ТЕАТР, О КОТОРОМ МЫ ЗАБЫЛИ.

За последние годы школьный образовательный процесс претерпел значительные изменения. Интересные научные разработки, новые учебные планы, красочные учебные пособия – все это бурным потоком ворвалось в некогда размеренную и строго выверенную школьную жизнь. Плюс ко всему появилось огромное количество новых форм самих школьных учреждений. От специализированных школ, начинающих обучение с трех-четырех лет, до частных школ, ведущих образование по индивидуальным планам с классами из трех-пяти человек. Как бы мы не сомневались или не поддерживали те или иные начинания и новшества, этот процесс будет продолжаться, и я уверен, что уже в ближайшем будущем, школьное образование выйдет на новый уровень, отбросив все лишнее и напускное, взяв с собой в дорогу все самое важное, интересное. В этой связи, представляется необходимым, именно в этот переломной момент, определить место и роль театрального искусства в процессе школьного образования.

Для того чтобы быть в дальнейшем правильно понятым, следовало бы уточнить предмет нашего разговора, т.е. то, что я имею в виду под понятием «театральное искусство». Это, конечно же, не история театра с датами, фамилиями и названиями спектаклей (хотя отдельные уроки должны быть посвящены великим именам в форме беседы, доклада или экскурсии). «Театральное искусство» в школе – это и не кружок, в котором готовят сценки для очередного праздничного концерта. Говоря о театральном искусстве, здесь я имею в виду именно систематические уроки актерского мастерства, когда каждый ребенок на уроке может сам стать создателем своего мини-спектакля, сам стать соучастником коллективной работы или даже ее организатором и вдохновителем. Здесь, когда я буду говорить о театральном искусстве, следует иметь в виду деятельною и коммуникативную функцию этого вида творчества.

Попробуем задаться вопросом, почему мы в школьной программе так обидели театр и обошли его стороной. Все другие виды искусства, все-таки в большей или меньшей степени, представлены в нашем обязательном образовании. А про театр то мы и забыли! Учащиеся изучают литературу, изобразительное искусство, музыку, а театр, который в своем первозданном облике, даже старше всех остальных видов искусства в этом ряду, лишь в некоторых школах представлен в качестве добротного школьного кружка.

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действа в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания, более того эти формы использовались для передачи знаний и опыта человечества еще в те времена, когда театра, как обособленного института не существовало вовсе. Дети принимали участие в древних обрядах, посвященных богам плодородия, света и тепла, и так приобщались к культуре своего народа. Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия спектакля, понимание языка данного искусства. Театр – искусство действия. На драматической сцене идеи и образы раскрываются, прежде всего, в словесных и физических действиях человека-актера непосредственно в самый момент творчества, воздействующего на зрителя – чаще всего на таких же ребят, как и те которые в данный момент находятся на сцене. Такая непосредственность эмоционального воздействия требует от зрителей и от актеров особой активности восприятия и самоотдачи, воображения и мысли. Чем значительнее по своему идейному смыслу исполняемая пьеса, отрывок или монолог, чем богаче и ярче характеры действующих лиц, чем глубже и тоньше раскрыты эти характеры в столкновениях, в борьбе, тем многограннее зритель и актер постигает смысл жизни. Одновременно становится богаче представление ребенка о многообразии средств выражения духовного мира человека.

И тут же хочется добавить, что актерское творчество – это по сути дела игровая форма познания мира, она наиболее близка ребенку с самого детства. В младшем школьном возрасте, когда малыши участвуют в «сценках», самостоятельно ими выбранных или сочиненных и самостоятельно подготовленных для показа своим сверстникам, театральное творчество приносит обильные результаты. Вспомним хотя бы любимую игру детского сада «дочки-матери». Что это, как ни детский мини-театр, где распределяются роли, задаются характеры, обсуждается сценарий? А салат из одуванчиков заботливо приготовленный «мамой»? Его ведь «папа», пришедший с работы, должен обязательно съесть «как по- настоящему». Такую веру в предлагаемые обстоятельства надо обязательно ежедневно поддерживать и развивать.

Творчество на сцене для ребят – это еще и коллективная работа, кто-то становится вдохновителем и организатором, а кто-то исполнителем. Но все равно это взаимовыгодное общение, которое ведет в конечном итоге к взаимопониманию между детьми, к ощущению радости от общего успеха, от общей работы.

Еще один немало важный аспект актерского творчества – это умение правильно и красиво выражать свою мысль. Сценическое творчество, работа на глазах у своих товарищей, дает ребенку стремление быть понятым и услышанным. По сути дела, вынуждает его обращать внимание на свою речь. Ко всему прочему, если педагог систематически обращает внимание на выразительность речи ребенка, умело вплетая в свои занятия упражнения по дикции, голосу, дыханию, то мы уже имеем дело с интегрированным курсом риторики. Добавим к этому, что основным рабочим материалом для актера, по сути, всегда была литература. Посудите сами, насколько интересней и выразительней звучит басня, разыгранная по ролям, отрепетированная с помощником-педагогом. А если сцены из «Ревизора», «Грозы» или рассказа А.П. Чехова будут разобраны ребятами, подготовлены и сыграны для своих товарищей? Насколько эти произведения станут ближе и понятней и для актеров и для зрителей. Ребятам действительно становятся смешными герои рассказов Чехова и комедий Гоголя. И уже совсем по другому звучат монологи Катерины из «Грозы» Островского, шекспировской Джульетты или пушкинской Татьяны, если их произносит твоя подруга или просто соседка по парте.

Продолжая разговор о важности и полезности творческой театральной работы на уроках в школе, следует рассмотреть и еще один немало важный аспект этой педагогической деятельности. Для этого обратимся к необычной методике артсинтезтерапии. Ее автор Евгения Петровна Белякова, известна и в России и за ее пределами. Вот цитата из ее книги «Артсинтезтерапия в лечении больных с пограничными расстройствами»: «По социологической теории ролей, каждый сознательно играет в жизни разные роли в зависимости от своих установок, целей, потребностей, положения, от влияния и требований социума и т.д. При этом учитывается, что каждый человек имеет не один, а множество образов собственного «Я». Постижение новых социальных, психологических, эмоциональных «амплуа», расширяющих «репертуар» собственных потенциальных возможностей, является главной целью занятий в артсинтезтерапии.» Далее в своей работе Е.П. Белякова делает очень важный вывод, важный том числе и для нашей работы: «Занятия театром способствуют новым эмоциональным альтернативам поведения и способам взаимодействия с окружающим миром, стимулируют строить свою жизнь, как хороший режиссёр ставит спектакль – на основе собственного творческого замысла, продуманного и гибкого одновременно. Тогда «спектакль» под названием «Жизнь» может получиться интересным, ярким и талантливым».

Вот ещё один момент, о котором есть необходимость напомнить. Привлекая детей и подростков к театральному движению, мы решаем одну из острейших социальных проблем общества. Театральная работа, подготовка к театральным урокам, вызывая живой интерес, требует значительной отдачи сил и времени. Следовательно, серьезные занятия театральным искусством объективно ограничивают возможность пребывания ребенка «на улице» и в значительной степени являются профилактикой антисоциального поведения.

На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.

1. Театр – синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, ребенок погружается в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов искусства.
2. Театр – коллективное искусство. Занимаясь театром, ребенок учится плодотворному взаимодействию с большими и малыми социальными группами, овладевает навыками коллективного творчества.
3. Основной язык театрального искусства – действие. Основные видовые признаки – диалог и игра, понимаемые в самом широком смысле. Эти особенности делают театральное искусство особенно близким для детей, потому что игра и общение являются для младших школьников и подростков ведущей психологической деятельностью.
4. Во все времена театр использовали как мощнейшее средство психокоррекции и психореабелитации при работе с проблемными детьми. Не случайно актер и режиссер А.Брянцев совместно с известнейшими психологами в трудные годы революционных потрясений использовал средства театра при работе с беспризорниками. В 20-е годы его опыт был широко распространен в детских приемниках и везде приносил заметные результаты.
5. Театр – это не только творчество непосредственно на сцене, это еще и необходимость в большой подготовительной работе. В процессе подготовки зачетов, открытых уроков, показа отрывков, спектаклей необходима помощь и плотников и художников и электриков и администраторов, звукооформителей и костюмеров. Чаще всего активными участниками такой работы являются сами дети, развивая тем самым свои навыки и способности еще и в других областях человеческой деятельности.
6. Чрезвычайную актуальность приобретают сегодня и такие общие задачи идейно-эстетического развития школьников, как формирование активного эстетического отношения к культурному и художественному наследию прошлого, развития способности отличать подлинно новое, прогрессивное в современном искусстве от модного, но проходящего, а иногда и ущербного.

Таким образом, возможность целенаправленного приобщения школьников к театральному искусству на уроках в школе во взаимосвязи с другими дисциплинами гуманитарного и художественного циклов имеет огромное значение именно сегодня, когда духовные ценности во многих областях потеряны и до сих пор ничем не восполнены. Поэтому давайте не будем забывать о театре, который всегда рядом с нами. Театр бесконечен, как бесконечен в своем разнообразии наша жизнь, и пусть и нас и наших учеников в театре и в жизни ждут лишь счастливые роли.