Роль театра в воспитании детей

Главное в воспитании свободного, интеллигентного, культурного человека – формирование гармоничной, творчески активной личности, способной чувствовать себя хозяином собственной жизни, а значит – ответственным за себя и окружающий мир. В этом смысле искусство театра призвано оказать огромное влияние на образовательный процесс.

Воспитание театром - это воспитание средствами театрального искусства, посвящение в тайны театра как вида художественного творчества, начинающееся знакомством с разнообразными элементами театральности и кончающееся образованием живого, непрестанного интереса к ценностям театральной культуры, к ее традициям, раскрывающимся в той или иной степени в текущем состоянии театрального процесса. Наряду со словесным творчеством драматизация, или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества. И понятно, почему она близка ребенку. Это объясняется двумя основными моментами: во-первых, драма, основанная на действии, совершаемым самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием.

Драматическая форма передачи жизненных впечатлений, лежит глубоко в природе детей и находит свое выражение стихийно, независимо от желания взрослых. Внешние впечатления от окружающего схватываются и конкретизируются ребенком в подражательной форме. Для неосознанных душевных движений (героизм, отвага, самопожертвование) силою инстинкта и воображения ребенок создает те положения и обстановку, которые не дает ему жизнь. Детские фантазии не остаются в области мечтаний, как у взрослых. Всякую свою выдумку, впечатления ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Именно в драматической форме воображаемый образ воплощается и реализуется в действительность, хотя бы и условную; стремление к действию, к воплощению, к реализации, которое заложено в самом процессе воображения, здесь находит свое полное осуществление. Ребенок, который в первый раз видит поезд, драматизирует свои представления: он играет роль паровоза, стучит, свистит, стараясь подражать тому, что он видел, и эта драматизация впечатления от увиденного, пережитого и воплощенного им поезда доставляет ребенку огромное наслаждение. Так часто можно наблюдать игру мальчишек в роботов, супергигантов и т.д. Придав телу, насколько в их силах, положение гигантских машин, они неистово размахивают руками, сомкнутыми в кистях,— это руки - ковши, которыми роботы не только поднимают различные предметы, но и дают отпор неприятелю. А сильное механическое тело движется выверено, в каждом движении ощущается многотысячная тяжесть и бесстрашная мощь. Несмотря на утомительность такой гимнастики, мальчики предаются ей в течение долгого времени, на протяжении нескольких месяцев. Они останавливаются только для того, чтобы исполнить роль мастера, управляющего машиной, повернуть ее, направить, а затем опять это неутомимая машина, борющаяся со злом.

Другой причиной близости драматической формы для ребенка является связь всякой драматизации с игрой. Драма ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно связана с игрой, этим корнем всякого детского творчества, и поэтому наиболее содержит в себе элементы самых различных видов творчества. В этом, между прочим, и заключается наибольшая ценность детской театральной постановки. Каждая театральная постановка дает повод и материал для самых разнообразных видов детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют, придумывают костюмы, создают выдуманные сказочные образы, иными словами готовят пьесу. Изготовление бутафории, декораций, костюмов дает повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети рисуют, лепят, вырезывают, шьют, и опять все эти занятия приобретают смысл только тогда, когда их творчество является частью общего, волнующего детей замысла. Наконец, сама игра, состоящая в представлении действующих лиц, завершает всю эту работу и дает ей полное и окончательное выражение.

Игра — жизненная школа ребенка, воспитывающая его духовно и физически. Значение ее огромно для выработки характера и миросозерцания будущего человека. Игру можно рассматривать как первичную драматическую форму, отличающуюся той драгоценной особенностью, что артист, зритель, автор пьесы, декоратор и техник соединены в одном лице. В ней творчество ребенка имеет характер синтеза, — его интеллектуальная, эмоциональная и волевая области возбуждены с непосредственной силой жизни, без излишнего одновременного напряжения его психики.

Некоторые педагоги высказываются резко против раннего детского театрального творчества. Они указывают на опасность этой формы, заключающуюся в раннем развитии детского тщеславия, неестественности и т. п. Но это лишь в том случае, если детское театральное творчество стремится с точностью воспроизвести формы взрослого театра. Недопустимо при заучивании литературного текста: заучивание слов, не соответствующих пониманию и чувствам ребенка, сковывающих детское творчество и превращающих ребенка в связанного текстом передатчика чужих слов. Вот почему гораздо ближе детскому пониманию пьесы, сочиненные самими детьми или сочиняемые и импровизируемые ими в процессе творчества. Здесь возможны самые различные формы и степени от заранее подготовленного и проработанного литературного текста и до легкой наметки каждой роли, которую сам ребенок в процессе игры должен импровизированно развернуть в новый словесный текст. Такие пьесы будут неизбежно менее художественно правильны, чем готовые пьесы, написанные писателями, но у них есть огромное преимущество, заключающееся в том, что они продукт детского творчества.

Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его не в результате, а в самом процессе. Важно не то, что создадут дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении. В настоящей детской постановке все — от занавеса и до развязки драмы — должно быть сделано руками и

воображением самих детей, тогда только драматическое творчество будет для каждого ребенка значимо. Ценность процессов детского творчества особенно ярко проявляется в том, что моменты вспомогательные, такие как техническая работа по изготовлению декораций, разработка костюмов, создание реквизита и бутафории приобретают для детей значение ничуть не меньше, чем сама пьеса и игра.

Так же точно, как пьесу, нужно предоставить детям делать и всю материальную обстановку спектакля, и точно так же, как навязывание детям чужого текста вызывает ломку в психологической установке детей, так же и цель и основной характер спектакля должны быть близки и понятны ребенку. Ребенка обязательно будут смущать все внешние формы театра взрослых, прямо перенесенные на детскую сцену; помните, ребенок плохой актер для других, но прекрасный актер для себя! Спектакль надо организовать так, чтобы дети чувствовали, что играют для себя, были захвачены интересом этой игры, самим процессом ее, а не конечным результатом. Высшей наградой за спектакль должно быть удовольствие, испытываемое ребенком от подготовки спектакля и от самого процесса игры, а не успех или одобрение, выпадающие на долю ребенка со стороны взрослых. Так же точно как дети, для того чтобы писать литературное произведение, должны понимать, для чего они пишут, должны сознавать цель этого писания, так же и спектакль детей должен быть осмыслен для них определенной целью.

Близко к драматической форме детского творчества стоит рассказывание, т. е. устное словесное творчество детей и драматизация в более узком смысле этого слова. Педагог-воспитатель Чичерин так описывает одну из детских постановок:

«Несколько столов сдвинуто, на столах скамейки; где-то приткнуты картонная труба и флаг, с пола перекинута доска, сутолока — садятся на пароход. Тут же два мальчика, удирающие в Америку; они потихоньку проскальзывают в трюм (под стол). Там же сидят машинисты и кочегар, наверху рулевой, капитан, матросы и пассажиры... Пароход свистит, мостки снимаются, в трюме равномерный треск. Люди на палубе ритмично покачиваются. Кроме того, где-то сзади качают доску, на которой написано: «море». Здесь главное значение подсобных материалов не в том, чтобы создать иллюзию постороннему зрителю, а в том, чтобы сама игра, смело овладевшая любым сюжетом, могла быть построена на движении, могла пройти оживленно». Такой спектакль-игра очень близко подходит к драматизации, настолько близко, что часто границы между тем и другим совершенно стираются. В последнее время некоторые педагоги вводят драматизацию как метод преподавания, настолько такая действенная форма изображения при посредстве собственного тела отвечает двигательной природе детского воображения.

Среди элементов театральности педагоги отмечают обычно следующие:

Зрительство - сумма навыков театрального смотрения, питавшего самосознание человека как зрителя, дающего возможность выразить свое

отношение к происходящему на сцене (перед другими или собой, во время сценического действия или после него);

Лицедейство - искусство выражения внутреннего мира человека, движений и состояний его души в сценическом действии, где элементы обстановки и поведение партнеров доступны зрителю благодаря их наглядности,

Сценичность - обращенность лицедейства и взаимодействия к зрителю, отчего зритель в зале погружен - силою сценического действия - в мир вне сознания (а сверхсознания), включен в тот обмен символами и энергиями, который составляет основу зрительского переживания;

Сюжетность действия - наличие сверхцелей и сверхсмыслов, определяющих сюжетную мотивированность каждого сценического хода и выявляющих в них единый поток сценического действия (сквозного и непрерывного дыхания времени).

При грамотно продуманном обучении ребенок естественным образом использует все ресурсы своего организма при создании определенного образа. Работая над этюдом или ролью, он неизбежно задействует физический, эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный уровни своего существа, реализуя себя наиболее полно и получая от этого наслаждение. Именно этот навык "включения" в нужный момент всех струн своего инструмента, то есть самого себя, и является залогом дальнейшего успешного развития ребенка и прививает ему вкус к активной, яркой, творческой, полноценной жизни.

Интеграционный момент в театральном воспитании особенно актуален сейчас, когда общество все более сужает личностный кругозор ученика или студента, твердо встав на путь узкопрофессионального образования и специализации, что, к сожалению, не приближает нас к идеалу духовно богатой личности. При режиссерской работе, ребенок осваивает азы режиссерской композиции, учится подчинить мелочи – сверхзадаче, а случайно – режиссерскому замыслу. В результате он начинает ощущать себя творцом и убеждается в том, что сам может быть режиссером своей судьбы. Курс актерского мастерства - это эффективная педагогическая система для воспитания у ребенка строгой внутренней психоэмоциональной самодисциплины. Театр учит, прежде всего, владеть своим телом, мыслями, чувствами, настроением. Не подавлять их, и не вытеснять, напротив - выводить на свет прожекторов, чтобы подарить их миру, обсудить, сделать предметом искусства.

И главное, приобщаясь к великому чуду театра, маленький человек начинает понимать, что он не одинок: отныне он принят в дружественную компанию единомышленников, которые живут не бытовыми ценностями, но чем-то гораздо более важным и удивительным!

Дело в том, что сегодняшние дети невольно вовлечены в бурные темпы взрослой жизни, их увлекают потоки лишней и вредной информации, им предъявляются требования в раннем развитии и скорейшей социализации. Во главе угла в современном образовании «получение гениев с высокими интеллектуальными способностями, научным мышлением,

компьютеризированным мышлением, стремящихся на вершину научного олимпа».

Однако, обратившись к истокам образования я выяснила, что на протяжении тысячелетней истории нашей Родины, а именно до 1917 г., основными требованиями к воспитанию ребенка были: вера в Бога, самопожертвование и доблесть, любовь к Родине, умение прощать и сочувствовать слабым, претерпевать невзгоды, а также - видение красоты (эстетическое воспитание музыкой, рисованием и т.п.), и лишь в конце этого списка шли собственно науки - умение читать и писать, знание математики, логики, риторики и т.п. Акцент явно был смещен в сторону душевного, нравственного и духовного воспитания, основы которого закладывались в семье до 7 лет, а затем утверждались в течение всей жизни!

Поразительно, что ни один педагог никогда не предлагал учить дитя наукам раньше семи лет! При этом дети знали основы Православной веры, участвовали в делах милосердия (родители брали с собой детей, посещая тюрьмы, дома призрения, дома скорби (психлечебницы). Многие ли родители сегодня учат детей подавать милостыню и посещают с ними больницы или детские дома, разнося подарки? Отсюда и жестокосердие наших детей, и их принцип невмешательства. Ведь никакое образование не заменит детям сердечного тепла и умения радоваться жизни.

Как же быть взрослым, как научиться жить вместе с ребенком, а не просто сосуществовать рядом, как найти общий язык? Из опыта и научных исследований стало понятно, что главной деятельностью ребенка до юношеской поры является игра. Именно игра формирует у ребенка жизненные навыки, которые затем останутся с ним на всю жизнь. А какую игру с удовольствием могут разделить взрослые и дети? Конечно, театр! Ведь это не просто развлечение, а прекрасный способ познакомиться с историей, культурой, нравами, обычаями народов мира! Театр закладывает в ребенка любовь к чтению, наблюдению и творчеству. Это одно из лучших подспорий в воспитании нравственности.

Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, его таинственная, обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное представление. Дети, особенно дошколята, очень впечатлительны, и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию - сочувствию добрым героям, переживаниям за победу добра над злом. Ведь в силу развитого у малышей образно-конкретного мышления, спектакль, поставленный по любимой сказке, поможет им ярче и правильнее воспринять ее главную идею и настроение.

"С какой верой они глядят на сцену, слушают и стараются запомнить звуки музыки, особенно песни. Какое счастье говорить с ними о том, что мы хотим вырастить их добрыми, воспитать их любящими искусство. По-моему, самое важное - воспитать в маленьком человеке интерес к другим, стремление понять всех, подчас похожих на тебя самого, а подчас и не похожих, но достойных внимания живых существ", - писала основательница Детского Музыкального театра "Синяя птица" режиссер Наталия Сац.

Вошедшие в сердце прекрасные образы добрых героев навсегда останутся с нашими детьми. И, кто знает, быть может в трудную минуту любимые Дюймовочка или Золушка, Тильтиль или лисенок Людвиг 14-ый напомнят им о том, сколько прекрасного еще сохранилось в нашем мире, удержат от злого и несправедливого поступка. Таким образом, театр становится такой формой искусства, которая способна не только развлечь, но и максимально воздействовать на зрителя, воспитывая в нем определенные нравственные черты.

Увиденное и пережитое в настоящем театре и в самодеятельных театрализованных представлениях расширяет кругозор детей, создает дружественную атмосферу, располагающую ребят вступить в беседу, рассказать о спектакле товарищам и родителям, поделиться эмоциями. Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, когда речь (а следовательно и мышление) детей бывает скудна и невыразительна.

Кроме эстетического воспитания, самодеятельный детский театр гораздо в большей мере, чем профессиональный, несет в себе и возможность воспитания педагогического. Ребенок может быть не только зрителем, но и творцом, приняв деятельное участие в создании представления: сыграть роль, смастерить декорации, написать и обсудить сценарий - это один аспект. Второй заключается в том, что умело подобранные родителями пьесы способны оказать на психику ребенка целебное действие. Разыгрывая роль персонажа, наделенного определенными отрицательными чертами, ребенок может заметить их в себе и учится преодолевать, или, наоборот, культивировать положительные черты. И, самое главное, что это воспитание происходит без нотаций и менторского тона, в процессе игры.

Известно так же, что множество психотерапевтических методов основано на игровых театральных приемах, где основным принципом является "смеяться не над ребенком, а вместе с ребенком". Поэтому нужно придумать или выбрать такие пьесы и сказки, где бы вы вместе могли посмеяться и преодолеть лень, страхи, болезненную застенчивость ребенка и неуверенность в себе (не путать со скромностью), трусость и т.п.

Для примера, два этюда, способных помочь избавиться ребенку от страхов.

Этюд 1. Страшный сон. Мальчик или девочка (кукла) ложится спать, и вдруг… в темном углу появляется что-то страшное, (желательно чтобы ребенок сам назвал персонаж; не забудьте только, что "чудовище" должно изображаться как можно смешнее!). Кукла-ребенок боится, дрожит (тоже преувеличенно), а потом сам или с помощью куклы-мамы зажигает свет. И тут оказывается, что страшное чудовище - это всего-навсего колышущаяся от ветра занавеска, или брошенная на стуле одежда, или цветочный горшок на окне…

Этюд 2. Гроза. Дело происходит на даче (или в дома). Хозяин-кукла ложится спать, и только начнет засыпать, как вдруг - гроза. Гремит гром, сверкает молния. (Молнию не обязательно показывать, достаточно просто об этом сказать. Кстати, хотим отметить, что так называемый словесный ряд –

проговаривание в психотерапевтических этюдах чрезвычайно важен. У невротических детей, а именно такие дети чаще всего подвержены страхам, нередко нарушена или ослаблена словесно-образная связь, и восстановление ее в данном случае необходимо для демистификации образов страха). Хозяин трясется от ужаса, стучит зубами… А затем слышит, как кто-то жалобно скулит и скребется в дверь комнаты. Это испуганная собака. Она хочет войти в, но дверь никак не поддается. Хозяину и жаль пса, и, с другой стороны, страшно открыть. Какое-то время эти два чувства борются в его душе, потом сострадание побеждает. Он впускает собаку, успокаивает ее, берет к себе на руки, позже они мирно засыпают. В этом этюде важно подчеркнуть, что хозяин (ребенок) чувствует себя благородным защитником слабого".

Теперь рассмотрим, что же происходит с детьми на занятиях театральным творчеством подробнее:

* без принуждения они погружаются в мир музыки, слова, литературы, живописи, хореографии и т.д., поскольку театр - это синтетический вид искусства;

* рождается сотворчество, потому что театр - это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы;

* от каждого ребенка востребуются все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых до поры до времени не подозревают ни он, ни его родители или учителя: театральное творчество многогранно само и требует многого от участника;

* дети учатся действием преображать словесные образы, поскольку именно этого требует сцена.

* идет тонкая отделка глубоких человеческих качеств и умений...

Учеными отмечено, что в школах, где есть свой театральный коллектив, всегда царит особый творческий дух, особая атмосфера, а дети более живые, общительные, активные. Юные артисты, как правило, разносторонне одарены, многое успевают, на них всегда можно опереться в решении любых творческих дел в школе". Театр как вид искусства является важной составляющей культуры человечества. Латинский термин "cultura" означает возделывание, обрабатывание; воспитание, образование, развитие; поклонение, почитание. Таким, образом, культура призвана возделывать человека, воспитывать его. Вопрос - что и как воспитывать, кому поклоняться и что почитать. А польский поэт Циприан Норвит предложил латинскую этимологию слова "театр": teatr - te atrium - atrium dei, значит, коридор к Богу. Изречение поэта можно продолжить и высказыванием современного богослова диакона Андрея Кураева: "В условиях нынешнего примитивизирования массового сознания, всеобщей макдональдизации нашей жизни театр Чехова необходимо сохранить. Сегодня театр может быть союзником Церкви. Как некогда Гомер хранил языческую традицию среди монастырей, так сегодня Шекспир и Гоголь хранят христианское наследие среди постмодернистских монстров. Игра - это не просто развлечение. Для ребенка игра - это мир, вселенная. Назначение театра - обучать играя.

Обучать эмоциям, общению, творческому мышлению, умению вести себя в обществе. Еще профессор-протоиерей Василий Зеньковский заметил, что "игра - свободное творчество, важнейшее проявление эстетического начала в человеке", средство проникновения в сферу смыслов, постижения единства мира и Творца.

Театр - это игра. Как ни странно, но, невольно, начинается домашний театр уже тогда, когда вы, играя с крохотным младенцем, обыгрываете и обговариваете любое свое и его действие. Каждая мама становится настоящим режиссером, драматургом и актером общаясь со своим малышом. Ведь маме приходится использовать весь свой опыт, фантазию, природный педагогический талант, знание фольклора ("Ладушки, ладушки…"), художественной литературы ("Муха по полю пошла, муха денежку нашла…") и артистические способности! Ведь родителю нужно даже самую простую, но необходимую процедуру умывания превратить в игру, дающую ребенку и эмоциональный заряд, и сведения об окружающем мире. С помощью игры становится эффективнее обучение ребенка и приятнее его воспитание. Игра - современное средство диагностики психического состояния ребенка, его личностного развития, но это и превосходный метод коррекции тех или иных дефектов, недостатков, отставания в развитии. Через игру ребенок учится разрешать жизненные ситуации, связанные с общением, учиться искать решение проблемы вместе с друзьями и взрослыми, действовать в меняющихся условиях, находить общий язык, договариваться, осознавать причинно-следственные связи в жизни. Очень важен показ неоднозначности возможных решений