическое отношение к людям, значимость дружбы, стремление к достижениям в жизни (с 89% до 94%). Показатель «Направленность на творчество» (по М. И. Рожкову) достиг 100%.

За это время у многих кружковцев раскрылся актерский талант, они стали настоящими любимцами публики. Очень ценными считаем высказывания классных руководителей, родителей после дебюта некоторых воспитанников:

- Это сорванец Ботвенко Сергей?! А ведь на уроках первый нарушитель дисциплины... Не ожидала!
- Я и не предполагала, что у Любы такой красивый проникновенный голос!
- Это тихоня Ирочка? А на уроках она ведь как мышка...

Тихие, стеснительные и ранимые дети становятся смелыми и уверенными в себе, выпрямляются и идут красивой походкой, могут петь и танцевать, становятся активнее. Этот момент преодоления себя, своего комплекса, очень важен. Главное - не взять в театр сразу талантливого, артистичного ребенка и использовать его для демонстрации «своей работы», а найти в ребенке этот пока еще дремлющий талант, раскрыть его.

Таким образом, опыт работы по использованию воспитательного потенциала театрального искусства во внеурочное время показывает его положительное воздействие на важнейший процесс самореализации и раскрытия творческих способностей. В какой-то степени школьный театр помогает решать и проблему гиперактивных детей - их неумная энергия направляется в нужное русло. Благодаря «погружению» в театральное искусство, предоставляется уникальная возможность попробовать себя в разных жизненных ситуациях, примерить на себя различные социальные роли. Театр помогает не потеряться как личность, а значит быть активным и успешным в самостоятельной жизни.

Список литературы

1. **Агапова И. А.** Школьный театр. Создание, организация работы, пьесы для постановок: 5-11 классы. М.: ВАКО, 2006. 269 с.
2. **Гурков А. Н.** Школьный театр. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
3. **Скурат Г. К.** Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. СПб.: Речь, 2007.
4. **Чурилова Э. Г.** Методика и организация театрализованной деятельности: программа и репертуар. М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2004. 248 с.

УДК 782.91

Искусствоведение

Статья посвящена балету «Из Сибири в Москву», который был поставлен в 1876 году датским балетмейстером А. Бурнонвилем. Спектакль рассматривается как любопытный пример претворения русской темы в западноевропейском балете. Для лучшего её раскрытия балетмейстер и композитор использовали и реалии русской истории рубежа XVIII-XIX веков, и легко опознаваемые музыкальные темы. Автор статьи последовательно рассматривает все «русские» приметы балета.

Ключевые слова и фразы: балет; история; музыкальная цитата; Россия; Дания; Август Бурнонвиль.

Груцынова Анна Петровна, к. искусствоведения, доцент
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского
anna_gru@mail.ru

«ИЗ СИБИРИ В МОСКВУ»: РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ДАТСКОМ ПЕРЕВОДЕ©

Исторические сюжеты появляются в балетном театре постоянно, сопровождая его со времени возникновения жанра. В XVIII веке авторы спектаклей чаще всего обращались к героям древности (Александр Македонский) или средневековья (Ричард Львиное Сердце). Появление в XIX веке романтизма как направления в искусстве отодвинуло исторические сюжеты на второй план: балет предан поэтическим мечтам. Однако линия реалистических балетов, так или иначе, оставалась в поле зрения хореографов. Например, отчасти историчен балет Ж. Перро и Ц. Пуни «Катарина, дочь разбойника», где в качестве одного из главных героев выступает итальянский художник, поэт и музыкант Сальватор Роза (1615-1673).

Среди множества спектаклей, поставленных в XIX веке, следует отметить группу балетов, сюжеты которых связаны с историей России. Бурный всплеск интереса к ней западноевропейских авторов произошёл ещё в начале XIX века и был связан с эпохой наполеоновских войн. Именно в начале XIX века мы начинаем находить среди названий поставленных балетов те, которые связаны с русской историей. Многообразная, практически неизвестная среднему западноевропейскому зрителю и автору страна привлекает к себе особое внимание. Как ни странно это прозвучит в наше время, в первой половине XIX века можно встретить значительное количество европейских балетных постановок с сюжетами, осваивавшими отдельные эпизоды русской истории. При сравнении оказывается, что отечественный балетный театр того же времени практически - в отличие от западноевропейского собрата - к историческим постановкам вовсе не тяготел. После многочисленных национальных дивертисментов, ставившихся в театрах Петербурга и Москвы в период Отечественной войны 1812 года, интерес к национальным сюжетам в самой России сошёл на нет. Можно указать на балет А. Блаша «Сумбека, или Покорение Казанского царства» (1832), либретто которого, если верить одному из критиков, было связано с русским историческим сюжетом. Недаром статья в «Северной пчеле», относящаяся к данному балету, завершалась словами: «О содержании балета мы не намерены говорить: мы имеем дело с людьми грамотными, а кто из грамотных не заглядывал в *Россияду* Хераскова?» [2]. Возник парадокс: со дня премьеры балет успеха не имел, однако, даже не войдя в ряд сколько-нибудь выдающихся спектаклей, он стал примером одной из весьма немногих многоактных сюжетных постановок, основанных на русском историческом сюжете. После появления «Сумбеки», к такого рода идеям обратится только француз А. Сен-Леон уже в 1860-х годах.

Особая область интересов западноевропейских хореографов начала XIX века - фигура Петра I («Пётр Великий, или Нашествие Карла XII на Москву» (У. Гарция, 1809), «Пётр Великий, или Восшествие Екатерины Первой на русский трон» (Ф. Бертини, 1812), «Стрельцы, или Пётр Великий» (С. Вигано, 1809)). Разумеется, в данном случае мы имеем дело с определёнными «вариациями на тему», отличающимися большей, а чаще меньшей исторической точностью. Кроме того, мы встречаем и балеты, основывающиеся на других исторических эпизодах, экзотических даже для русского театра (балеты С. Тальони «Русская гора» (1832), «Романов» (1832) и «Василий Третий» (1840)).