Учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»

Из педагогического опыта работы с театральным коллективом

Автор:

Рюмшина Надежда Николаевна ,

заместитель директора по УВР УДО

«Дом детского творчества»

пгт.Промышленная

8 960 915 65 55

ryumshina59@gmail.com

Промышленная 2020

Содержание

Введение 3

1.Возможности театрального искусства в формировании позитивной Я-концепции обучающихся 4

2. Результаты самореализации 7 обучающихся театральной студии «Рампа» Промышленновского Районного дома детского творчества

Заключение 12

Введение

Одной из главных проблем современной образовательной политики определена проблема успешной самореализации обучающихся, в основе которой лежат потребности роста, развития и самосовершенствования, использование возможностей развития Я, достижение личностных смыслов, целей, планов, своего предназначения через включение в расширяющийся круг социальных контактов и типов деятельности посредством собственных усилий, сотворчества с другими людьми.

Согласно Маслоу, в самореализации, осуществлении творческой деятельности человек находит высшее удовольствие, а его деятельность характеризуется наибольшими для него результатами. Таким образом, в процессе самореализации личность преобразует мир и совершенствуется сама.

Одним из главных инструментов формирования Я-концепции, фундаментальной основы высокомотивированной личности, является театральное искусство. Театр есть одновременно и созидание, и познание, и общение между людьми. Именно в театральной деятельности обучающийся может обрести необходимые навыки для существования в мире людей (коммуникативность, активность, смелость, гуманизм); взаимопонимание в среде сверстников и взрослых; арсенал необходимых любому культурному человеку знаний в области мировой культуры, искусства и культурологии. К.С. Станиславский[[1]](#footnote-1) утверждал, что при помощи занятий театральным искусством мы сможем воспитывать не только великого актера, но и, прежде всего, Человечного Человека. Именно театр способен сделать людей такими, какими они должны быть.

Цель: презентация педагогического опыта по формированию позитивной Я-концепции обучающихся в условиях театральной студии

Задачи:

1. Показать возможности театрального искусства в формировании позитивной Я-концепции обучающихся
2. Представить результат самореализации обучающихся театральной студии «Рампа» учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».пгт.Промышленная Кемеровской области.
3. Возможности театрального искусства в формировании позитивной Я-концепции обучающихся

Одним из действенных инструментов развития Я-концепции обучающихся, формирования и развития высокомотивированной на позитивную самореализацию личности является театральное искусство.

Театральное искусство-это особый вид человеческой деятельности, который заложен в каждом из нас самой природой. Еще не умея читать, не понимая по существу ни живописи, ни музыки, малыш без конца играет в театр, создает его своим магическим «как будто». При этом ему не важна достоверность обстановки, но необходима абсолютная достоверность поведения. Играя, ребенок стремится найти сюжет, то есть выбрать одно из явлений окружающей жизни, вообразить себе, что он именно хочет передать, что нужно приготовить для игры.

Театрализованные игры, насыщенные прообразами не только реально существующих, но и вымышленных персонажей, предоставляют ребенку возможность посредством проигрывания различных ролей «говорить с самим собой на разных языках, по-разному кодируя свое собственное «Я»,-считал

4

Ю.М.Лотман[[2]](#footnote-2). Особенность игр сценического типа состоит в том, что они являются одновременно и продуктивной, и игровой деятельностью.

Театрализованная игра изначально предполагает коммуникацию, где в процессе общения одновременно включены «Я-реальное» и «»Я-мнимое» ребенка, заданное конкретной ролью, образом.

С.Л.Рубинштейн [[3]](#footnote-3)подчеркивал, что «ребенок, играя различные роли, не просто фиктивно переносится в другую личность, он, входя в роль, расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность». Другими словами, эмоциональная насыщенность, присущая театрализованные играм, предоставляет ребенку возможность реализовать свои естественные потребности в физической и эмоциональной разрядке, в накоплении позитивного эмоционального потенциала.

По данным А.П.Усовой, Е.М. Гаспаровой, Е.Е. Кравцовой и ряда других исследователей, первой формой, с которой начинается все развитие игры в дошкольном возрасте,- это режиссерская игра, в которой малыш еще не принимает на себя никакой роли. Ребенок гудит, как машина, разговаривает за тот или иной персонаж, но при этом сам не является ни этим персонажем, ни машиной. Развиваясь, режиссерская игра обогащается.

Таким образом, театрализация обеспечивает ребенку не только удовлетворение потребности в самовыражении, но и позволяет обогатить социальный опыт. Ведь именно в театрализованных играх в наиболее сконцентрированном виде разворачивается механизм идентификации, лежащий в основе многих фундаментальных общечеловеческих способностей.

Особое значение приобретает «игра в театр» в подростковом и юношеском возрасте. Именно к этому времени Я-концепция характеризуется адекватностью или неадекватностью: подросток может создать такой образ самого себя (и поверить в него), который не соответствует реальности и приводит к конфликтам с ней; напротив,

адекватная Я-концепция способствует более успешному приспособлению к миру и другим людям.

Именно в подростковом и юношеском возрасте Я - концепция способна претерпевать определённые изменения, обусловленные целым рядом причин. Во-первых, физиологические и психологические изменения, связанные с половым созреванием, не могут не влиять на восприятие индивидом своего внешнего облика. Во-вторых, развитие когнитивных и интеллектуальных возможностей приводит к усложнению и дифференциации «„я“-концепции», в частности к способности различать реальные и гипотетические возможности. Наконец, в-третьих, требования, исходящие от социальной среды — родителей, учителей, сверстников, — могут оказаться взаимно противоречивыми. Смена ролей, необходимость принятия важных решений, касающихся профессии, ценностных ориентаций, образа жизни и т. д., могут вызвать ролевой конфликт и статусную неопределенность, что также накладывает явный отпечаток на «„я“-концепцию» в пору юности[[4]](#footnote-4).

Занятия театральным искусством- это воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание и мышление. Они помогают развить логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся идеи и мечты. Занятия театральным искусством -это и проверка действием множества межличностных отношений. Как писал К. С. Станиславский[[5]](#footnote-5) , детское «как будто» куда сильнее нашего магического «если бы»

Театральная педагогика организует занятие по законам искусства, а не по законам обычной игры. Ведь игра, по определению психологов, – непродуктивная и не направленная деятельность, не имеющая

пространственно-временных границ. Иное дело – игра театральная. Это осознанный творческий процесс, направленный на создание конечного творческого продукта, имеющий четкие пространственно-временные границы. В результате каждого занятия творческий коллектив достигает определенного результата, закрепленного в художественном образе.

Детский театр –это не упрощенная модель взрослого театра. Детский театр – это совершенно иной мир. Если суть взрослого театра – это искусство, то детского – это развитие (или образование). Поэтому принципы построения и цели взрослого и детского театров – различны. Если цель взрослого театра – это качественная постановка, то детского – это качественный процесс подготовки постановки. Если во взрослом театре продуктом деятельности является сам спектакль, то в детском – участник спектакля.

Так же, как цели, различаются и методики. «Будет совершенно неправильно, создавая детский театральный коллектив, игнорировать законы детской игры и учить детей играть «по-взрослому»[[6]](#footnote-6) Принципы сотрудничества, сотворчества должны пронизывать деятельность детского театрального коллектива настолько, насколько это вообще возможно. В противном случае есть риск получить серию очередных занятий, где в основу заложена не свобода творчества, а заучивание, не творчество, а репродукция.

Театральная деятельность является не целью, а средством – инструментом развития ребенка.

Участвуя в реализации дополнительной развивающей 4-летней программы «Рампа» обучающиеся через освоение ими самых разных социальных ролей успешно развивают позитивную Я-концепцию, являющуюся фундаментальной основой самореализации личности.

1 этап - участие в ролевых играх русского народного площадного театра и праздничных календарно-обрядовых действах. Русский народный площадный театр предоставляет обучающимся широкие возможности участия в театре Петрушки, кукольных представлениях, балаганных народных спектаклях, освоение искусства кукольника, канатоходца, исполнение роли зазывалы. Если площадный театр, как правило, разыгрывается для обучающихся дошкольной и младшей школьной групп и является камерной формой, то календарно-обрядовые действа разыгрываются с участием окружающего социума. Наиболее ярким из них являются «Зимние святки».

В Рождественский сочельник участники театральной студии совершают «обход» родных и знакомых с колядками. Готовятся задолго. Пишется сценарий, соответствующий сложившимся канонам, распределяются роли, шьются костюмы, готовятся маски и реквизит, проводятся репетиции. Ходить с колядками по домам-это не просто, это- целое искусство, целый пласт русской народной культуры. Особый интерес вызывает такое форма, как вечОрка с народными играми. В практике студии «прижились» вечеринки, которые проводятся накануне праздников. Вечеринки - это одна из форм досуга и общения студийцев, которая способствует сплочению коллектива, проявлению индивидуальных организаторских способностей.

Особе внимание у обучающихся вызывают и обрядовые действа в масленичную неделю: катание с горы, взятие снежного городка, бой

8

мешками, лакомство блинами с медом и вареньем, изготовление совместно с

юными художниками и мастерами декоративно-прикладного творчества чучела Масленицы, прохождение с ним по поселку и, наконец, сжигание.

Учитывая тот факт, что устное народное творчество в своей мелодике отражает природные и биологические ритмы человека, а праздники – наиболее излюбленная форма проведение досуга, можно считать, что содержание программы приближено к естественным условиям развития личности ребенка.

2 этап - занятия по сценической речи, которая особенно нравится обучающимся. Это объясняется тем, что современные подростки читают недостаточно художественной литературы и имеют небогатый лексикон, в речи присутствуют слова-паразиты, отмечается неправильное ударение во многих словах, как общепринятая норма в сельской местности. Все это усугубляется наличием в речи современных иностранных слов, современным молодежным сленгом и т.д.

Содержание деятельности включает: артикуляционную гимнастику, скороговорки, упражнения на активизацию словарного запаса, упражнения на интонационную выразительность, упражнения на формирование разговорной речи, упражнения на речевое дыхание, игры со словами и без слов. На занятиях по речи обучающиеся читают басни, стихи, отрывки из прозаических произведений. Как показатель успешности - победы в окружных и областных конкурсах чтецов, выступление в роли ведущих муниципальных праздников и конкурсов, общественно-значимых торжеств.

Последующие этапы обучения включают знакомство с классическим театром, освоение основ сценарного и актерского мастерства, режиссуры. Содержание деятельности включает: пластические этюды, мимические этюды, упражнения на воображение, упражнения на напряжение и

9

расслабление мышц, упражнения на имитацию движений, упражнения на

отбивание ритма, разработку и проигрывание этюдов по картине, инсценировка эпизодов, сказок, подготовка и показ театрализованных представлений.

Указанные виды деятельности являются интегрированными и позволят каждому обучающемуся быть одновременно организатором и зрителем, актером и режиссером, сценаристом и ведущим, при этом демонстрировать полученные в образовательном процессе знания, умения и навыки, тем самым формировать и развивать в себе такие структурные компоненты, как: самореализации личности, включающие в себя осознание самости, «Я-позиции», самосознание, самопознание, самоутверждение, саморазвитие, самосовершенствование, самодвижение, самоанализ, самовоспитание.

Наглядно это выражается в: умение выступать перед большой аудиторией; грамотно формулировать и четко высказывать свои мысли;

вовлекать в творческий процесс положительные эмоции; быть уверенным в себе; осуществлять   самоконтроль;   подавлять чувство беспомощности;

оригинально и креативно мыслить; раскрывать потенциал (потенциальные личностные возможности перевести в актуальные); нести персональную ответственность и принимать решения;   уметь работать в творческом коллективе ради достижения общей цели;   субъективно оценивать личностный потенциал; понимать себя и окружающий мир; искать и использовать обратную связь с участниками массового действия.

Не смотря на то, что обучение в театральной студии осуществляется

в рамках сотрудничества с КемГИК, только 20% выпускников становятся его студентами. При этом, 80% поступают в другие ВУЗы и считают обучение в театральной студии необходимым условием самореализации и профессионального самоопределения.

10

1. Результативность работы: Все обучающиеся успешны, продолжают обучение в ВУЗах, где они - активные участники студенческих студий, театров, КВН. Каждый из воспитанников - развитая личность, способная к позитивной самореализации.

2. Новизна опыта: каждый из обучающихся становится успешным «здесь и сейчас». Каждый обучающийся конкурентоспособен. Поскольку театр – искусство синтетическое, каждый обучающийся имеет возможность развить свои способности и, следовательно, максимально самореализоваться.

3. Оптимальность педагогического опыта: достижение высоких результатов в воспитательно- образовательной деятельности при сочетании обычного и дистанционного обучения. Это связано с тем, что отдельные обучающиеся параллельно обучаются в школе искусств и ДЮСШ, профильных классах. 100% сохранность коллектива.

4. Устойчивость, стабильность опыта, длительное его функционирование. Первоначальный опыт накоплен на базе средней общеобразовательной школы, на базе которой впервые был создан гуманитарный культурологический класс, структурное подразделение ЦНО КемГУКИ. С 2001 по 2009г состоялось 4 выпуска. С 2010 года деятельность в данном направлении продолжена в учреждении дополнительного образования.

5. Предложения по обобщению педагогического опыта поступали, но не были реализованы в связи с отсутствием научного руководителя.

6. Перспективность опыта. Передовой опыт всегда имеет перспективу дальнейшего развития.

11

Заключение:

Из работы мы видим, что уровень самореализации обучающихся напрямую зависит от позитивной Я-концепции личности, которую

необходимо формировать и развивать. Высокомотивированная личность

способна на решение любых профессиональных, общественно- политических и других задач. Высокомотивированная личность- успешна, успех приносит личностное наслаждение и общественное признание.

12

1. 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с. [↑](#footnote-ref-2)
3. С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. СПб., 1998.

   5 [↑](#footnote-ref-3)
4. * Бёрнс Р. Б. Я-концепция и воспитание. — М., 1989. — 169 с.

   6 [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. 7 [↑](#footnote-ref-6)