

Комлева Вероника Викторовна

Veronika Komleva

старший научный сотрудник ФГБНУ ИХОиК РАО

кандидат педагогических наук

Associate research fellow

Laboratory of integration of Federal State Budgetary

Scientific Institution "Institute of Art Education and

Cultural Studies of the Russian Academy of Education", Moscow

СЕМЬЯ И ШКОЛА. ДИАЛОГ НА ЯЗЫКЕ ТЕАТРА.

The family and the school. Dialogue on the theatrical language

Ключевые слова: школьный театр, художественный опыт, неформальное общение, театральные дисциплины,

Keywords: school theatre, artistic experience, informal communication, theatrical disciplines.

Аннотация. В статье рассматриваются неформальные методы общения семьи и школы. Школьный театр для детей и взрослых – это способ решить многие социальные и педагогические задачи, наладить контакт дружеского творческого общения на равных. Это метод общения на языке искусства. Репетиционный период подготовки спектакля является способом тестирования уровня талантливости, одарённости и творческого роста ребёнка и взрослого.

Abstract. The article discusses informal methods of communication between family and school. Theatre school for children and adults is the way to solve many social and pedagogical problems, to establish contact a friendly creative communication on an equal terms. It is a method of communicating on the language of art. The rehearsal period of the play training is a way of testing the level of the child and the adult talent, giftedness and creative growth.

Взаимодействие семьи и школы не должно быть формальным или сводиться к посещению родителями в качестве зрителей праздников, событий и приуроченных дат. Театральная деятельность семьи и школы может быть очень результативна в решении многих социальных и творческих задач. Такие задачи много лет успешно решают педагоги, дети и родители на театральных подмостках школьного театра МБОУ СОШ №154 г. Самары, используя для своих постановок Мольера, Пушкина, Чехова, О. Генри. В период постановки спектакля и театрального действия все равны и дети, и взрослые. Именно этот период театральных занятий даёт возможность взрослым найти решение многих социальных задач, а детям услышать взрослых и педагогов, пойти на контакт. Так происходит сближение разных сторон, а в запущенных ситуациях находится компромиссное решение конфликта.

Ярким примером могут стать два театральных коллектива, которые существуют в одной школе города Самары. Театр «Цветы запоздалые» был создан

в марте 2007 года в Муниципальном образовательном учреждении № 139 в городе Самара. Это театр взрослых, где занимаются педагоги МОУ № 139 и родители учащихся. Появился он на базе детского коллектива, и это удивительно, событийное пространство и творчество детей вдохновило родителей и педагогов на создание собственного театра. С 1993 в этом образовательном учреждении года существует школьный театр «Наш дом», где занимаются дети, долгие годы родители и педагоги были свидетелями рождения спектаклей, наблюдая за репетиционным процессом, а затем и сами стали участвовать в капустниках и спектаклях. Так появился ещё один творческий коллектив. И это удивительно, два театральных коллектива сотрудничают и помогают друг другу как полноправные партнёры и не только играть на сцене.

Театр – это особый мир доверия, взаимопонимания и воспитания. Проблемы с трудными подростками решаются просто: ребёнок становится участником школьного театра. Он может играть на сцене или участвовать в подготовке спектакля, осваивая попутно театральные профессии. Члены его семьи могут принять участие в другом театральном коллективе вместе с директором школы и педагогами. В процессе работы создаётся особый климат и неформальная манера общения. Дети, педагоги и родители находят компромиссы, так решаются многие социальные и общеобразовательные задачи.

Репертуар двух театров разнообразен и обширен. С большим успехом прошли спектакли театра «Наш дом»:

«Я не видел войны» по повести Б. Васильева «Завтра была война».

«Звёздная страна» по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Пари» А. П. Чехова.

«Дело господина де Мольера» М. А. Булгакова.

С не меньшим успехом прошли спектакли другого театрального коллектива «Цветы запоздалые»:

«Поди-ка найди счастье» А. П. Чехова.

«Петербургские квартиры» Ф. А. Кони. «Пой, ласточка, пой» Г. Горина.

«Маленькие романы для семейного чтения» А. П. Чехова.

Работа с таким репертуаром в театральных коллективах помогает успешно решать различные задачи с помощью театральной терапии и педагогики искусства. МОУ № 139 существует в особом поликультурном пространстве. Это школа современной культуры, где используются различные творческие методы общения со школьниками и их семьями. Дети, которым трудно общаться, находят особую форму поддержки, а их родители творчески и деятельно воспитывают своих детей и дипломатично решают вместе с педагогическим коллективом возникающие проблемы. В таких школах создаётся особая атмосфера школьного родства между семьёй и школой.

Директор МОУ № 139 И.В. Раткевич принимает участие во многих спектаклях. С ней на одной сцене играют члены её семьи, педагоги и родители учащихся и члены их семей.

Этот опыт очень показателен и даёт ответы на многие вопросы воспитания и общения в современной семье и школе. Почему между семьёй и школой, между ребёнком и педагогом становится возможным договориться на языке искусства? Потому что пребывание в событийном пространстве искусства, участие в театрализации и творческий поиск на протяжении подготовительного периода театрального действия – это особый мир психологического контакта и взаимопонимания детей и взрослых.

В дальнейшем это должно стать основой общения детей и педагогов в культурной школе, а также взаимодействия семьи и школы. Необходимо общение с семьёй на языке искусства. Это основа общения в культурной школе, в школе, где используют особые формы диалога и общения. В такой школе используют искусство для привлечения семьи к проблемам школы, к длительному, неформальному контакту. Таким способом общаются с трудными подростками.

Творческое участие в театрализации – это длительный и действенный способ общения родителей и детей. Театрализация максимально активизирует восприятие ребёнка дошкольника и младшего школьника. Театрализация построена на принципах игровой ситуации:

1. Система правил.
2. Конечный результат: выигрыш или проигрыш.
3. Наличие реальной или вымышленной атрибутики.
4. Наличие ходов и возможностей их комбинирования.
5. Наличие ролевых функций.

Игра – это модель жизнедеятельности и модель существования. Искусство – это способ познания через эстетическую составляющую.

Цель – это движение в рамках игры или в жизни. Правила движения по принципам:

1. Игрового анализа.
2. Образного воплощения.
3. Образного представления круга предлагаемых обстоятельств.

Это рождает сопереживание, соединяет вымысел и реальность. В игре – это эстетизация реальности. Театрализация строится на образе. Сюжетная линия – это взаимодействие разных образов. В процессе народной или сценической театрализации необходимо идентификации образа с костюмом, предметом. Происходит опредмечивание или наглядная материализация, возникновение внешнего образа.

Происходит трансформация, которая расшифровывается как транс – расширение, формация – изменение формы и изменение сознания, то есть образное соединение вымышленного и реального. Дальнейшая работа по анализу сюжета, внутреннего конфликта, сценической борьбы заставляет активизировать позицию. У ребёнка – это отношение к игрушкам, которые являются носителями образов мира. У взрослого – участие в театрализациях, активизация желания творчества, поисковой деятельности, игрового диалога.

Детская театрализация – это система педагогических, образовательных, социальных, творческих игр, привязанных к общему сюжету или к единой теме.

Целью совместного творчества является художественное развитие, воспитание и эстетизация жизненного пространства, которая укладывается в взаимосвязанную цепь: найти-понять-воплотить-научиться-запомнить-уметь применять-творить. В процессе работы происходит формирование творческих способностей и диагностика одарённости ребёнка.

Лучше всего дети воспринимают деятельное общение с родителями. Ребёнку дошкольнику и школьнику начальной школы и даже подростку надо пошуметь, полноценно проявить различные виды активности. Чтобы организовать это необходимо совместное дело, поле для формирования навыков совместной работы и творчества. Театрализация или театральные занятия в школе детей и взрослых дадут не только знания, но и определят индивидуальные особенности ребёнка.

В настоящее время общение семьи и школы очень ограничено и сведено к экономическому общению. Взрослые, семья, педагоги – это сторонние наблюдатели, которые воспитывают и тестируют детей и друг друга. Школьный театр и театрализованные игры помогают сближению семьи и школы и способствуют продуктивному общению в процессе подготовки и реализации театральных проектов. Об этом свидетельствует опыт подготовки творческих проектов в городах: Самара, Москва, Егорьевск, Шатура.

В ходе эксперимента в театральных проектах участвовали дети, родители и педагоги.

После определения тематики, сюжетной линии внутри творческого коллектива, далее совместно семьёй и школой проводилось:

1. Дополнительное исследование необходимых объектов: музеев, краевых и городских достопримечательностей.
2. Анализ поисковой деятельности (фото и видео документов).
3. Поэтапное наблюдение и фиксирование результатов.
4. Деятельное проявление совместной увлеченности от начала и до конца исследуемой темы с прочувствованием своей причастности к творческому процессу.

Почему игра в театре увлекает? Общаться в маске легко, потому что есть защита. Театрализация, народное гуляние и шествие – провоцирование всех зрителей и участников на игру и творчество. В родовой педагогике очень часто использовались народные игры.

Народная театрализация - это праздник детей и взрослых. Родовой театр – школа для детей, проба самоутверждения в социуме. Ярмарочное гуляние – естественная среда обитания детей и взрослых, существование в условиях праздника, нахождение в приподнятом эмоциональном состоянии.

Во время театрализации возможно создание ситуации импровизации, живого соучастия внутри культурно-обрядового пространства села, города, края.

Приёмы родовой театрализации описаны у В.М. Всеволодовского-Гернгросса, В.С. Ковалёвой, Е.И. Степановой в сборниках, посвящённых играм народов СССР, народов России. В играх и народных гуляниях, простых на первый взгляд, происходил воспитательный и образовательный процесс, общение и социализация.

Проявление творческой самостоятельности в семье не всегда активно и со стороны родителей и со стороны ребёнка. Школьный театр и театральные занятия дают возможность развить творческие способности детей и взрослых, также может происходить развитие творческих способностей.

Развитие творческих способностей в семье - развить чувство юмора:

- привить умение шутить – первая способность к творчеству, научить понимать иронию и самоиронию.

- создание шутки – уже творчество, а может и первая ступень по созданию арт-объекта.

- юмор даёт детям свободу мышления, смеющийся ребёнок ничего не боится.

- смех – это психологическое состояние, которое располагает ребёнка к творчеству; это первая ступень театрализации; пошутил с ребёнком – это значит весело прочувствовал какую-то ситуацию; взял ребёнка за руки, что-то изобразил, перешёл на вторую ступень театрализации, к образному прочувствованию.

Тактильные ощущения важны для ребёнка: они дают душевное равновесие. Сближение с ребёнком, поглаживание кистей рук, пальцев помогают ребёнку почувствовать поддержку и уверенность в своей творческой значимости.

Ребёнок обладает иррациональным мышлением, которое в силу возраста теряется взрослыми. Чтобы лучше узнать, необходимо задавать ребёнку вопросы, учиться у ребёнка, просить его что-то объяснить. Здесь приходит на помощь игровая практика, которая описана А.Е. Кузнецовой. Дайте возможность ребёнку почувствовать себя взрослым и знающим больше, чем взрослый. Родителям надо не бояться возрастных ограничений и учиться вместе с ребёнком. Школьный театр – это творческое поле, где всё можно, и творить, и учиться. «Никогда ничего не поздно» - это девиз многих. Например, Николай II и Александра Фёдоровна брали уроки рисования, а Мария Фёдоровна – уроки игры на фортепиано, всю жизнь.

Необходимо составить ребёнку компанию в познании и получении художественных навыков. Занятия театром с детьми даёт возможность родителям и педагогам советоваться с ребёнком и наблюдать его в творческом развитии, исключая образовательную гонку. Создавая с ребёнком творческий театральный союз, взрослые, семья и школа выходят на особый контакт с ребёнком.

Занятия предметами искусства дают не только ребёнку, но и взрослым осознать свою индивидуальность и исключительность. Школа имеет возможность наблюдать семью с позиции творческой единицы и выходить на контакт и обсуждение на языке искусства. Это даёт ребёнку возможность сравнивать результаты своей семьи визуально (папка с рисунками, домашние выставки, аудио и видеозаписи, материалы семейного архива). В процессе занятий театром приходит осознание своих навыков и способностей на фоне коллектива школы и своей семьи. Умение сравнивать свои и чужие результаты, успехи и индивидуальное решение творческих задач.

Творчество – оригинальное проживание и прочувствование особого состояния. Рождающиеся фантазии на основе созданного образа возникают в совместном творчестве детей, семьи и педагогов. Так происходит проявление интереса у детей к действительности, а не к виртуальности, что в настоящее время

особо важно. Развитие восприятия у ребёнка театрального действия и затем действительности взаимосвязаны, поэтому важно искать неожиданные формы в театрализации, потому что это даёт импульс к развитию оригинальности. В процессе работы возникает связь между творчеством, логикой и эмоцией. Это основные критерии, показывающие оригинальность.

Часть фрагмента – что это? Это всего лишь пазл. Взрослые и дети на сцене выполняют задание на сбор образных пазлов. Собрать из действующих лиц сюжетное изображение, значит осуществить образный эмоциональный поиск картины. Композиционный поиск – это период тесного общения на равных детей и взрослых. Мир вокруг живой и многообразный, поэтому мы иллюстрируем наблюдения. В процессе подготовки театрального действия, в ходе репетиций используется метод зеркального отражения сюжетов из жизни:

1. Метод параллели. Начало и знакомство.

Изображение или образное иллюстрирование сюжетных картин или произведений живописи различных жанров.

2. Метод круга. Завершение и итог.

Образное иллюстрирование с развитием и завершением сюжетной линии.

3. Метод спирали. Рефрен возврат.

Традиционное развитие сюжета, плавное прочтение театрализованной картинки.

4. Метод зигзага. Возврат и изменение.

Нетрадиционное прочтение сюжета с изменением характеров, внешности главных героев или замена положительных героев на отрицательных и наоборот.

Все эти методы дают возможность педагогам, родителям и детям проработать и решить многие задачи социализации и воспитания, учат всех участников взаимопониманию и общению.

Взгляд «сверху» на динамику общего и творческого развития ребёнка, для педагога важно, но проходя совместно ступени - восприятие - творчество - знание - опыт – у педагогов, родителей и детей появляется особое взаимопонимание и чуткость.

Ассоциативное восприятие через театрализацию побуждает дошкольника, школьника к продуктивному творчеству, которое трансформируется у ребёнка в образное знание и закрепляется в долгосрочном опыте. Театральные технологии являются ведущими в педагогической деятельности с дошкольниками, так как являются наиболее выгодными с дидактических позиций, возвращают коммуникативное общение и являются здоровьесберегающими, но они очень важны и в школе.

Театральные технологии позволяют проводить занятия динамично, ребёнок находится в движении, задействованы все группы мышц. Игровая форма театрализации помогает включать в образовательный процесс все органы чувств, развивая ребёнка органично. Использование различных видов искусства и территориальное пространство культурно-исторических памятников помогает всесторонне творчески развивать ребёнка, знакомить с произведениями искусства, повышать его интеллект и патриотические чувства.

Поиск себя и поиск героя в истории и сюжете создают движение, вопросы, где история и сюжет становятся путешествием в культурно-историческое пространство.

Путешествие со школьным театром семьи в культурно-историческое пространство, индивидуальные маршруты в музей, посещение выставочного пространства, поиск тематических произведений искусства. Таким образом, создаётся совместный с семьёй и школой художественный продукт - театрализованное представление. Театрализованное представление и его подготовка – это возможность творческого диалога между семьёй и школой. В процессе работы, возникающая рефлексия даёт возможность семье коллективного участия в выставках, конкурсах. Для всех это осмысление нового и опыт. Педагоги получают развёрнутую картину, где возможно проследить динамику развития отношений детей и взрослых:

- 1) Восприятие дошкольников старшего возраста и школьников начальной школы.
- 2) Психологическое развитие современного дошкольника старшего возраста и школьника.
- 3) Навыки, умение приобретаемые в творческом процессе, трансляция знаний внутри семьи. Коммуникативные занятия, сближение семьи и школы.
- 4) Опыт диалога семьи и школы. Рефлексия на основе творчества. Дальнейшее общение детей и взрослых на языке искусства.

Учитывая положительный опыт театрализации, процесс обучения и развития дошкольников и школьников представляется возможным качественно дополнить или изменить. В этом процессе могут быть использованы:

1. Наглядная информация и творческий диалог.
2. Трансляция образовательного материала в условиях игры.
3. Сюжетное действие театрализации как способ найти решение социальных задач. Понимание отношений и событий через театральное действие.
4. Условность событий, способ применения психодрамы, возможность конструирования условного события и коллективного обсуждения.
5. Красочная подача образного материала, возможность заинтересовать детей и взрослых.
6. Желание примерить маску главного героя, возможность в условиях театрального действия решить социальные задачи.
7. Возможность собственного участия для всей семьи, сближение родителей и детей.
8. Возможность общения семьи и школы на языке искусства, изменение формального общения.
9. Создание общего художественного продукта как возможность для семьи и школы длительного и действенного общения.
10. Рефлексия и продолжение творческого процесса – это продолжение существования в образе, продолжение игры, а значит возможность длительного духовного контакта.

Таким образом, театральные технологии дают возможность нового способа общения детей и взрослых. Совместно удерживают внимание семьи на проблемах и трудностях любого возраста. Действие и сюжетная линия театрализации во взаимодействии главных героев и предметов может рассматриваться как новый опыт педагогического общения.

Оценка событий и фактов, понимание вымысла, развитие логики и воображения, словесное общение, взаимосвязь с партнёром как новый способ общения детей и взрослых, уравнивающий права, способы обсуждения и пути решения проблем общения с детьми в семье и школе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасенко Е.Х., Ключеева С.А. и др. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий. – Волгоград, «Учитель», 2009.
2. Всеволодский-Генгросс В. Н. Игры народов СССР. – М., 1933 г. 563 с.
3. Григорьев Д.В., Степанов П.С. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. – (Стандарты второго поколения).
4. Доронова Т.А. Развитие детей в театрализованной деятельности. – М., 2001.
5. Кузнецова М. Е. Азбука развития. «Развивающие игры для детей». – М., 2008.
6. Сорокина Н.Ф. Театр — творчество — дети. – М., Аркти, 2002.