

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества №1»**

Обобщение опыта на тему:

**« Театральное искусство как эффективное средство
формирования развития эмоциональной сферы детей».**

**Таксанова Светлана
Владимировна
Педагог дополнительного
образования**

Бийск 2015

Содержание:	
--------------------	--

Модуль 1. Концепция	
---------------------	--

Модуль 2. Условия формирования опыта	
--------------------------------------	--

Модуль 3. Теоретическая база опыта	
------------------------------------	--

Модуль 4. Актуальность и перспективность опыта	
--	--

Модуль 5. Новизна опыта	
-------------------------	--

Модуль 6. Адресность опыта	
----------------------------	--

Модуль 7. Трудоёмкость опыта	
------------------------------	--

Модуль 8. Технология опыта.	
-----------------------------	--

Модуль 9. Результативность опыта	
----------------------------------	--

Сведения об авторе

Таксанова Светлана Владимировна

Дата рождения: 22.11.1973г.

Образование: высшее, Горно-Алтайский Государственный Университет 1999г., по специальности учитель русского языка, литературы.

Педагогический стаж работы: 16 лет
в МБОУ ДОД «ДДТ №1» 10 лет.

«Я- концепция»:

Во всем мне хочется дойти

До самой сути

В работе в поисках пути

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований до корней до сердцевины.

Педагогическое кредо:

*Совершенствуя положительное,
развивай достигнутое,
преодолевай недостатки,
предупреждай ошибки.*

Уважаемые коллеги, особенно начинающие, руководители театральных коллективов и те, кто занимается с детьми художественным чтением. Хочу поделиться своим педагогическим опытом. Специального театрального образования я не имею, но планируя, свою деятельность, мне посчастливилось учиться у больших профессионалов, мастеров театра, обучаясь на многих семинарах, курсах и мастер - классах международного, краевого и городского уровня. Многому обучалась самостоятельно, работа над каждой ролью - характер героя – сквозное действие – задача – сверхзадача (по К.С. Станиславскому), логический разбор спектакля. По крупицам собирала опыт, за 16 лет мною была разработана своя методика работы с детьми (основанную на вышеперечисленных источниках знаний).

Работа по своей авторской программе «Зажги свою звезду» с 2007 г., дает замечательный результат. Коллектив «Забияки» постоянно является победителем краевых и городских конкурсов. Мы – дипломанты ежегодных фестивалей детского творчества, конкурсов чтецкого. Высокопрофессиональное жюри постоянно отмечает работы детей дипломами «За актерское мастерство», двое

моих учеников связали свою судьбу с искусством. Многократно являемся организаторами игровых площадок на праздниках: «День города», «Широкая масленица», принимали участие при открытии игровых площадок «Водяной» «Лента».

Театр как вид искусства является не только средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, литературы и актёрской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.

Как же раскрыть творческий потенциал детей, как развить их природные задатки и склонности, как расширить эмоциональный кругозор, как, в конечном итоге, вырастить духовно богатую и творчески раскрепощённую личность? Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство.

Всё это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространённым 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). Современный детский театр имеет одну важную особенность, которой практически не имеет театр для взрослых. Эта особенность – широкое использование игры, как формы драматического развития, как способа выражения творческой индивидуальности каждого ребёнка. Бесспорно, что законы детской игры и законы сцены различны. Играть для себя и играть публично – совсем не одно и то же. Законы детской игры подвижны и переменчивы, здесь много условности, понятной только играющим. Не стоит стремиться к тому, чтобы в театре, где играют дети, всё было «как у взрослых». Задача педагога – оптимально использовать возможности, присущие детской природе: искренность и азарт, физическую и психическую активность и гибкость; найти такую форму построения праздника, спектакля, представления, в которой законы детской игры и особенности детской природы стали бы определяющими для создания художественного языка. Театр помогает решать ещё одну важную задачу педагогики – обучение детей социальному опыту. Он даёт детям образец для подражания. Известно, чтобы воспитать в ребёнке какое-либо качество, необходимо показать детям его образец, причём показать ярко и привлекательно.

Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться. И именно театральные занятия являются той самой благодатной почвой, где ярким цветом расцветают творческие способности каждого ребёнка, где

открывается множество возможностей для его творческого самовыражения и раскрепощения. Детское театральное творчество обладает большими резервами воспитательного и образовательного воздействия, что во многом способствует наиболее всесторонней социализации ребенка, развитию творческой личности, ее самостоятельности и инициативы

Модуль 2. Условия формирования опыта

Дом детского творчества №1. Количество детей в группе – 10-15 человек. Рекомендуемый возраст детей от 7-15 лет. Выполнение программы рассчитано на 432 учебных часа (144 часа на 1-й год обучения, 144 часа на 2-й год обучения, 144 часа в 3-й год обучения)

Занятия с группами проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Материально-техническое оснащение:

- В наличии имеются необходимые помещения для занятий сценическим искусством: актовый зал со сценой, костюмерная, декорационная;
- техническое оснащение: звукопроизводящая аппаратура, фонограммы, световая аппаратура;
- костюмный и реквизиторский парк, декорации;

Методическое обеспечение:

- игровое оборудование и материалы для дидактических игр;
- раздаточный материал (сюжетные иллюстрации, карточки с заданиями, таблицы, текстовый постановочный материал)
- сценарии постановок, разработки конкурсно-игровых программ, досуговых мероприятий;
- справочная литература для детей и педагога;
- диагностические карты проверки результативности обучения и воспитания;

Модуль 3. Теоритическая база.

В последние годы происходит активное реформирование системы дополнительного образования. Растет сеть альтернативных учреждений, появляются новые программы, разрабатываются оригинальные методические материалы. На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. Однако как справедливо указывал Л.С. Выготский, только согласованное функционирование может обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. Формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания. То, что писал Л.С.Выготский о феномене «засушенное сердце» (отсутствие чувства) все больше наблюдающееся у подрастающего поколения. Общение ребенка - это не только способность выступать на сцене, диалог с собеседником, но и умение внимательно и активно слушать, использовать язык, мимику и жесты для

более эффективного выражения своих мыслей, а также осознания особенностей себя и других людей и учет их в ходе общения.

Моя задача – помочь ребенку разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Если не научить ребенка грамотно общаться с детства, эта проблема будет сопровождать его всю жизнь. Способствовать развитию эмоционального мира ребенка и формированию навыков позитивного общения.

Всегда был актуальным вопрос: что важнее в становлении личности: семья или общественное воспитание? Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным учреждениям. Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и сумму знаний, которые получает ребенок из рук и уст матери. Уроки матери — без перемен в расписании, без выходных и каникул. Чем многообразнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, тем шире круг материнских забот. Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания развивались в работах В. А. Сухомлинского, в частности, он писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей». Поэтому, подчеркивал он, задачи воспитания могут быть успешно решены в том случае, если образовательное учреждение поддерживает связь с семьей, если между педагогами и родителями установились отношения доверия и сотрудничества.

В современных условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это не приносит позитивных результатов. В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как следствие, “авторитетом” становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к “выходу” ребенка из-под влияния семьи. Образовательное учреждение, было, есть и остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками. Это позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка. Создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. Некоторые

родители не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы решения этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения. В создании союза родителей и педагогов важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Педагогу необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, исключающих авторитаризм.

Таким образом, перед педагогическим коллективом Дома детского творчества №1 возникают вопросы:

- как решить проблему соотношения обучения и воспитания, достигнуть баланса в этих сферах;
- как обеспечить нашим детям только прогрессивное развитие;
- как создать такие условия жизнедеятельности, чтобы ребенок приобретал только положительные качества и умения, полезные для будущего развития;
- как в условиях коллектива «Забияки» реализовать в полной мере права ребенка на игру, отдых и содержательное общение.

Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса, основная черта которого – это психологически бережное отношение к личности ребенка, уважение в нем человека. Именно поэтому главным принципом построения педагогического процесса является создание атмосферы эмоционального благополучия и комфорта, для этого необходимо следующее:

- Организация педагогического процесса на основе оптимального комфортного режима;
- Развивающая предметно-пространственная среда как основа индивидуального подхода к ребенку;
- Организация эффективного общения (включая игровую деятельность);
- Традиционные праздничные мероприятия

Приступая к работе с детьми, очень важно помнить, что обучение не должно разрушать естественности их жизни и принудительное обучение бесполезно. Поэтому свои занятия стараюсь организовать таким способом, чтобы ребенок занимался с желанием и был инициативным. С этой целью вношу в жизнь детей элементы сюрпризности, постоянно поощряю усилия и стремления детей узнать и научиться новому. Только имея с ребенком хороший личный контакт, можно его чему-то научить.

Одной из форм работы с детьми студии «Забияки», является форма игровой деятельности. Игра-это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает систему человеческих отношений. Однако игра, как специфически детская деятельность, неоднородна.

Существует две формы ее организации:

- по инициативе ребенка;
- по инициативе взрослого

Именно игры, организованные по инициативе детей, наиболее ярко представляют игру как форму практического размышления, связанного с жизненным опытом ребенка, его реальными переживаниями и впечатлениями.

Главная роль в организации и руководстве играми детей принадлежит педагогу. Его задача - раскрыть детям многообразие мира игры, содействовать обогащению содержания самодеятельных игр, возникновению в них дружеских, партнерских взаимоотношений, игровых объединений по интересам, развивать у детей способность к творчеству, произвольность поведения.

Из собственного опыта хочется отметить, что уже после первого года обучения дети овладеют определенным уровнем коммуникативного и личностного развития, выражающемся в следующих показателях:

- эмоциональная выразительность речи;
- развитая ролевая гибкость;
- ролевая креативность;
- адекватный уровень самосознания;
- умение принимать социальные роли, адекватные новым ситуациям;
- умение изменять своим привычным ролям в старых ситуациях;
- способность воспринимать и учитывать в своем поведении состояния, желания и интересы других людей;
- способность оценивать свое и чужое поведение, предвидеть его возможные последствия.

Возможно, введение подобных программ в процессе обучения и воспитания детей в различных образовательных учреждениях, прежде всего, решит проблемы общения детей, научит вступать в позитивный контакт и поддерживать диалог с собеседником, внимательно и активно слушать, использовать язык, мимику и жесты для более эффективного выражения своих мыслей, а так же осознания особенностей себя и других людей и учет их в ходе общения.

Модуль 4. Актуальность и перспективность опыта

Одним из основных направлений современной школы и системы дополнительного образования является усиление воспитывающей функции всего учебно-воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с поставленными целями и задачами.

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в игровом поведении, способность «входить» в игровой режим

обусловлены особым видением мира и связаны с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, исполнять роль – это показатель культуры, как личности, так и общества в целом.

Играющий человек стремится к творчеству, к раскрытию собственного социокультурного потенциала, развивает игровое самосознание. Это становится возможным при обеспечении условий для развития личности.

Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным искусством, способствуют развитию не только творческих способностей, но формируют и развивают коммуникативную культуру личности каждого участника, его игровую культуру, формируют его систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе укрепляет «чувство локтя», ребенок осознает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе чувство ответственности в выполнении каких-либо поручений, обязанностей.

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные занятия в театрально-игровой студии формируют устную речь, развивают ее выразительные и интонационные возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической речи; развивают память, формируют художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями.

Занятия в студии всесторонне развивают личность детей: они играют на сцене, танцуют, учатся выражать свои чувства, своё отношение к своему герою, друг к другу. Именно здесь они проявляют артистичность.

Не менее важно, что происходит приобщение каждого ребёнка к общечеловеческим ценностям, созданы все условия для культурного и социального развития.

Актуальность и перспективность опыта. Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.

Модуль 5. Новизна опыта.

Новизна опыта состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников театрально-игровой студии; в использовании авторских сценариев театрализованных постановок, разработанных мною и

авторских театрализованных конкурсно-игровых программ.

Модуль 6. Адресность опыта.

Данный опыт работы может использоваться педагогами-организаторами в дополнительном образовании, педагогами в дошкольных и загородных лагерях, педагогами театральных студий, коллективов.

Модуль 7. Трудоёмкость опыта.

Трудность в реализации данного опыта, может быть в отсутствии личной мотивации у учащихся, и в без системной работе с ними.

Модуль 8. Технология опыта.

1. Отбор детей в студию

Пробу я провожу сама, почти всегда в присутствии моих студийцев актеров, я подыгрываю претенденту всех персонажей, с кем он связан по данному эпизоду пьесы, и только тогда, когда ребенок меня полностью удовлетворил как актер, спрашиваю «своих» - «Берем, утверждаем?». Если слышу дружное «Да!» только тогда говорю: «Я тебя утверждаю на роль!» и обязательно поздравляю и прошу рассказать родителям, что:

- я теперь актер серьезного коллектива;
- на меня не кричали и не ругались за то, что у меня пока не шла роль;
- у меня спросили и записали удобный график репетиций, не в ущерб занятий;
- Я прошу рассказать в классе своим друзьям и подругам, что они видели и слышали, и привели ко мне тех, кому интересно.

2.С чего начинать.

Естественно с выбора репертуара. Постановка обязательно должна быть интересна и актерам и зрителям. Где найти интересный сценарий – постоянная проблема руководителя. Поэтому большинство сценариев пишу сама, сочиняю стихи. Принимают мои сценарии и актеры и зрители и жюри хорошо.

1. Пьеса найдена и принята к постановке.

Я проигрываю за актеров каждый эпизод и фиксирую время. Я убираю ненужные, на мой взгляд, слова текста, эпизоды. Здесь надо действовать очень осторожно, чтобы с водой не «выплеснуть ребенка», т.е. сохранить сюжет пьесы.

3.Читка пьесы актерам

Мы театр студия – дети с первого по десятый класс. (2 студента) Я никогда не занимаюсь диктатом – ты того, ты того. Я всегда прошу детей: прослушав пьесу, вы мне скажите, кого бы вы хотели сыграть? Актеров, с которыми я уже работала, я допускаю к пробе или нет. У кого «нет», тому деликатно объясняю, что он ее не потянет. Обязательно говорю, что в следующем спектакле дам равноценную роль. Если есть возможность работать на два состава актеров, дублера беру после обязательной пробы.

3. Проба новичков

- Обязательное произношение буквы «Г», встречаются дети, которые произносят этот же звук как «ГЭ» (свойственная речь для жителей центральной России). Моя задача научить: (язык приставь к небу рта – и будет звучать правильное «Г»).
- Прошу что - либо прочитать, если нет на память, то кусочек роли, дабы знать, на что обратить внимание при занятиях сценической речью.
- Актерское мастерство проверяется исполнением знаменитого «идет бычок качается...» но один и тот же текст исполняется с разной заданной интонацией: поругать бычка, пожалеть, поиздеваться, протанцевать оперетту и т. д. Дети часто стесняются, поэтому я показываю сама и прошу опытных актеров показать, как это надо делать.

4. Значение этой проверки

Я на проверку новеньких, особенно если это ввод в репетируемый спектакль, приглашаю актеров (это надо видеть, с каким удовольствием они это делают). Я сижу в стороне и не вмешиваюсь! Актерам прошедшим мою школу, я абсолютно доверяю, и они благодарны за это. Всем новеньким я показываю фотографии, слайдовую презентацию сцен спектаклей, которые я ставила до этого, **обращая внимание на то:**

- Как одеты актеры.
- Как работают актеры (какая у них пластика, мимика, жесты).
- Как музыкально оформлен спектакль.
- Как загримированы.
- Рассказываю, где играли спектакли.
- Какие награды заслужили.

Мотивирую детей – я тебя всему научу, было бы твое желание. Причем в дружеской обстановке, без крика, оскорблений, унижений – чем злоупотребляют часто коллеги приемники. Не получилось сегодня, получится завтра, послезавтра. Никогда не ставлю оценку в журнал, оценку ставит зритель. А чтобы он тебя, актера, уважал, надо работать – по сто раз каждое слово, каждый жест. Я не работаю по системе – сегодня получил роль, через два дня на сцену. **Ленивых и трусливых театр не любит!**

5. Подведем итоги

Итак, пьеса принята к постановке, укомплектован актерский состав. Мы начинаем долгожданные репетиции.

Педагог дополнительного образования очень любит детей, он свои нервы оставляет дома, особенно педагоги молодые. Я присутствовала на занятиях молодых педагогов...

...Несчастливые дети, на которых ругается их горе-педагог.

Коллеги – в театре есть термин «внутренний зажим». Это когда у тебя деревянные руки, ноги, все что вчера еще делал играючи, забыл напрочь...а тут еще и злой педагог. Мы не школа, дети приходят к нам (в дополнительное образование) отдохнуть, расслабиться и чему-то (к чему душа лежит) научиться.

Коллеги! Хотите до ста лет прожить, любите чужих детей, как собственных! Чтобы нам коллегам, театральным было легче понимать друг друга, очень советую прочитать двухтомник реформатора русской сцены Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве» Там по полочкам разложено, как работать с актером. Вы другими глазами будете смотреть на мир.

Модуль 9. Результативность опыта

В нашем Доме детского творчества театрально-игровая студия «Забияки» работает 10 лет. Участники студии регулярно являются ведущими городских мероприятий, согласно ежегодным планам мероприятий Дома детского творчества, проводят показ тематических спектаклей, конкурсно-игровых программ для детей «Школы раннего развития». В летний период времени, коллектив театрально-игровой студии «Забияки» в Детском Оздоровительном Образовательном Лагере «Веселые путешественники» организуют и проводят мастер-классы, игровые тренинги и спектакли для детей. Участники студии являются неоднократными победителями городских и краевых конкурсов и фестивалей детского мастерства, смотров:

- «Самая прекрасная на свете» (2 диплома 1 степени 2011г., диплом лауреата, диплом 2 степени 2013г).
- «Волшебная свирель» (диплом 1 степени 2012г., диплом 1, 2, 3 степени 2014 г).
- «Этих дней не смолкнет слава!-2013» (диплом 1 степени).
- «Королевские чтения» (диплом 1 степени).
- «Рождественская звезда» (диплом 1,3 степени 2010, 2011г).
- «Веселая карусель» (диплом 2 степени 2011г., диплом 1 степени 2013г., диплом 1 степени 2014г).
- «Зазеркалье» (диплом, 2011г., диплом 1 степени 2013г).
- «Театральная карета» (диплом участника 2012г).
- «Крылатое слово» (диплом участника, диплом 2 степени 2011г., диплом лауреата 2012г)
- «Самая прекрасная на свете» (2 диплома 1 степени 2014 г.)

Видеоматериал спектаклей, театральных постановок направляется на международные дистанционные конкурсы:

- «Звездный проект 2014» (2 диплом лауреата).
- «Открытая книга» (диплом лауреата, диплом 3 степени).