Уличный театр «Маска» - инструмент социализации и самореализации личности

Платонова Е.В., педагог дополнительного образования МБУДО ЦДТ г. Ярцево

Сегодняшние подростки напоминают телефон с множеством открытых в нем приложений. Они могут одновременно идти по улице и искать информацию для школьного проекта в Кембриджской онлайн-библиотеке, параллельно слушать лекцию TEDx, в тот же момент обсуждая в чате на Facebook новый альбом хайпового витч-хаус-диджея.

Психологи замечают, что зачастую подросткам не хватает естественной поддержки взрослого человека. Им так нужно, чтобы их просто выслушали без оценки и советов, поговорили о чувствах и страхах, поддержали веру в себя. Очень жаль, что у многих детей нет такого взрослого, с кем можно честно поговорить о том, что волнует. С родителями не всегда складывается доверительного контакта..... Но если не родители, то кто? Учителя? Они же педагоги и воспитатели, им особо не откроешься. Есть еще сверстники, повезет — друзья, но и они не всегда могут помочь. Вот и получается, что подростки предоставлены сами себе, а ведь они так нуждаются в понимающем взрослом человеке. Здорово, если они находят службы вроде телефона доверия и получают минимальную психологическую поддержку, еще лучше, если находят себя в деямельности, после которой буквально расцветают на глазах, появляется мотивация и вера в успех и тогда дети могут справиться со своими трудностями.

Такой увлекательной и объединяющей субстанцией для детей и подростков в г. Ярцево стал уличный театр — это дивный инструмент для творческой самореализации, который оказался в моих руках. На момент создания уличного театра я об этом еще не подозревала. Первичным мотивом выбора обучающимися именно уличного театра «Маска» стал интерес к чему то новому.

Главный принцип моей работы с участниками творческих объединений – отсутствие директивности и поощрение самостоятельности. Я не пишу сценарии постановок обучающихся. Я не выбираю объекты для съемок, не создаю образы, а только направляю и помогаю развить их идеи. Я не тренируюсь за них, а даю им понять, что то, насколько далеко и быстро они продвинутся, зависит только от них - от их желания работать, их способности концентрироваться. Они точно знают, что выбор главных героев в постановках зависит только от типа выбранного инструмента или их

навыков, а их навыки от их усердия. То есть главное – научить их делать собственный выбор и нести за него ответственность.

Хочу поделиться опытом реализации этапов программы уличного театра и формами работы, которые я использую для достижения планируемых результатов.

Уличный театр — это форма циркового искусства, заключающаяся в искусстве манипулирования различным инвентарем в условиях уличного выступления с использованием приемов пантомимы.

Реализация основной общеобразовательной общеразвивающей программы «Уличный театр «Маска» состоит из нескольких этапов:

- 1. Знакомство с инвентарем.
- 2. Знакомство с другими участниками коллектива
- 3. Работа в паре
- 4. Создание постановки.

Предлагаю рассмотреть этапы.

1 этап «Знакомство с инвентарем». В нашем коллективе в первый год обучения можно выбрать для освоения один из 11 видов инструмента. Но мы не выбираем за пришедшего. В любом деле есть что-то, с чего начинать проще всего, у нас самым простым в освоении являются пои, однако уже с первых занятий мы воспринимаем каждого участника как личность со своими склонностями, интересами и взглядом на мир. Первые две тренировки посвящены выбору своего инструмента, чтобы работа с ним в течение первого года не стала мукой, а для этого нужно попробовать все. Иногда то, что нравится на вид, не интересно крутить, иногда самый неприглядный на первый взгляд инструмент «западает в душу» во время кручения.

На этом этапе закладывается понимание того, что конкуренция внутри коллектива неприемлема. Дело в том, что это искусство может освоить каждый, но у разных людей на это уходит абсолютно разное время. Все зависит от ряда факторов: посещение спортивных или танцевальных кружков до начала посещения уличного театра или одновременно с ним, предрасположенность, тип выбранного инструмента, уровень развития моторики, мотивация и др.

И второе важное положение касается тех, кто пришел не один. Важно сделать свой *собственный* выбор инструмента, а не *за компанию*. Такой выбор может лишить мотивации, породить ситуацию собственного неуспеха (если начать крутить инвентарь который тебе не нравится, но нравится подруге, то скорее всего его освоение пойдет медленнее, чем у подруги, с которой всегда стараются быть «одинаковыми»).

Выбор инструмента не оспаривается руководителем, а поддерживается, однако закладывается понимание того, что этот инструмент нельзя будет менять целый год, а значит, придется принять ответственность за собственный выбор и столкнуться с его последствиями.

2 этап «Знакомство с другими участниками коллектива». Умение общаться и взаимодействовать — одно из самых важных критериев социализации, а также воспитания активной творческой личности, поэтому ему мы уделяем особое внимание. К тому же, в нашем коллективе постановки ставятся на весь театр целиком, а не на каждую группу.

Этот этап не заканчивается обычным тренинговым занятием на сплочение участников первого года обучения, реализация знакомства происходит в течение всех тренировок, а также с помощью следующих вне учебных занятий:

- 1) Открытые занятия в старших группах. В каждый последующий год обучения можно взять для освоения новый тип инвентаря. И младшие ребята, приходя на тренировки старших, видят тот же самый труд, те же упражнения, через которые проходят и они сами (особенно если второй инструмент старшего совпадает с первым инструментом младшего). И видят подтверждение главного постулата о том, что искусство может освоить каждый, но каждому понадобится свое время.
- 2) Дни настольных игр. Каждые каникулы мы собираемся в центре детского творчества или на любой другой территории (иногда на природе) и играем в игры. Мною был подобран перечень простых настольных игр, которые развивают коммуникативные качества детей. Помимо настольных игр мы приносим головоломки и логические задачи, а так же в игровой форме проводим мини-тренинги на развитие коммуникативных качеств. Такие мероприятия помимо сплочения призваны повысить коммуникативную компетентность, снизить тревожность, повысить ответственность, развить логическое и абстрактное мышление и др.
- 3) Квест со смешанными группами из ребят разных годов обучения. Такие занятия призваны сплотить старших и младших ребят, перенять опыт старших младшими, осознать особенности своего стиля, научиться импровизировать. Старшие в свою очередь учатся брать ответственность за младших, передают свой опыт, и учатся креативности у младших, еще не загнанных в рамки творческих шаблонов.
- 4) Посвящение в актеры главное событие для всего театра. Посвящение состоит из нескольких этапов:

- а) Выбор темы. Она может быть любой от вселенной книг до путешествий во времени. Главное единство темы и принятие ее всеми участниками мероприятия.
- б) Подготовка творческого номера. Курируется старшими участникми коллектива и преподавателем. На выбранную тему каждый «новичок» должен придумать свой творческий номер: подобрать более узкую тему в рамках общей, выбрать музыку, инструмент, костюм и придумать сам номер. В этот момент активно включаются старшие участники коллектива: они дают рекомендации новичкам, рассказывают о тех ошибках, которые допускали сами, помогают найти нужные связки элементов и направляют общий ход подготовки. Однако им запрещено что-то делать за своих подопечных.
- в) Проведение квеста или станционной игры. Каждый год формат этого этапа меняется, повторение этапа предыдущего года не допускается. Команды формируются по критерию знакомства, в команды объединяются наименее контактирующие между собой обучающиеся.
- г) Секретное задание суть его не рассказывается участникам до момента прохождения даже «посвятившимися участниками». Это испытание смелости и готовности к экспериментам.
- д) Публичное выступление. Однако зрителями являются только родственники или друзья посвящающихся, широкая огласка мероприятия не допускается. Зрители инструктируются о сути посвящения попробовать свои силы на публике и перебороть страх выступления, так что, каким бы ни было выступление участника зрители одинаково поддерживают его. Перед выступлением участники коротко рассказывают зрителям о сути своего номера.
- е) Выступление руководителя и выпустившихся участников с огненным инвентарем. Этот этап призван показать всю важность эмоций зрителя. Напомнить, что техника кручения не всегда имеет первостепенную роль, что важнее создать гармоничный номер, который может быть самым простым, но способным удивлять.
- 5. Создание постановки. Постановка основная форма работы театра. Как правило, это последовательность номеров с театральными связками, призванная рассказать зрителю единую историю. Идея чаще всего подается руководителем, а вот форма ее реализации разрабатывается всеми ее участниками. Как правило, проводится общий сбор с мозговым штурмом, итогом которого является общая схема постановки с расписанными персонажами, необходимыми инструментами, костюмами, декорациями и др. Однако с течением тренировок эта схема может существенно измениться.

И еще одна особенность – ключевые персонажи выбираются не по принципу хорошо крутишь/плохо крутишь, хороший актер/плохой актер (если такие условия градации вообще можно привести в пример), а по схожести с планируемым обликом персонажей и наличием навыка владения запланированным/запланированными типами инвентаря. Иногда главному герою за постановку приходится участвовать в нескольких номерах с использованием разного типа инвентаря. Иногда ему не приходится ничего крутить вовсе, а использовать свой талант в области пантомимы. Все зависит исключительно от задумки. Поэтому побыть «звездой» может каждый, и участники коллектива это знают. Понимают, что если его не выбрали, то не потому, что он хуже кого-то, а потому, что владеет не тем инструментом, что нужен. Эта особенность создает условия для плодотворного сотрудничества, исключая конфликты между участниками коллектива на почве зависти.

Постановка, над которой сейчас работает коллектив, основана на жизни девочки, которая растет и вместе с этим проходит через основные сложности жизни человека: непонимание родителями, непослушание, выбор референтной группы, потеря друзей, предательство, первая любовь, скучная работа и др. Проблемы выделялись и обретали форму благодаря пониманию их самими участниками коллектива.

В итоге совместными усилиями создается не только сама постановка, но и схема ее рекламы в социальных сетях и на улице. А такие навыки обязательно пригодятся в жизни любого, кто решит в будущем создавать и развивать свой бизнес.

В итоге, все эти способы работы позволяют развить лидерские качества и организаторские способности в детях, приучить к активной деятельности и преодолеть страх неуспеха. Воспитывается самостоятельность, ответственность и креативность. Эти качества помогают ребятам найти свою нишу в социальной структуре общества и подойти на шаг ближе к самоактуализации.

В настоящее время, самые тихие и незаметные на первый взгляд ребята стали активными участниками не только школьных, но и городских мероприятий, а некоторые, перейдя из разряда школьников в разряд студентов, становились старостами, по сей день ведут активный образ жизни в рядах партий и общественных организаций, работают в молодежном совете нашего города.