

Воспитание одаренности средствами театрального искусства

Фролова Наталья Сергеевна,
заведующий организационно-массовым отделом,
педагог дополнительного образования,
МБУДО «ДТДМ» г. Смоленск

Будущее нашего государства – это наши дети. Политическое, экономическое и культурное устройство страны, прежде всего, затрагивает судьбы детей, которым обустроить Российское государство в новом столетии.

Проблема развития, воспитания и социализации человека всегда являлась актуальной и остаётся таковой по сей день. Особенно нелегко приходится детям. Ни один человек не рождается с определённым набором личностных качеств: мы развиваемся, социализируемся и приобщаемся к культурному и духовному наследию, постепенно формируя свою собственную жизненную позицию в течение всей нашей жизни. Состояние ребёнка: мысли, чувства, а, следовательно, поведение и поступки во многом зависят от взрослых. Ребёнок не готовится жить, он живёт и каким он вырастит, зависит от окружающей его среды.

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. среди основополагающих задач определяет организацию воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, что невозможно без реализации программ социально-гуманитарной направленности.

Данная работа посвящена опыту реализации программы социально-гуманитарной направленности «Театральная студия «Премьера», которая реализуется на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Смоленска и затрагивает процесс воспитания одарённости обучающихся в театральной студии «Премьера».

Опыт реализации программ социально-гуманитарной направленности и воспитание одарённости на примере ДООП «Театральная студия «Премьера»

Программы социально-гуманитарной направленности ориентированы создать условия для вовлечения детей в практику глобального, регионального и локального развития общества, развития культуры межнационального общения, правовой и медиа-грамотности с применением игровых форматов и технологий, использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде, формирования у обучающихся навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека.

Интерес к вопросу одаренности детей в настоящее время высок, что объясняется общественными потребностями в неординарной творческой личности.

Современное общество требует высокой активности человека, его умений нестандартного мышления и поведения.

Процесс воспитания одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных научных дисциплин.

Основными из них являются:

- вопросы выявления одаренных детей;
- создание оптимально комфортной среды;
- развитие творческой личности.

Одаренный ребенок - выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.

Для выявления одаренности необходимо стараться вовлекать ребенка в те формы деятельности, которые соответствуют его активности и интересам, которые соответствуют его склонностям и интересам.

Сейчас одаренными детьми принято считать:

- детей с интеллектом выше среднего;
- детей с высоким уровнем творческих способностей;
- детей, достигших успехов в некоторых областях деятельности.

Работа по воспитанию и развитию детской одаренности должна вестись в системе и состоять из следующих компонентов:

- выявление одаренных детей;
- развитие творческих способностей на занятиях;
- развитие способностей во вне учебной деятельности (конкурсы, фестивали, проекты);
- создание условий для всестороннего развития.

Выявить талантливых детей и развить их дарования способствует реализация ДООП «Театральная студия «Премьера».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия «Премьера» разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и нормативно-правовыми документами в сфере образования.

Социально-гуманитарная направленность программы отражена в создании условий для:

- развития определенного уровня произвольности поведения, сформированности общения, самооценки, мотивации (познавательной и социальной), активности и инициативности, самостоятельности, умения слушать другого и работать в группе;
- развития образного мышления, воображения и творчества, а также овладения средствами познавательной деятельности.

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и готовность к самореализации. Программа направлена на создание условий для развития у детей своего внутреннего мира: личностного роста, создание картины мира и системы ценностей. Важным условием этого процесса является формирование «образовательной среды»,

способствующей непрерывному приобщению ребенка к общечеловеческой культуре.

Данная программа призвана сделать жизнь детей ярче, содержательнее, эмоциональнее, приобщить их к истинным ценностям, помочь им развить и реализовать свои творческие способности и дарования на основе классической театральной культуры, что способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка, а также объединяет в себе различные аспекты сценической деятельности, необходимые как для творческого становления, так и для практического применения в жизни. Творческая деятельность в самых различных видах не только занимает досуг ребенка, но и оказывает большое воспитательное воздействие.

Вторым важнейшим условием для развития личности обучающегося является его собственная практика, действовали в этом мире и как высшая ступень этого действования – творческое преобразование окружающего мира. Слово «актер» происходит от глагола «to act» – действовать и дословно «актер» означает «тот, кто действует», «действитель», «совершающий действие». Поэтому сама природа актерского мастерства позволяет решить, во-первых, проблему «актуализации» личности, способствует обучению навыкам созидания собственной жизни, а во-вторых – способствует становлению человека-творца.

Создание театрализованного представления или культурно-досуговой программы – результат творческих усилий студийцев. С первых шагов ребята учатся находить главное, постигать смысл, чувствовать ради чего ставится программа. Работа на сцене развивает образное мышление, обогащает внутренний мир детей.

Отличительной особенностью данной программы является интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность.

Такой комплексно-целевой подход к обучению формирует у детей и подростков устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого студийца индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде театрализованного представления).

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в

игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

ДООП «Театральная студия «Премьера» направлена на изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе.

Вся организация работы по данному курсу помогает осознать обучающимся, что занятия актерским мастерством, подготовка и организация массовых мероприятий и культурно-досуговых программ – кропотливый труд, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения, а созидательное творчество – существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку, вне зависимости от возраста, познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям.

Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, имеющих склонности, интерес и способности к занятиям театральной деятельностью. Наличие базовых знаний в данной предметной области, определенной физической и практической подготовки, не требуется.

Срок освоения программы – 4 года. Объем программы – 576 часов.

Работа по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральная студия «Премьера»» состоит из трёх этапов.

Первый этап – подготовительный (1-ый год обучения).

Основная цель работы с обучающимися на первом этапе – активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания.

Основные задачи:

- ✓ ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, приобщить к театральной культуре в системе искусств;
- ✓ оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной деятельности в группе;
- ✓ выявить индивидуальные особенности, творческие возможности студийцев.

Второй этап – основной (2-ой, 3-ий год обучения).

Основная цель – оказание содействия обучающимся в процессе самопознания и саморазвития.

Соответственно, основными задачами деятельности на втором этапе являются:

- ✓ сформировать внутреннюю мотивацию обучающихся к развитию собственного творческого потенциала;
- ✓ ориентировать на профессиональное самоопределение.

Третий этап – заключительный (4-ый год обучения).

Основная цель – совершенствование на уровне творчества в процессе самореализации личности воспитанника.

Задачи:

- ✓ формировать социально-адаптированную, творчески активную личность;

- ✓ ориентировать на жизненное и профессиональное самоопределение.

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других видов занятий:

- занятия малокомплектными группами для работы над ролью, эпизодами;
- коллективные и индивидуальные упражнения по сценическим дисциплинам, тренинги;
- игровые импровизации, игры-упражнения;
- коллективные постановочные репетиции;
- индивидуально-групповые репетиции;
- творческий показ;
- театральные выступления;
- конкурсы творческого мастерства;
- беседы об искусстве, о проблемах творческой деятельности;
- занятия-экскурсии.

Цель данной программы – создание условий для самореализации, развития талантов обучающихся средствами сценического искусства.

Для реализации данной цели необходимо решить ряд педагогических и творческих задач, связанных с воспитанием и развитием личности подростка, со становлением творческого коллектива. Среди приоритетных задач, решаемых в процессе обучения в данном объединении, воспитательные ориентиры ставятся наряду с образовательными:

Задачи программы:

Образовательные:

- дать комплекс знаний об истории культуры и традициях театрального искусства;
- познакомить с основами актёрского мастерства и сценической деятельности;
- совершенствовать речевую грамотность, умение анализировать текст;
- развивать умение логически мыслить и решать различные проблемы и задачи;
- пополнить знания обучающихся более широкими и углубленными сведениями из различных областей знаний.

Развивающие:

- развивать умение работать над поставленной задачей, оценивать результат;
- развивать интерес к творческой деятельности;
- развивать творческое мышление, воображение;
- развивать творческие способности детей;
 - совершенствовать уровень культуры речи и поведения;
 - развивать коммуникативные навыки и организаторские способности студийцев.

Воспитательные:

- создать для обучающихся интеллектуально-творческую, развивающую среду, способствующую всестороннему развитию личности;
- формировать ценностные ориентиры обучающихся;
- формировать художественно-эстетический вкус;
- формировать этические нормы поведения, способности работать в коллективе;
- формировать социальную активность личности ребенка;
- формировать знания в области современных средств коммуникации и безопасности общения;
- формировать представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства;
- воспитывать уважительное отношение к старшим и друзьям, любовь к истории и традициям своего народа.

Развитие обучающихся через систему занятий стимулирует творческую и познавательную активность обучающихся, результатом которой являются творческие и учебные проекты, конкурсные выступления, тематические постановки, участие в фестивалях, акциях (см. презентация).

Программа имеет метапредметные связи с историей, географией, литературой, музыкой, дизайном и изобразительным искусством, исходя из того, что при создании сценических образов, творческих номеров, постановок, учащиеся погружаются в тематику изучаемого материала.

Помимо приобщения к культурным традициям, программа, как уже упоминалось ранее, направлена на развитие социально активной личности, идёт упор на развитие коммуникативных способностей на основе общения, формируются некоторые поведенческие навыки. Например, учащиеся в процессе освоения программы практикуются в составлении собственных речевых высказываний в приветственном, деловом, информационном, и др. видах речи, писать диалоги, тексты, ориентируясь на собственные интересы. Происходит непосредственная работа над созданием структуры написания различного рода публичных выступлений, а также тренировка ораторских способностей.

Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы, используется обучающимися в дальнейшей практической деятельности. Реализация ДООП «Театральная студия «Премьера» способствует:

- развитию «универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки разрешения конфликтов, способности принимать решения, социального проектирования и др.);
- «современной грамотности» (базовые умения действовать в типовых жизненных ситуациях, в меняющихся социально-экономических условиях);

➤ развитию личностных качеств и социально-эмоционального интеллекта (ответственность, инициативность, стремление к саморазвитию и самопознанию, саморегулирование, эмпатийность, мотивации достижений и др.);

➤ развитию социальной одаренности и социальной компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире;

➤ развитию личностного и профессионального самоопределения.

При активном участии обучающихся организуются мероприятия, посвященные самым значимым праздникам (Дню Победы, Дню России, Дню города, Дню народного единства, Дню Защитника Отечества, т.д.), праздникам народного календаря (Новый год, «Рождественские посиделки», «Ай, да Масленица», «Кузьминки», т.д.), а также памятным датам в истории и культуре нашей страны.

Среди перспективных задач у театральной студии «Премьера» является подготовка и участие во Всероссийском ежегодном музыкально-поэтическом проекте «Культурная доминанта».

Обучающиеся, прошедшие курс ДООП «Театральная студия «Премьера» социально-гуманитарной направленности, поступаая в ВУЗы, являются членами и руководителями студенческих советов, советов обучающихся, первичных профсоюзных организаций, лидерами молодежных общественных организаций. Успешно принимают участие в форумах, слетах, профильных и тематических сменах, публикуют научные статьи, являются организаторами различных мероприятий и проектов.

Опираясь на опыт реализации ДООП «Театральная студия «Премьера», можно сделать вывод – у выпускников студии отмечается высокий уровень сформированности социально-психологических и профессиональных качеств общения, поведения и деятельности, сформированность ориентации на успех и достижение. Это и является ключевой задачей человека новой эпохи – не затеряться в создаваемом мире, не потерять духовности и нравственности, своей индивидуальности.