

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ №1360»

Принята на заседании
методического (педагогического)
совета

Протокол № 1
от «26» 08 2016 года

«Утверждаю»

Директор ГБОУ Школа №1360

Синченко Л.А.

Приказ № 1/74-09
от «01» 09 2016 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «...И ТАМ, И СЯМ...»**

Направленность: художественная

Уровень программы: базовый

Возраст учащихся: 9-18 лет

Срок реализации: 4 года

Автор-составитель:

Павлова Ирина Владимировна

Педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Историческая справка.

Театральная студия «...И там, и сям...» была создана в школе №1360 в январе 2000 года.

Каждый год студия выпускает по 1-2 премьерным спектаклям. Все спектакли были оформлены самими актерами, начиная от эскизов декораций и костюмов до их воплощения.

Театральная студия «... И там, и сям...» - лауреат районных, окружных и городских театральных фестивалей. Коллектив был участником фестивалей в г. Зеленограде, г. Коломне, г.Рязани, г.Барановичи, г.Чехов, г.Ярославль и др.

Можно сказать, что за время существования коллектива через «сцену» театральной студии прошло не одно поколение студийцев. Некоторые выпускники школы до сих пор продолжают заниматься в студии – что является особой гордостью коллектива. За это время мы создавали эстетические и педагогические традиции коллектива, определяющие лицо студии, основной задачей которой является воспитание творческой интеллектуальной личности с высокими нравственными критериями.

Авторская концепция педагогической деятельности в театральной студии.

Театр как синтетический вид искусства активизирует интерес к разным другим видам искусства - литературе, живописи, архитектуре, музыке, вокальному искусству, хореографии и, конечно, искусству актера.

Театр искусство коллективное, а значит искусство общения. Формирование раскованного, общительного человека, владеющего телом и словом, умеющего слушать, а главное понимать своего партнера - такие задачи ставит перед собой любой театральный коллектив.

Занятия театральным творчеством развивают фантазию, память, внимание, чувство ритма, пространства, времени и другие психологические составляющие личности. Подчеркнем, что именно актерское искусство как никакое другое развивает в личности эмпатию (сострадание) и децентрацию - способность поставить себя в положение другого.

Таким образом, в своей педагогической деятельности театральная студия преследует те же цели, что и другие театральные объединения:

1. Помощь ребенку в процессе самопознания и самовыражения. Максимальное раскрытие его творческих возможностей, гармонизация процессов роста.
2. Активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания.
3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

Однако есть особенности, которые отличают педагогические позиции театральной студии. И прежде чем их сформулировать, необходимо изложить некоторые предпосылки.

Психологический портрет ребенка, выбирающего театр.

Очевидно, что любое детское театральное объединение создается на добровольной основе, а это значит, что ребенок выбирает это занятие в силу определенных мотивов или, говоря психологическим языком, следуя ведущей его в эту сферу потребности. Признавая огромное развивающее значение театра, к театральной деятельности нет смысла привлекать детей, которые выбрали другую область, например, спорт или прикладное творчество. Таким образом, ясно, что все выше перечисленные преимущества театра как воспитательной среды работают для определенной группы индивидуумов, с психологической точки зрения обладающей характерными отличиями от других групп индивидуумов, испытывающим влияния другой социальной среды. Каковы же эти отличия?

Как ни странно, ответа на этот вопрос нет, поскольку в психологической литературе мы не обнаружили систематизированной и обоснованной информации о психологическом портрете ребенка, выбирающего театр. Поэтому можно лишь с определенной долей вероятности предполагать существование **трех групп детей**, которых отличает друг от друга наличие разных эмоциональных и мотивационных установок, ведущей потребности, характерологических черт, особенностей личного восприятия, а также актерских способностей.

1. Ребенок обладает способностями к игровой трансформации, к подражанию, к фантазированию. У него развито ассоциативное мышление. Он подвижен, импульсивен, эмоционально лабилен. Перевоплощение, существование в воображаемых обстоятельствах является для такого ребенка ведущей потребностью, удовлетворяя которую он получает возможность не только самовыражения и самопознания, но и разрешения внутреннего конфликта.
2. Дети второй группы рано проявляют артистические способности, они комфортно чувствуют себя в ситуации публичного выступления. Они инициативны, им свойственно постоянное желание выделиться. Эти дети, как правило, принадлежат к демонстративно-художественному психотипу, характерными чертами которого являются: завышенная самооценка, эмоциональная и моторная подвижность, высокая энергичность, стремление к доминированию, ориентация на оценку и раздражение на невнимание, обидчивость, психологическая жестокость. Эмпатия и деятельно-групповая идентификация - средние. Перевоплощение дается им легко, но является лишь средством снискать одобрительную оценку, что и является для этих детей ведущей потребностью.
3. Третью группу составляют дети, ведущей потребностью которых является компенсация недостающего внимания со стороны родителей, окружения сверстников. Они, как правило, не обладают театральными способностями, но способны добиться определенных результатов, если комфортно чувствуют себя в коллективе.

Таким образом, по нашим наблюдениям занятия театром выбирают дети с более или менее выраженной потребностью демонстрировать себя, и эта потребность может быть невротического, истероидного или компенсаторного характера. Осознание этого факта привело нас к выводу, что воздействие театра как воспитательной среды будет неодинаковым для каждой группы детей. Так, если педагог активно использует актерские данные ребенка с истероидными чертами характера (что

оправдано с точки зрения стремления к хорошему постановочному результату), он невольно пагубно влияет на развитие личности, так как подтверждение собственной исключительности только усугубляет ее отрицательные стороны. И наоборот, если вкладывать педагогические усилия в ребенка со средними актерскими данными, но имеющего желание учиться, то неожиданно или постепенно происходит раскрытие того самого творческого потенциала.

Поэтому, чтобы адекватно оценить динамику личностного роста и воздействия театра как воспитательной среды, для групп всех годов обучения совместно с психологом проводятся разные формы мониторинговой деятельности. Для диагностики происходящих изменений используются следующие параметры (личностные черты и психические функции): восприятие, внимание, творческое мышление, образная и вербальная креативность, самооценка, ведущая потребность, оценка черт, свойственных истероидной акцентуации характера (эмпатия, демонстративность, креативность, коммуникативность, агрессивность, тревожность) и др.

Театр как социальная воспитывающая среда.

Театральную деятельность в условиях учреждения дополнительного образования можно с уверенностью считать специфичной социальной средой, которая воздействует на развитие личности, и определяется следующими факторами:

1. Фактор коллективного взаимодействия.
2. Фактор установки на действие в воображаемой ситуации.
3. Фактор демонстративности - игра для зрителя.
4. Фактор идентификации – актер-творец и материальный носитель продукта творчества.

творчества.

Кроме этих априорных факторов действует также фактор личности педагога, который определяет качественный характер организации и содержания театральной деятельности.

Наиболее полно совокупность образовательных и воспитательных задач выражает образовательная программа педагога. Если проанализировать несколько программ разных авторов, то можно заметить преобладание воспитательной компоненты в разделе формулировки целей и преобладание образовательной компоненты в разделах тематических планов.

Это означает, что какие бы образовательные задачи не стояли перед педагогом в детском театральном коллективе, реализация их всегда направлена на воспитание личности ребенка. Используя средства и методы театральной педагогики, руководитель детского театра создает условия для формирования и развития личностных качеств детей.

Если классифицировать психические качества и структуры, которые формируются педагогом в соответствии с образовательной программой по ареалу их применения, то можно выделить три группы:

1. Востребуются в условиях сцены, то есть специальные качества (установка на действие в воображаемой ситуации, эмоциональная выразительность, перевоплощение, “публичное одиночество”, многоплоскостное внимание)

2. Востребуются в жизни, то есть базовые качества (навыки общения и конструктивного взаимодействия, нравственные, эстетические и мировоззренческие установки)
3. Востребуются как в жизни, так и в условиях сцены, то есть интегративные (воображение, эмпатия, речевая, пластическая культура, креативность, восприятие)

Заметим, что все перечисленные выше психомоторные навыки, формируясь в условиях тренинга на занятиях, в полной мере подвергаются проверке, закреплению в условиях публичного выступления.

Интересно, что если условия учебного процесса зависят от творческого потенциала педагога и, следовательно, отличаются в каждом коллективе, то условия публичного выступления являются одинаковыми для всех. Какие же это условия, а вернее факторы, воздействующие на психику ребенка? Прежде всего, надо отметить экстремальный режим существования организма, что проявляется в волнении, и определяет общую психическую мобилизацию. Кроме этого, существование в условиях публичного показа требует от ребенка следующих качеств:

1. Мобилизация многоплоскостного внимания, механизма переключения.
2. Установка на существование в воображаемой реальности.
3. Экстериоризация психических процессов в соответствии с ролью.
4. Максимальная коммуникативная включенность (с партнерами по игре и со зрителями).
5. Сенсibilизация, то есть максимальная активация процессов восприятия.

Можно также отметить, что театральная игра в отличие от обычной детской ролевой игры нуждается в зрителе и является, по сути, проявлением произвольной сознательной демонстративности. А отсутствие четкой грани между творцом и произведением, то есть между ролью и исполнителем приводит к идентификации личности с продуктом творчества.

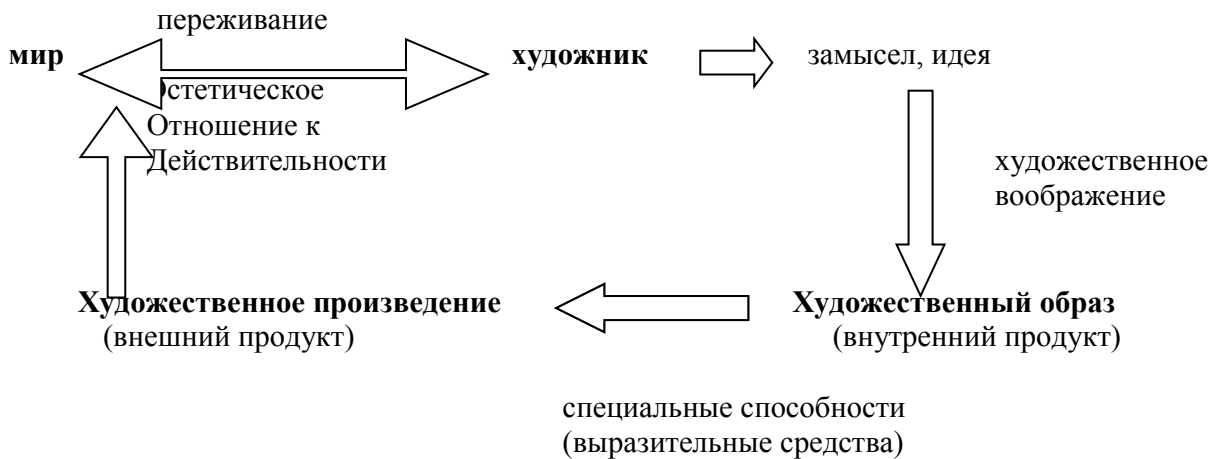
Таким образом, театр можно с уверенностью считать специфичной социальной средой, которая воздействует на развитие личности, и определяется выше перечисленными факторами. **В этой связи, педагогическая деятельность воспринимается нами как управление процессом воздействия факторов театральной среды на развитие личности ребенка.**

Какова же цель этого управления? Она соответствует цели художественного воспитания.

Художественное воспитание как целевой ориентир педагогических усилий в театральном коллективе.

Театральная деятельность, организуемая педагогом в театральной среде, является видом художественного творчества, процесс которого нам представляется следующим образом.

Схема процесса художественного творчества.

Как видно, для того, чтобы запустился процесс художественного творчества, необходимо, чтобы человек – художник обладал особым отношением к действительности, отношением, при котором весь окружающий мир, открывается как “выразительное говорящее бытие”. А.А.Мелик-Пашаев называет эту характеристику эстетическим отношением к действительности (ЭО).

Для ярко выраженного проявления ЭО характерно, прежде всего, осознанное переживание своего единства с миром, когда внешний мир, на котором сосредоточено внимание человека, не противостоит ему как нечто отчужденно – объективное, живущее по своим, безразличным к нему законам, а открывает свою внутреннюю жизнь, к которой человек чувствует себя глубочайшим образом причастным.

Сильное яркое переживание порождает в сознании художника замысел, идею, которая, благодаря художественному воображению воплощается во внутренний творческий продукт – художественный образ. Совокупность художественных образов материализуются в виде художественного произведения через выразительные средства того или иного вида искусств. Художественное произведение как внешний продукт становится достоянием мира.

Таким образом, творчество является способом выразить переживание, которое получил художник в общении с внешним миром, то есть, творчество становится необходимым условием для удовлетворения потребности сообщаться с миром, воздействовать на него.

Но ребенок не осознает себя как художник, более того он не отделяет себя от мира, ему важно, заявить о себе, важно чтобы мир на него **смотрел**. Возможность “быть в центре внимания” в условиях сцены становится самодостаточной ведущей потребностью для ребенка. Чтобы сделать такое “бытие” оправданным с точки зрения искусства, педагог прилагает все усилия для развития специальных актерских способностей, таких как речевая и пластическая выразительность, навыки сценического действия.

Однако, ставя перед собой целью художественное воспитание ребенка, то есть воспитание Художника, мы подразумеваем, что педагогические усилия должны быть направлены на формирование и развитие прежде всего **эстетического отношения к действительности**, а значит потребностей иного ка-

чества. Говоря словами К.С. Станиславского, необходимо научить ребенка **“любить искусство в себе, а не себя в искусстве”**.

Данные диагностики позволяют создать психологический портрет каждого ребенка, отследить изменения качества доминирующего отношения к миру, определить уровень развития его художественного восприятия, воображения и мышления. А также выработать определенную педагогическую стратегию, цель которой заключается в органичном формировании у детей потребности творческого самовыражения и самоотдачи во благо других людей, что соответствует цели формирования эстетического отношения к миру.

Таким образом, образовательный процесс в театре осуществляется с **обязательным психологическим сопровождением**, которое не только позволяет своевременно выявить особенности развития каждого ребенка и оказать поддержку для наиболее полной реализации его творческих способностей, но и **служит методом определения эффективности воспитательного и образовательного процесса**. Диагностическая деятельность в детском театральном коллективе носит опытно-экспериментальный характер и поэтому подвержена изменениям и корректировке в зависимости от реальных условий, таких как индивидуальные особенности конкретного ребенка, педагогических задач и другое.

Основные приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.

Признавая большую воспитательную роль коллектива, мы уделяем много внимания поддержанию и созданию **традиций внутри театральной студии**.

Традиционными являются совместные празднования дней рождения, Нового года, Международного дня Театра. Есть замечательная традиция делать друг другу подарки своими руками и дарить после премьеры новогоднего спектакля. В младших группах существует традиция делать кому-то одному для всей группы сюрприз в конце занятия.

Таким образом, мы создаем в театре действительно дружескую атмосферу, которая значит для детей порой больше, чем сама театральная деятельность.

Развивая творческие способности, мы уделяем большое внимание **воспитанию воли, ответственности и организованности, уважения к чужому труду**. Эти качества необходимы в театральной деятельности и определяют успешность этюда, спектакля, выступления, что становится очевидным для детей уже после первого показа. Особое внимание уделяется формированию навыков группового взаимодействия уделяется на первом году обучения. Уже в конце первой четверти первого года обучения дети участвуют в показе перед родителями. В ходе группового обсуждения выступления, педагог наряду с творческими достижениями обращает внимание на уровень сплоченности и организованности группы, выделяя и поощряя детей, проявивших самоотдачу, заботу об общем деле, собранность и дисциплинированность. В дальнейшем развитие и закрепление этих качеств происходит в ходе самостоятельной этюдной работы, в ходе зачетных показов, концертных выступлений и спектаклей.

Процессы осмысления и осознания личных впечатлений и опыта театральной деятельности способствует развитию наблюдательности, рефлексии, восприимчивости, что делает возможным в дальнейшем исполь-

зование личного опыта как источника творчества. Для активизации процессов самопознания и самоанализа мы используем такие формы как групповая рефлексия, ведение творческих дневников, куда записываются наблюдения, размышления на предлагаемые темы. После окончания работы над каждым спектаклем, над каждой темой участники излагают в письменной форме свое мнение относительно трудностей и достижений в ходе учебного процесса, высказывают пожелания относительно будущих постановок, ставят перед собой новые творческие и образовательные задачи. Использование рефлексивных методов позволяет нам более точно оценить степень воздействия той или иной деятельности на развитие личности ребенка.

Для фиксации воспитательных и образовательных результатов педагог ведет дневник наблюдений, куда вносит после каждого занятия записи о различных личностных проявлениях детей: характер творческой позиции (активная, репродуктивная), проявление истероидных черт, эмпатии и другое.

Творческой работе над этюдами и спектаклями обязательно предшествует изучение литературных источников, посещение музеев, специальные профессиональные тренинги..

Формированию художественного вкуса способствует также и выбор тем для творчества. Поэтому на первом году обучения творческая работа ведется в русле тем “Моя семья. Мой дом. Мой город”, где модель семьи проигрывается в сказочных и жизненных сюжетах; Дом рассматривается как среда обитания, сравниваются современные и старинные дома, дом и домашняя утварь становятся героями сказок. Город является источником предлагаемых обстоятельств для этюдов, а также темой конкурса творческих работ на лучший художественный вклад. В дальнейшем развитии художественного вкуса определяет выбор литературного материала для работы по сценической речи и для постановок. Поэтому мы ставим спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой литературы. Работа над этими авторами формирует у детей отношение к искусству как к служению высшим идеалам Добра, Красоты и Правды.

Таким образом, обучаясь актерскому ремеслу, ребенок попадает в среду, которая оказывает на него прежде всего воспитательное воздействие, поэтому **целью программы является:**

Воспитание творческой, интеллектуальной личности с развитым художественным вкусом и высокими нравственными критериями.

Цель достигается в ходе решения следующих **задач:**

1. Развитие творческих способностей через приобщение к театральному искусству и обучению актерскому ремеслу;
2. Развитие устойчивого интереса к мировой и отечественной художественной культуре, через организацию познавательной деятельности;
3. Формирование художественного вкуса с помощью последовательного усложнения репертуара;
4. Формирование навыков группового взаимодействия, сопереживания и самоотдачи через вовлечение в коллективное творческое дело, ориентированное на нравственные и эстетические идеалы.

5. Отслеживание результатов воздействия театра на развитие личности с помощью психологической диагностики.

Учебный план.

Тема, виды деятельности	Содержание	Количество часов
Введение в деятельность	Обсуждение планов на новый учебный год, восстановление концертных номеров прошлого учебного года.	4
“Работа актера над собой”	<ul style="list-style-type: none"> • Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания • Снятие мышечных зажимов • Событие, задача • Тренинг креативного воображения, • Навыки действенного фантазирования, • Умения оправдывать любые схемы действий и предлагаемых обстоятельств, • Понятие “Если бы” • Принципы импровизации • Принципы взаимодействия • Приспособления • Сверхзадача и сквозное действие • Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах. • «Я в предлагаемых обстоятельствах» 	34
“Работа актера над ролью”	<ul style="list-style-type: none"> • Я – предмет • Я – стихия • Я – животное • Я – фантастическое животное • Внешняя характерность • Форма (выдержка и законченность) • Наблюдения 	34

	<ul style="list-style-type: none"> • Речевая и пластическая характерность, • Логика действий как отражение характера, • Действенный анализ поведения персонажа, • Характер и характерность. • Ведущая потребность • “зерно” роли 	
Исполнительская деятельность	Концертные выступления, участие в фестивалях и конкурсах, показ спектакля.	20
Постановочная деятельность	Этюдная программа, этюдная программа по сказкам, прозаические отрывки, отрывки из пьес. Постановка спектакля.	80
Познавательная деятельность	Работа над индивидуальными темами по истории театра.	4
Диагностическая деятельность	Диагностика развития художественного восприятия, художественного воображения, ведущей потребности	4
Итого:		180

Форма отслеживания результатов.

Развитие навыков актерской техники, воспитательные результаты отслеживаются педагогом в процессе творческой и исполнительской деятельности. Профессиональный уровень постановок оценивают зрители, а также компетентные лица (коллеги - режиссеры, критики) на фестивалях и конкурсах. Уровень развития эстетического отношения к миру педагог оценивает по итогам групповой и индивидуальной рефлексии.

Литература.

- Брук П. Блуждающая точка. М: Артист. Режиссер. Театр, 1996.
- Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М: Просвещение, 1988.
- Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. М:Знание, 1981.
- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М:Просвещение,1991.
- Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. - М.- Л., 1967.
- Гладков А. Мейерхольд М: СТД, 1990.
- Ершова А., Букатов В. Актерская грамота - подросткам. - Ивантеевка, 1994.
- Кочнев В.И. Психологические особенности сценического обаяния.\\ Вопросы психологии, 1993, №5.
- Мелик –Пашаев А.А. Психологические основы художественного творчества. В книге Основные современные концепции творчества и одаренности. Под ред. Д.Б. Богоявленской М: Молодая гвардия, 1997.
- Морозова Г. О пластической композиции спектакля. Методическое пособие. М: ВЦХТ “Я вхожу в мир искусств”. Репертуарно – методическая библиотечка, 2001 №8.
- Мочалов Ю. Композиция сценического пространства, М: Просвещение, 1981.
- Козырева А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества. - Пенза, 1994.
- Новицкая Л. Тренинг и муштра. М., 1969.
- Попов П. Режиссура. О методе. М:ВЦХТ “ Я вхожу в мир искусств”. Репертуарно – методическая библиотечка, 2003 № 4
- Психология художественного творчества. Хрестоматия. Минск:Харвест,1999.
- Рождественская Н. В. К вопросу о критериях актерских способностей. В кн. Сценическая педагогика. - Л, 1973.
- Станиславский К. С. Работа актера над собой. Собр. Соч. т. 2 - М., 1954.
- Театр – студия “Дали”:Образовательные программы, игровые уроки, репертуар. – М:ВЦХТ,2001.
- Чехов М. Литературное наследие в 2 томах. - М., 1995.
- Эфрос А. Профессия – режиссер. М: “Панас”, 1993.