

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»

Методическая разработка

«Театральная студия как пространство для развития творческих способностей детей»

Разработала: педагог ДО
МБУ ДО «ДДТ» Зубова Я.Е.

Алексин

2021

Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, являющихся руководителями театральных объединений, а также может быть полезна для руководителей детских театральных студий в школе и в учреждениях культуры.

Составитель: Зубова Я.Е.

Педагог ДО МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин

Рассмотрено и рекомендовано
к применению в образовательном процессе
методическим советом МБУ ДО «ДДТ»

Театральная студия как пространство для развития творческих способностей детей

Пояснительная записка

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования, развития личности и общества. Более того, эти формы использовались для передачи знаний и опыта еще в те времена, когда театра как обособленного института, не существовало вовсе.

Возникновение в наше время большого количества программ, где театр используется, как средство для развития личности школьника объясняется универсальностью этого вида искусства.

Театр – искусство синтетическое. Знакомясь с языком театра, на занятиях в детской театральной студии, дети 7-8 лет погружаются в мир литературы, музыки, танца.

Театр – искусство коллективное и на занятиях учащиеся учатся плодотворному взаимодействию с большими и малыми социальными группами, овладевают навыками коллективного творчества.

Основной язык театрального искусства – действие; основные видовые признаки: диалоги, игра, понимаемые в самом широком смысле.

Эти особенности делают театральное искусство очень близким для детей, так как игра и общение является существенной психологической деятельностью младшего школьника. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребёнком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями» (Л.С. Выготский).

Специфика театрального искусства, как искусства человековедения, где объектом исследования и изображения, а также исполнителем, является школьник 7-8 лет, выходящий на прямое, непосредственное общение с партнером, зрителем, создает особые предпосылки для формирования творческой личности. Формирование такой личности является результатом творческого процесса, связанного по определению Г. Гачева, с непрерывным «выпрямлением» человека, вырастанием индивида в человека.

При поступлении в театральную студию педагоги обращают внимание на природные задатки младшего школьника, которые в процессе занятий могут раскрыться и в дальнейшем проявиться как индивидуальные способности. Как же велика ответственность педагога, который встречает каждого школьника, который переступает порог детского театра. Важно заметить в каждом ребенке индивидуальность, нежный росток самобытности, творчества – «сплетение дарований». Для этого необходимо обладать не только интуицией, но и настоящим мастерством, педагогическим даром, умением видеть пока еще не

видимое для других.

Творческие способности у младших школьников проявляются и развиваются на основе театрализованной деятельности. Эта деятельность развивает личность младшего школьника, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, побуждает к мышлению. Существует проблема, волнующая многих педагогов, психологов, родителей: у одних детей 7-8 лет возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память, внимание и речь. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения младшего школьника, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, связывает художественное творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка.

1. Театрализованная игра как средство для развития творческих способностей детей младшего школьного возраста

Процесс творческой работы в театральной студии является фактором интеллектуального и физического развития школьников. Дети младшего школьного возраста особенно нуждаются в поддержке эмоционального здоровья, так как для них это период достаточно сложный – учеба в школе является ведущей деятельностью и период адаптации проходит для многих детей непросто. Любимые занятия в часы досуга помогают школьнику 7-8 лет найти способ выхода из стресса, мелких беспокойств. Ценностью творческой деятельности в театральном коллективе являются ярко выраженные физиологические, психологические и социальные аспекты, которые помогают детям реализовать творческие способности.

Очень важно, что дети постигают все премудрости театрального искусства в игре. В игре невозможное становится возможным - это дает большой эмоциональный импульс и активность творческому мышлению школьника. Игра - свободное проявление активности. Игровое начало требует отрыва от действительности, постановки себя в условную ситуацию принятия новой роли, переживания, иного мироощущения, иных чувств. Оно вызывает в младшем школьнике творческое начало: поиск, умение перевоплощаться, быстро войти в новый образ: быть другим, оставаясь собой. Игра расширяет горизонты эмоциональной культуры личности. Игра - универсальное средство развития. Отражая и моделируя разнообразные жизненные ситуации, игра расширяет круг интересов и совершенствует способности

личности, она учит, творчески относится к себе и окружающему. Игра развивает самостоятельное творчество, которое затем может легко перейти в профессиональное. Театрализованные игры как разновидность сюжетно - ролевых игр сохраняют типичные признаки, содержание, творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и организационные действия и отношения. Источником всех этих компонентов служит окружающий мир. Он же является опорой для творчества педагога и детей 7-8 лет. Каждая тема может быть разыграна в нескольких вариантах. Эстетическое влияние театрализованных игр может быть более глубоким: восхищение прекрасным и отвращение к негативному вызывают нравственно-эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребят.

Театрализованные игры разыгрываются по заранее подготовленному сценарию, в основе которого содержание стихотворения, рассказа, сказки. В сказке образы героев очерчены наиболее ярко, они привлекают детей 7-8 лет динамичностью и ясной мотивированностью поступков, действия четко сменяют одно другое, и дети охотно воспроизводят их. В представлениях используются и стихотворения с диалогами, благодаря которым создается возможность воспроизводить содержание по ролям. Важно правильно подобрать художественное произведение, чтобы оно заинтересовало младших школьников, вызвало сильные чувства и переживания, имело занимательно - развивающийся сюжет. В нем должно быть несколько "сквозных" героев наряду с героями эпизодическими, активно участвующих в происходящих событиях. Необходимо и наличие диалогов.

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность младшего школьника позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство. Театрализованные игры включают в себя игры - драматизации, которые основаны на соответствующих действиях исполнителя роли, который использует свои средства выразительности - интонацию, мимику, пантомиму. Игра - драматизация оказывает большое влияние на речь младшего школьника. Он усваивает богатство родного языка, его выразительные средства, использует различные интонации, соответствующие характеру героев и их поступкам, старается говорить четко, чтобы его все поняли. Театрализованные игры всегда радуют, веселят детей, пользуются у них неизменной любовью.

2. Основные принципы взаимодействия ребенка и педагога в пространстве театральной студии

Воспитание младших школьников осуществляют разные взрослые, и главные среди них – родители и педагоги. Именно взрослые своей реакцией на творческую деятельность детей или их эмоциональное состояние формируют индивидуальность, закладывают основы творческого потенциала. Творческая личность младшего школьника формируется под воздействием многих факторов. Педагогические усилия, связанные с созданием творческой атмосферы, возможность самостоятельной работы, соответствующая мотивация, уровень культурного фона – все это способствует или препятствует развитию творческих способностей. По мнению С.В. Лободиной: «Смотреть на дитя и видеть в нем незримое никому сплетение дарований – вот высшее педагогическое предназначение тех, кто отдает себя высокому делу воспитания». Мастерство педагогики в том, чтобы наиболее полно и точно разглядеть в характерных чертах младшего школьника не только данность (действующую основу его бытия в мире), но и его заданность, т.е. его индивидуальное задание наперед, личную признанность, нуждающуюся в более полном, по возможности, раскрытии.

Говоря о раскрытии таланта, мы встречаемся с проблемой раскрытия способностей личности («сплетении дарований»). Нет подлинного раскрытия талантов без понимания нравственной вертикальной направленности, вектор, которой обращен на другую личность – сопереживания (радости или успеху, печали или огорчению), сострадания, тогда дети, прикоснувшись к нему, становятся ближе друг к другу. Тогда происходит соприкосновение душ. Особое видение красоты поэзии в строках стихотворения, в чарующих звуках музыки, в ярком образе танцевальной композиции – все это может быть наполнено вдохновением и радостью творчества. Если педагог, музыкант, хореограф обладают таким даром, тогда после встречи с их творчеством мы чувствуем, что стали чуточку лучше и чище.

Творческая деятельность эмоциональна по своей природе, поэтому психологическая совместимость педагога и учащегося особенно важна при обучении творческим специальностям. Психологический климат является существенным фактором продуктивного труда, особенно в коллективах, где люди заняты творческой деятельностью. Успех достигается в атмосфере товарищеской заинтересованности в деле обучения. Импровизационный стиль деятельности при обучении театральному искусству, привносит в процесс занятий элементы неожиданности, непосредственности, юмора. Все это приметы творческого стиля общения педагога и учащегося. Знаменитый писатель Виталий Бианки считал, что взрослому человеку надо стараться сохранить детские свойства души: непосредственность, отзывчивость, широко раскрытые на мир глаза, чистоту помыслов, способность мечтать, доверчивость, ощущение окружающего мира как сказки, восхищение

первооткрывателя мира.

Такие виды деятельности как театрализованная, музыкальная, хореографическая, игровая, познавательная, творческая – осуществляются в определенной системе отношений детей и взрослых. Воспитывая творческую личность, педагог формирует у младших школьников чувство ответственности за воплощение и создание сценического образа. Чем больше душевных сил человек тратит в процессе общения, тем больше получает сам. В процессе педагогического общения формируется умение работать с детьми, понимать их, дружить и любить.

Если взглянуть на современную педагогику с позиций нравственных сил, то мы обнаружим, что в процессе занятий в театральной студии творческие способности детей 7-8 лет могут раскрыться более полно и глубоко. Становление самого педагога, внутреннее высвобождение в себе резервов нравственной красоты позволяют и ребенка повести за собой в эту сферу.

Непременным условием подлинного педагогического творчества является знак ценностного отношения педагога к детям и любовь к ним.

Младший школьник открыт миру, готов к любым движениям вперед, но у него мало опыта – источника творческих идей. Бывает так, что природный дар сам заявляет о себе, его нельзя не заметить. Тогда ребенок просто жить не может без любимого дела. Если незаурядные (музыкальные, танцевальные, художественные) способности проявились у ребенка рано, лет в 5-6, тогда понятно: надо заниматься с хорошим педагогом, тренером или хореографом, трудиться и достигать возможных результатов. Как быть, если способности в младшем школьнике мало заметны, они как бы скрыты. Некоторые дети так и говорят: «Я не люблю петь» или «Я плохо танцую». Но ситуация резко меняется, если такой ребенок приходит в студию и встречает педагога, любящего свое дело. Важно для педагога, чтобы процесс обучения в театральной студии был и репродуктивным и раскрывающим (развивающим) обучением. По мнению А.Гармаева: «Репродуктивное обучение преподает внешние знания, используя методики, схемы, алгоритмы. Раскрывающее обучение возбуждает, открывает и поддерживает скрытые способности в детях, и поэтому оно во многом зависит от педагога – преподает он по своим способностям или по алгоритму».

Целью театральной педагогики является воспитание младшего школьника, который бы получал радость от творческого процесса, научился импровизировать, доводить начатое до конца, преодолевать себя на этом пути. Педагог не ускоряет и не тормозит мироустроительную функцию ребенка. Он оберегает ее, в том числе от попыток навязать ребенку свое видение мира. Именно будущая уникальная картина мира, созданная собственными усилиями младшего школьника, ляжет в основу его уже взрослой творческой активности. Целью работы учащегося и педагога на занятиях в театральной студии является:

- формирование образов и понятий о личностных особенностях человека. Педагогическое общение имеет, таким образом, познавательный аспект;
- в процессе общения проявляется эмоциональное отношение друг к другу.

Так возникает особая атмосфера доверия, в которой ребенок может раскрыться. В противном случае могут возникнуть зажимы, и тогда способности не получают развития.

Задача педагога — поддержать положительное состояние ребенка (уверенность, воодушевление, радость познания, творческое вдохновение и др.) и способствовать его постепенному закреплению. Резкое слово педагога, жест, мимика, могут стать внешним стимулом, причиной смены уверенности школьника неуверенностью, радости познания — безразличием к предлагаемому заданию.

Исходным в организации педагогической поддержки является учет психического состояния младшего школьника в данный момент. Ведь именно состояние, являясь фоном, на котором протекает жизнедеятельность человека, во многом определяет характер взаимоотношений между людьми, поведение личности. Педагогическая поддержка предполагает снижение неблагоприятного состояния ребенка и закрепление благоприятного психического состояния, способствующего личностному развитию. Прийти к успеху самостоятельно талантливый ребенок не может. Педагогу, прежде всего, нужно быть профессионалом, досконально знать то, чему ты учишь. Педагог, который надеется развивать таланты в своих учениках, должен быть и психологом (чтобы заметить врожденные способности), и организовать работу (чтобы раскрыть талант), и создать атмосферу творчества и доверия (чтобы младший школьник поверил педагогу, пошел за ним, а не остановился на полпути к цели). Работа педагога сродни работе актера. Скуки на занятиях быть не должно, ведь начиная урок, он начинает свой маленький спектакль, в котором является и действующим лицом и зрителем и наставником. С нашей точки зрения, структура творческих способностей младшего школьника должна отражать принцип единства всех сфер духовной жизнедеятельности ребенка: эмоциональной, волевой, коммуникативной, познавательной. В соответствии с этим, творческие способности детей 7-8 лет, представляя «сплетение» индивидуальных свойств личности, в котором тесно взаимосвязаны между собой сферы жизнедеятельности ребенка: мотивационная, когнитивная, эмоционально-волевая. Мотивы стимулируют личность к проявлению творческих способностей, творческой деятельности, а уровень сформированности творческих способностей напрямую связан с интеллектуальной, волевой, эмоциональной активностью.

В школьные годы, когда младший школьник формируется, складывается его характер, мировоззрение, выявляются наклонности, признание, дети 7-8 лет должны получить возможность развивать свои художественные способности. Детская театральная постановка, по словам Л.С. Выготского, «дает повод и материал для самых разнообразных видов детского творчества. Дети сочиняют, импровизируют роли. В процессе работы над спектаклем ребята учатся наблюдать и оценивать. Однако создание спектакля не есть конечная цель совместной деятельности педагога и детского коллектива. Главное – воспитание личности ребенка, его души и чувств. Необходимое

условие для всестороннего развития сил и способностей детей – активная деятельность. К.Д. Ушинский был убежден, что предоставление ребенку возможности свободного выбора, полной, широкой деятельности, поглощающей всю его душу, посиленной для него, и является истинной целью жизни, так как цель эта – сама жизнь.

В совместном творчестве взрослый может обрести новое видение, а младший школьник – личность.

Одной из важных задач воспитания является стимуляция высокой самооценки, вытекающей из успехов самой деятельности. Оценивать результаты нужно по индивидуальным достижениям учащегося, включая цель будущего обучения, а форма поощрения должна быть очень гибкой. В виде поощрения можно дать более трудное задание со словами: «Я знаю, ты с этим справишься». Так постепенно формируется мотив достижения, где главным является получение радости от хорошо сделанного дела. Фокус самооценки при этом переносится с себя на дело, на выполнение поставленной цели (не я «умный, талантливый, удачливый», а «я хорошо, удачно выполнил данное задание»).

«Педагогика сотворчества, совместная взаимопроникающая и взаимодополняющая деятельность педагога и воспитанника, периодически меняющихся ролями, ведет к их взаимному обогащению и развитию. Необходимо формировать уважительное отношение к партнеру по общению, вырабатывать установку на интерес к предмету общения, т.е. раскрывать познавательный, коммуникативный, эмоциональный, воспитательный характер общения. Педагогическая результативность творческой деятельности особенно велика тогда, когда творческий процесс, отдельно взятой личности, обогащается, «подпитывается» творчеством других людей, в процессе коллективной творческой деятельности. Ибо коллектив, «интегрируя» знания, умения, навыки и опыт своих членов, представляет художественно – воспитательную среду, которую, в свою очередь, оказывает действенное влияние на творческое развитие каждого члена коллектива. Еще одним условием педагогики сотворчества является формирование положительной Я – концепции. Формирование позитивной самооценки зависит от соблюдения условий, к которым относится твердая убежденность в импонировании другим людям, уверенность в способности к творческой деятельности, ощущение собственной значимости. Данные многих исследований характеризуют, что негативная Я – концепция – отрицательное отношение к себе, неприятие себя, ощущение своей неполноценности, выражающимся высоким уровнем тревожности, сложностями в налаживании контактов со сверстниками. Практика показывает, что воспитанники наилучшим образом развиваются под руководством педагогов, которые видят у них большие потенциальные возможности и призывают их реализовывать» (Титов Б.А.) Задача педагога в том и заключается, чтобы с самого начала общения ребенка с искусством развивать в нем комплекс способностей всестороннего восприятия, развивать талант актера, зрителя, слушателя, талант творческого произведения, талант соучастия в творчестве.

Мастерство и искусство педагога состоит в том, чтобы младший школьник в детской театральной студии как можно меньше чувствовал давление и опеку, которая тяготит и сдерживает творческое развитие. В то же время контроль и внимание к каждому ребенку этого возраста должны быть максимальны.

Итак, психологический климат способствует или мешает продуктивной учебной деятельности. Он зависит от поведения педагога, от стиля руководства учебным коллективом, от совместимости членов учебной группы, от культуры педагогического общения, от того, как разрешаются возникающие конфликты. В этом случае возникает эффект, который емко определяется русской пословицей: «Где лад, там и клад».

Обобщая сказанное, мы можем сделать вывод о том, что в этом возрасте становится активным весь комплекс «психического строительного материала», необходимый для формирования творческих способностей ребенка. Педагогический аспект данного раздела видится в следующем. Данный период детства характерен тем, что у его представителей система ценностей формируется. Это обусловлено природой возраста и особенностью межличностных отношений. В этот период младших школьников отличает доверчивое подчинение авторитету, вера в истинность всего, чему учат. Поэтому дети с лёгкостью принимают чужие ценностные ориентации. Огромная ответственность в формировании творческих способностей детей возложена на художественного руководителя студии, поскольку во многом зависит, как правильно на занятиях расставлены акценты и как они будут в дальнейшем способствовать более глубокому и адекватному постижению смысла театральных произведений и их эмоциональному закреплению.

Выводы:

На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что вопрос о развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста очень актуален.

1. Творчество есть процесс выявления собственной индивидуальности, оно предстает как реализация личностью своей универсальности. Полученные наблюдения и исследования позволяют предположить, что художественная деятельность ребенка благотворно сказывается на развитии определенных интеллектуальных и творческих способностей. Для выявления условий развития творческих способностей важно изучение природы творчества.

2. Рассматривая вопрос о развитии творческих способностей детей 7-8 лет, нельзя игнорировать отношение к нему умственного развития. Предпосылками развития творческих способностей являются задатки, на основе которых можно сформировать самые различные способности младшего школьника в зависимости от условий жизни, характера деятельности и воспитания. Недостаточно развивать умственные способности, чтобы вооружить способностями к творческим достижениям. Одновременно надо воспитывать и личность.

3. В структуре деятельности младшего школьника важное место продолжает занимать игра, потребность в которой все еще велика. **МОНОТОННОСТЬ** школьной жизни, недостаточность ярких событий в ней, акцент на умственном развитии вступают в конфликт со способностью младшего школьника эмоционально переживать происходящее на данном жизненном этапе. Поэтому комплексные занятия в театральной студии позволяют ребенку 7-8 лет творчески реализовать свои способности.

4. Исходным в организации педагогической поддержки является учет психического состояния младшего школьника в данный момент. Ведь именно состояние, являясь фоном, на котором протекает его жизнедеятельность, во многом определяет характер взаимоотношений, поведение личности. Педагогическая поддержка предполагает снижение неблагоприятного состояния ребенка и закрепление благоприятного психического состояния, способствующего личностному развитию.

5. Занимаясь в детском театральном коллективе;

- учащиеся 7-8 лет обогащаются знаниями и духовными ценностями таких видов искусств, как литература, драматургия, музыка, хореография.

- детский театр дает младшим школьникам бесценные навыки общения вне учебного заведения (школы), развивает коммуникабельность, развивает интеллект, самостоятельность мышления.

- к концу первого года обучения это уже совсем другие дети, они светятся радостью творчества, они красивы и уверены в себе. Достигается это через большой совместный труд руководителя коллектива-режиссера и учащегося (и коллектива в целом), систематической тренировкой.

Список используемой литературы :

1. А. Горяшко «Детские и взрослые сказки семьи Бианки» М.- «Специальная литература» 2001
2. А.Ц.Гармаев «Этапы нравственного развития ребёнка» - Минск - «Лучи Софии» 2005
3. Г.Д. Гачев « Творчество.Жизнь. Искусство» М.- 2005
4. Л.С. Выготский « Воображение и творчество в детском возрасте» психологический очерк: книга для учителей. М. -1991
5. К.Д.Ушинский «Человек как предмет воспитания» педагогические сочинения М. - 1999- из-во «Наука»
6. С.В. Лободина «Как развить способности ребёнка» М.- «Глаголь добро» 2011
7. Б.А. Титов « Организация и методика работы детского самостоятельного объединения» учебное пособие -Л.изд-во «Знание» 2000