

Большие перемены, или О педагогах, которые играют в игры*

И.А. Генералова

Каждый школьник (и отличник, и троечник) в течение всего учебного дня с нетерпением ждет звонка с урока и не догадывается, что точно с таким же чувством педагог выслушивает чей-то ответ у доски, поглядывая украдкой на часы. Все ждут большую перемену. Ее наступление означает скорое окончание рабочего дня.

Однако бывает, что дети не хотят уходить из школы домой. Печально, если занятые собой родители не очень-то ждут своих чад, и прекрасно, если в школе есть педагоги, которые не бросают детей, проводят с ними дополнительные занятия, что-то репетируют или рассматривают видеоспектакли.

В современных социально-экономических условиях, когда бесплатных образовательных услуг катастрофически не хватает, многие дети и домой не торопятся, и в школе занятий по интересам не находят.

На всех этапах развития общеобразовательной школы психологи, преподаватели, социальные педагоги искали пути, формы и методы эффективного использования средств театрального искусства в целях общего художественного развития, проявления творческого потенциала и самовыражения личности школьника.

Особое место, которое отводится театральному искусству в учебно-воспитательном процессе школы, объясняется синтетической природой этого вида искусства, объединяющего творчество драматурга, музыканта, режиссера, актера, художника. Занятия театральным искусством развивают и тренируют тело, чувства, ум и душу человека в органическом единстве. Ис-

тория театра отображает эволюцию человеческого общества, его гражданскую историю и историю его художественной культуры, смену эстетических идеалов, стилей, школ и традиций. Кроме того, театр вбирает в себя национальное многообразие культур мира и одновременно обладает универсальным художественным языком, обеспечивающим трансляцию не только идей, но и чувств от народа к народу.

Все это в комплексе определило **необходимость использования средств театрального искусства в общеобразовательной школе.**

Вне всяких сомнений, педагоги, кроме традиционных педагогических методов, могут использовать богатый арсенал имеющихся в театральной педагогике форм, средств и приемов: театральные упражнения, творческие задания и игры, этюды, драматизации, инсценировки, сочинительство, кукольный театр – перчаточный, пальчиковый и марионеточный, а также импровизации и театральные игры.

Исключительное влияние на общую атмосферу в школе может оказать педагог, его собственные интересы, которыми он может поделиться со своими учениками, и организованные им театральные кружки и студии, факультативы «Театр», «Истории про театр», «Основы актерского мастерства» и т.д. Личность учителя оказывает едва ли не самое большое влияние на формирование интереса к любой деятельности: проводимые им беседы, встречи с артистами театров, совместные посещения спектаклей, а затем их обсуждения – все это и многое другое позволит привлечь школьников к совместной творческой деятельности.

Игровая позиция педагога будет способствовать созданию особой, творческой атмосферы в школе, обеспечивает гибкость педагогического руководства и проявляется в способности быстро переходить из реального плана в игровой. Составные этой позиции – актерские

* Первую публикацию о дополнительном курсе «Театр» в начальной школе см. в № 1 нашего журнала за 2004 г.

перевоплощения педагога, его участие в играх не только в качестве ведущего, но и рядового игрока, показы кукольных спектаклей, где все роли исполняет сам педагог. Это вызывает неизменный интерес школьников к творчеству и желание самим в него включиться. Во внеклассных мероприятиях педагогу следует стремиться, поддерживая игровые отношения, чаще использовать смену ролей и становиться на позицию ребенка. Это может благотворно повлиять на общий климат в коллективе, а иногда и скорректировать межличностные взаимоотношения между одноклассниками.

Выделим ряд **задач**, которые педагогу предстоит решить в целях развития у детей интереса к театру и расширения общего кругозора:

- формирование общих представлений о театре как о виде искусства;
- понимание специфики актерского искусства как искусства перевоплощения;
- знакомство с различными видами театрального искусства: кукольным, музыкальным, драматическим и т.д.;
- овладение правилами поведения в театре;
- приобретение элементарных знаний о современной театральной жизни;
- формирование общих представлений о театральных профессиях и включение школьников в работу различных цехов при подготовке спектакля.

На занятиях педагогом могут быть использованы следующие **театральные упражнения**:

- изготовление описываемого предмета из природного материала, пластилина, бумаги, разнообразного подручного материала (ниток, пуговиц, кусков ткани и т.д.) и обыгрывание его;
- рисование описываемого предмета, события, места действия, явления, эскиза декорации, костюма и т.д.;
- игры-драматизации с исполнением заданного учителем сюжета;
- импровизации – сначала на заданную тему, затем – на придуманную самим учеником;
- этюды на заданный сюжет, на соединение нескольких слов,

например: «ваза, роза, огорчение»; «письмо, удивление» и т.д.;

– этюды на темы: «Ссора», «Опять двойка», «Перемена» и т.д.;

– задания типа: «Придумай», «Дополни», «Дорисуй», «Дофантазируй», «Переделай»;

– игровые упражнения с воображаемыми предметами, игры с использованием неигровых предметов;

– импровизации на использование предмета не по назначению, опираясь на принципы: «всё может быть всем», «всё играет с человеком, умеющим играть»;

– превращение различных предметов в театральные кукол и разыгрывание с ними этюдов.

Известные в театральной педагогике **творческие задания на замещение** – умение встать на позицию другого – развивают не только способность создавать новые образы, но и, что не менее важно, – способность понимать и чувствовать другого человека, его боль и радость. Этапы работы в творческих заданиях на замещение следующие: вначале рассказать историю от имени разных героев, а затем разыграть ее, действуя в определенном образе, что одновременно оказывает влияние на овладение действием в условиях вымысла.

Творческие задания направлены на развитие эмпатии, способности понять другое существо – человека или животное – и встать на его место. Например, каждый пытается описать одно и то же событие, но с позиции разных людей, обладающих противоположными характерами: Храброго и Трусливого, Молчуна и Болтуна и т.д.

Этюды на одушевление начинаются с обсуждения внешних признаков выбранного предмета. Пытаясь через внешние признаки угадать возможный характер, настроение, школьники пытаются в словесной форме описать предмет, выразить его переживания (если бы он мог переживать), испытываемые им чувства, т.е. одушевляют, оживляют предмет. А затем в импровизации пробуют воплотить образ этого предмета через действия, причем ос-

новное внимание уделяется умению через действие выражать собственные чувства, настроение, отношения к тем или иным жизненным явлениям. Сценические этюды на тему «Одушевление неодушевленных предметов» и творческие задания на замещение являются интересным и увлекательным как для педагога, так и школьников способом развития творческого воображения.

В театральной педагогике в целях развития способности к образному перевоплощению применяются творческие задания, направленные на:

- выражение природных явлений через ритмическое движение (падает снег; идет дождь, град; дует легкий ветер, ураган, буря, шторм и т.д.);

- необходимость показать процесс в его развитии (растет дерево, семечко под землей; круговорот воды в природе и т.д.);

- создание образов посредством использования жеста, позы, походки, характерных ритмических движений;

- формирование умений передавать через разнообразные движения характер, настроение и т.д.;

- выражение через интонацию таких эмоций, как радость, гнев, огорчение и т.д.

Следует заметить, что описанные творческие задания и театральные упражнения также могут быть направлены на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, на коррекцию межличностных взаимоотношений, профилактику асоциального поведения и социально-педагогическую реабилитацию неуспешных школьников.

Очень хотелось бы, чтобы на занятиях играли не только педагоги дополнительного образования по курсу «Театр», но и все школьные учителя, хотя бы иногда. Может быть, тогда нам уроки не будут казаться долгими, а перемены (даже большие) – такими короткими.

Ирина Альбертовна Генералова – канд. пед. наук, доцент кафедры «Социальная педагогика и психология» МГСУ, г. Москва.