

**Театральная деятельность в детском объединении:
опыт образцового детского коллектива театра драмы и поэзии «Луч»**

Н.В. Румянцева

Цель и задачи, решаемые в деятельности детского театрального объединения «Луч»

Неформальное образовательное пространство призвано создавать условия для развития творческих сил человека, формирования в нем активной гражданской позиции и готовности к созиданию социального блага. В детском театральном объединении, представляющем собой один из возможных вариантов организации неформального образования, ребенок может найти возможности для удовлетворения самых различных потребностей: потребности в признании, потребности в общении, творческой самореализации, потребности интеллектуальном и личностном росте. Обобщение опыта деятельности образцового детского коллектива театра драмы и поэзии «Луч» позволяет выделить ключевые педагогические идеи, методы, формы и приемы, соответствующие признакам неформального образования, к числу которых относятся следующие:

- построение образовательного процесса в театре «Луч» происходит не столько на основе передачи знаний, но в первую очередь на основе присвоения ценностей, понимания общих смыслов, построения общего культурного поля, пространства со-бытия детей и педагога;
- использование в театральной деятельности интерактивных методов обучения, интенсивных погружений и коммуникаций, благодаря которым ребёнок не является объектом воздействия, он полноправный субъект процесса самопознания, саморазвития и самореализации;
- осуществление театральной деятельности через личный опыт и личное отношение: весь массив информации вокруг темы, содержания, выразительных средств спектакля актуализирована и присвоена ребенком;
- применение исследовательского подхода в постановочной и учебной деятельности: мотивированное исследование ребенка психологии человеческих отношений в том или ином драматическом материале является источником его познания;
- в театре «Луч» есть пакет авторских образовательных программ, учебный план, однако, не всегда есть необходимость следовать четкой программе учебного курса; деятельность строится, отвечая актуальным потребностям и возможностям детей, «вызовам» окружающей действительности. Особенно ярко это проявляется при выборе темы или пьесы для постановки, о чем пойдет речь ниже;
- создание комфортной, дружелюбной атмосферы.

Однако главным, с нашей точки зрения, главным является то, что театральное объединение, суммируя потенциалы разных видов деятельности (учебная, коммуникативная, творческая, познавательная, социо-культурная, досуговая и т.д.), создает условие для развития у детей базового личностного качества – эстетического *отношения* к действительности.

Эстетическое отношение к действительности, с нашей точки зрения, интегративное личностное качество, характеризующееся онтологическим единством с миром и потребностью в творческом его преобразовании в соответствии с эстетическим идеалом. Раскроем это определение.

Онтологическое единство с миром определяют многообразие личностно значимых связей человека с окружающей действительностью, способствует его децентрации и включенности в мир социальных, культурных, духовных отношений, укрепляет интерес к миру Другого, к Природе, к законам мироздания.

Потребность в творческом преобразовании действительности лежит в основе формирования субъектной позиции личности, при которой театр может выступать средством преобразования себя и мира. При этом преобразование происходит в соответствии с эстетическим идеалом – совокупностью представлений об Истине, Добре и Красоте. Эстетический идеал – это «руль и ветрила» корабля творчества.

Таким образом, целью образовательной практики театра «Луч» является создание условий для развития эстетического отношения к действительности как интегративной личностной характеристики становления субъектной позиции личности, характеризующейся онтологическим единством с миром и потребностью в творческом его преобразовании на основе эстетического идеала.

Цель достигается через решение следующих задач:

- преодоление эгоцентричной направленности мотивационно-потребностной сферы детей в детском театральном объединении;
- развитие у детей потребности в самопознании и самореализации через театральное творчество;
- формирование у детей потребности в творческой самоотдаче и социально значимой созидательной деятельности.

Обоснование идей, вошедших в создание практики НФО в детском театральном объединении

Изучение образовательных программ и педагогического опыта детских театральных объединений позволило выделить два вида задач, решаемых педагогом: *художественные*, связанные с качеством творческих продуктов деятельности (спектаклей), и *педагогические*, определяемые уровнем развития личностных качеств детей.

Приоритет того или другого вида задач определяет отношение к ребёнку в театральной деятельности: «ребёнок для театра» (приоритет художественного результата) или «театр для ребёнка» (приоритет педагогического результата). Для педагогов театральных объединений возникает необходимость выбора того или другого приоритета на разных этапах деятельности, что порождает противоречие «блуждающих приоритетов», при этом стремление к качественному художественному результату может привести к подмене процесса творческого развития детей процессом самореализации педагога и удовлетворения его творческих амбиций. В то время как подлинно творческий характер театральная

деятельность приобретает, если субъекты этой деятельности (режиссер, актеры, художники) имеют возможность быть в *позиции авторов*, со-творцов художественного произведения.

Преодоление этого противоречия возможно, если выдвинуть цель, интегрирующую и художественные, и педагогические задачи, а именно: развитие у детей в театральном объединении эстетического отношения к действительности.

В соответствии с концепцией художественного развития (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская и др.) Эстетическое отношение к действительности позволяет ребёнку становиться автором – создателем собственной художественной реальности, выражающей субъективно значимое содержание на языке художественных образов, что соответствует задачам развития творческих способностей. Вместе с тем, благодаря развитию эстетического отношения к действительности ребёнок способен стать автором собственной жизни, самоактуализированной личностью, поскольку развивая в ребёнке позицию автора в художественном творчестве, педагог даёт не только опыт творческого самовыражения, но и актуализирует *ответственность* за выбор тех или иных выразительных средств. Чувство сопричастности к миру, онтологическое единство с ним, потребность в его творческом преобразовании создает социоцентричную направленность мотивационно-потребностной сферы, побуждает молодого человека не столько к эгоцентричной самореализации, поиску успеха, признания, славы, сколько к самоотдаче во благо общества, социальному служению.

Таким образом, развивая в детях эстетическое отношение к действительности, мы развиваем в них и Художника, способного говорить с миром на языке художественных образов и Автора собственной жизни, способного осуществлять осознанный выбор и принимать за него ответственность. Благодаря развитию в детях эстетического отношения к действительности, театр для них становится способом поделиться с миром некими важными идеями и смыслами, а спектакль является коллективным высказыванием – посланием миру. Воспитывая в детях отношение к творчеству как к возможности объективировать субъектную позицию, тем самым развиваем в них способность к рефлексивному диалогу с окружающим миром, формируем потребность в творческом его преобразовании, гармонизации, приближении к эстетическому идеалу. Эстетическое отношение к действительности определяет одновременно и децентрацию личности, то есть преодоление эгоцентричности, и авторскую субъектную позицию по отношению к собственной жизни.

Итак, развитие эстетического отношения к действительности определяет следующие векторы личностного роста детей:

- 1) побуждает ребёнка к самостоятельной авторской активности, формирует в нем авторскую позицию, потребность к её выражению художественными средствами;

2) расширяет поле восприятия окружающей действительности, формирует наблюдательность, чувствительность к проблемам, эмпатию, децентрацию, художественное восприятие;

3) развивает рефлексивные навыки, критичность мышления; укрепляет коммуникативные связи с окружающим миром, развивает чувство сопричастности с ним;

4) актуализирует развитие ценностной сферы ребёнка;

5) формирует авторскую позицию не только в творчестве, но и по отношению к собственной жизни, даёт стимул для становления гражданской позиции.

В связи с вышесказанным, мы опишем педагогические средства, условия и этапы развития эстетического отношения к действительности у детей в детском театральном объединении, имея в виду, что развитие этого отношения является интегрированной целью педагогической деятельности и ориентиром в организации неформального образования в художественно-эстетической сфере.

Этапы, способы (методы и приемы) реализации практики НФО в детском театральном объединении

Развитие у детей в театральном объединении эстетического отношения к действительности возможно при условии трансформации мотивационно-потребностной сферы, которая, с нашей точки зрения, включает в себя три этапа, каждый из которых определяется той или иной ведущей потребностью, удовлетворяемых детьми в театральной деятельности на разных годах обучения.

На основании тестирования детей с целью выявления ведущей потребности, удовлетворяемой ими в театральной деятельности, нами выявлена динамика развития мотивационно-потребностной сферы детей. Тестирование проводилось с помощью авторской методики «Три роли», основной идеей которой на операциональном уровне является ранжирование по степени привлекательности 3-х ключевых позиций театральной деятельности: зрителя, сочинителя (режиссера) и актера, - и обоснование выбора. Тест предлагался 416 воспитанникам разных лет обучения из 14 детских театральных объединений Ярославля и Ярославской области. Качественный анализ обоснований выбора той или иной позиции позволил нам определить ведущую потребность, удовлетворяемую ребёнком в театральной деятельности на каждом этапе личностного роста.

В результате обработки полученных нами данных выделены следующие ведущие потребности, между которыми наблюдается последовательный переход в процессе приобретения детьми театрального стажа: от потребности в признании к потребности в самопознании и самореализации через театральное творчество и к потребности в «сообщении» – самоотдаче, творческому преобразованию мира. На основании этого, а также на основании анализа педагогического опыта десятилетней практики детского театрального объединения «Луч» выделены ***этапы развития эстетического отношения***

к действительности, соответствующие этапам трансформации мотивационно-потребностной сферы детей.

Первый этап – преодоления эгоцентричной направленности мотивационно-потребностной сферы у детей в театральном объединении (1-2 год обучения)

Бесспорно, сцена – это возможность оказаться в центре всеобщего внимания; сцена – это способ «раскрыть свои таланты», «показать себя», «выступить», «прославиться»; это средство удовлетворения эгоцентричной потребности в признании, в одобрении, в позитивном подкреплении своего «Я». По данным нашего исследования 60% детей приходят в театральный коллектив, ведомые именно этой потребностью [16]. «Как я вам нравлюсь?» – действительно главный вопрос, определяющий в этом случае вектор «творческой деятельности» ребёнка. Стремление понравиться и страх не понравиться порождают ориентацию на внешнюю оценку и зависимость от неё. При этом собственное «Я» остаётся в центре внимания и самого ребёнка, и в большинстве случаев его родителей, чьи завышенные ожидания, родительское тщеславие, желание видеть ребенка в центре событий, в исключительном блеске славы закрепляют эгоцентричную направленность мотивационно-потребностной сферы ребёнка.

Между тем, подобная ведущая потребность является следствием дисбаланса между желанием быть хорошим, одобряемым и недостатком позитивной внешней оценки, что обуславливает содержание и выбор форм организации деятельности в театральном объединении и ставит перед педагогом следующие задачи: удовлетворить потребность ребенка в признании; развить его потребность в творчестве; развить способности детей к творческому командному взаимодействию; усилить потенциальные свойства их перцептивной сферы.

Очевидно, что потребность в признании, в уважении, во внимании со стороны значимого окружения является базовой потребностью для всех детей. Более того, мы убеждены, что развитие мотивационно-потребностной сферы как компонента эстетического отношения к действительности возможно только при условии максимального удовлетворения потребности в признании на начальных этапах театральной деятельности. Именно поэтому, на 1-2 году обучения каждый элемент учебной и внеучебной деятельности так или иначе работает на повышение значимости участников группы, оптимизацию самооценки, восполнения дефицита позитивной обратной связи от значимого окружения (педагога, группы, родителей, сверстников). Только освободив от эгоцентричной зависимости от внешней оценки, стремления нравиться, быть в центре внимания в любых обстоятельствах, «любви себя в искусстве», можно направить потенциал личности ребенка в русло социально-ориентированного созидания.

С нашей точки зрения, в потребности в признании можно выделить следующие виды: признание *личности ребенка* и признание его *проявлений и достижений*. И поскольку ребенок, придя в театральное объединение,

ожидает признания и от педагога, и от группы и от значимого социального окружения, то мы считаем, что удовлетворение потребности детей в признании возможно осуществить не только через публичные выступления, но и через такую организацию жизнедеятельности детского объединения, которая прежде всего характеризуется психологически комфортным и творческим климатом. Приведем примеры конкретных приемов, форм и методов, позволяющих достичь поставленных задач.

Признание педагогом личности ребенка строится на идее принципа гуманистичности, который требует *безусловного принятия* ребенка, веры в его созидательный личностный потенциал, опору на сильные стороны, признание права на свободу проявления субъектной позиции. Этот принцип реализуется через уклад, правила, ценности группы, которые принимаются и транслируются ребенком, оказывая влияние на личностный рост. Представим ключевые позиции в этом аспекте.

С первых занятий в театре «Луч» провозглашается личность каждого члена группы как ценность. *Безусловно принимая* каждого ребенка, педагог сознательно отказывается от позиции каких-либо ожиданий от поведения и проявления детей, то есть на начальных этапах взаимодействия ребенок ничего не должен: не должен быть послушным или активным, не должен проявлять себя уважительно, сдержанно или наоборот быть инициативным и коммуникативным. Исходным является установка на принятие в ребенке как сильных, так и слабых сторон его личности, что требует развить в себе умение эти стороны видеть и относиться к ним как к индивидуальным особенностям.

Из этого следует, что априори ко всем детям вне зависимости от их способностей, достижений и проявлений мы относимся *позитивно*: «Ты – хороший и тебе не надо это доказывать. Я вижу в тебе много уникальных, удивительных, восхитительных качеств, я верю, что ты способен многого достичь».

Подчеркнём, что кроме априори позитивного отношения к ребенку *безусловное принятие* обуславливает такую позицию педагогов, при которой все, что происходит в рамках учебных и внеучебных занятий является результатом взаимодействия детей и педагога, а любое проявление детей дает информацию об их личностном развитии.

Безусловное принятие избегает присваивать проявлениям детей ярлыки «хорошо-плохо». Целесообразнее становится поиск ответа на вопросы: «Что я как педагог сделал, что ребенок проявил себя тем или иным образом? Какого результата я хочу достичь в совместной деятельности с ребенком, группой? Что мне для этого нужно сделать?». Эти установки исключают негативную обратную связь с родителями, делают невозможным перекладывание ответственности за проявления ребенка в ходе занятия на родителей. Для родителей информация выдается в ключе: «Что удалось вашему ребенку и над чем нам еще предстоит работать». Подчеркивание достижений и позитивных сдвигов в развитии ребенка содействует *признанию родителями* своих детей, снижает уровень критичности, дает повод для гордости, позволяет открыть детей с другой стороны.

Признание педагогом права ребёнка на свободу проявления субъектной позиции, выражения своего отношения и мнения реализуется в театре «Луч» через использование таких форм *личного* общения как:

- рефлексивные сочинения по итогам театрального сезона «Вспоминаю, оцениваю, размышляю»;

- заполнение анкет по методу незаконченных предложений, такими как: «Самое важное, что со мной произошло в этом году в театре, это...», или «Эта роль помогла мне...», «Самое трудное в ходе подготовки спектакля для меня было...»);

- ведение «Творческого дневника». В «Творческом дневнике» дети пишут свои наблюдения за жизнью на тему «Это меня волнует», «Человек, которым я восхищаюсь», «Настоящий мальчик/девочка», «Магазин «Все для счастья», задают вопросы педагогу, отвечают на поставленные им вопросы. Сочинения не критикуются педагогом, не выносятся на широкое обсуждение. Участвуя в письменном обсуждении того или иного вопроса или явления между педагогом и ребенком формируется поле *со-бытия*, что укрепляет доверительные и партнерские отношения между ними, удовлетворяет потребность ребёнка в признании своей личности педагогом.

Обмен мнениями равноправных участников диалога, проявление интереса и уважения к внутреннему миру ребенка, выстраивание доверительных отношений дает не только недостающее позитивное подкрепление личности ребенка со стороны педагога, но и формирует потребность в саморазвитии и самопознании.

Для обнаружения, осознания и подкрепления *достижений* ребенка в личностном росте, выстраивания дальнейшей перспективы развития в театре «Луч» применяются следующие формы: «Луч»евая грамота» и неформальная премия «Золотой апельсин». Это способ выразить *признание педагога* достижений и личностных проявлений каждого воспитанника.

В конце первого учебного года каждому ребенку педагог выдает «Лучевую грамоту». Это сложенный в форме треугольного конверта бланк, в котором педагог пишет для каждого своё поздравление с окончанием учебного года, выделяет способности и достижения этого года, высказывает личные пожелания на будущее. Например: «Мишенька! Как я рада, что судьба привела тебя в театр «Луч» – такого органичного, талантливого и отзывчивого! Надеюсь, что творчество наполнило твою жизнь новыми переживаниями! В следующем году театр «Луч» жаждет твоего присутствия! Спасибо за работу! А.В.» Этими словами педагог выражает свое отношение к ребенку, отмечая его сильные стороны, выражая благодарность и надежду на сотрудничество в следующем году.

Для детей второго и последующих годов обучения в конце учебного года проводится церемония вручения неформальной премии «Золотой апельсин». Каждый получает апельсин в своей номинации, которые дают возможность педагогу подчеркнуть и поддержать те или иные личностные качества, проявленные ребенком в течение года. В большинстве случаев номинации

подбирает педагог под конкретного ребенка, но есть и традиционные номинации.

Например, номинация «Мал золотник да дорог» давалась Семену Р., который будучи самым младшим в группе принял участие в постановке и фестивальных показах спектакля, наравне со всеми деля ответственность и обязанности без скидок на возраст. В номинации «Предела совершенству нет» награда традиционно вручается детям, которые активно работают на занятии, стремятся к лучшим результатам, проявляют усердие и самоотдачу. Номинация «Надежда и опора» – это возможность отметить детей, проявивших ответственность, умение брать на себя обязательства и выполнять их. Детей, проявляющих душевную щедрость, умение заботиться о настроении, самочувствии окружающих награждаем в номинации «Вам завещаю я сад фруктовый своей цветущей души».

«Золотой апельсин» – это возможность в мягкой форме указать и на «точки роста». Так, например, детям, которые склонны опаздывать, забывать, не выполнять заданий, но которыми мы, безусловно, дорожим и верим в их дальнейшее развитие, вручается апельсин в номинации «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда»; тем детям, которые пропускают занятия без уважительной причины – в номинации «Уж реже солнышко блистало»; дети, которые еще не раскрылись получают апельсин в номинации «Таинственный остров».

Проявление личного *позитивного отношения* педагога к личности ребенка и его *достижениям* проявляется и в ряде других традиций, о которых будет сказано ниже.

Безусловно принимая детей, избегая категоричных оценок «хорошо-плохо», мы не отрицаем необходимость регулирования и регламентирования жизнедеятельности детского объединения. Для выражения отношения педагога к тому или иному проявлению детей мы применяем метод «Я-высказывания»,¹ передающее актуальные эмоции и личную позицию в той или иной ситуации: «Я так рада, что ты быстро и точно выполнил это задание. Когда ты грубо обращаешься к кому-то из нас, мне становится грустно. Как здорово, что ты дослушал задание до конца!». При этом доля позитивных подкреплений значительно превышает отрицательные. То есть мы с большим энтузиазмом реагируем на то поведение детей, которое для нас является желательным: проявление дружелюбия, сотрудничества, выдержки, терпения, внимания, активности и т.д. Нежелательное поведение, связанное с агрессией, потерей внимания, не желанием сотрудничать лимитируется правилами, которые обговариваются и принимаются в группе на первом занятии (правило «короля», правило «фокуса», правило «имени» и др.).

Основной смысл этих правил сводится к проявлению уважения к членам коллектива, что обеспечивает *признание личности ребенка группой*. Принимая личность ребенка как ценность, педагог стремится сформировать и у детей

¹ Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер.-Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ЧеРо, 1998.- 240с.

отношение друг к другу как к ценности. Это происходит в каждый момент организации деятельности детского объединения, что в совокупности и дает ребенку признание от группы. Приведем несколько примеров.

В театре «Луч» педагог радостно приветствует каждого вошедшего в класс ребенка, обращаясь исключительно по имени. Тому, чтобы все дети как можно скорее запомнили имена друг друга, на каждом занятии 1 года обучения отводится несколько специальных игр и упражнений. Обращение по имени – это первый шаг на пути конструктивного общения, являющееся основой театральной деятельности.

Отношение к ребенку как к ценности, уважение к его субъектной позиции выражается и через предоставление равного количества внимания группы каждому её члену. Такого равенства можно достичь, если применять в организации деятельности *модель круга*: «Я вижу и слышу всех, все видят и слышат меня».

В театре «Луч» занятие начинается с разминки в кругу, заканчивается ритуалом прощания в кругу, в рабочем полукруге идет просмотр и обсуждение этюдов, в кругу проходит групповая рефлексия. В кругу дети поочередно высказываются на ту или иную тему, например «Какое у тебя сегодня настроение?», выполняют упражнения, например «Цепочка ассоциаций», «Снежный ком», игры на внимание, а также обсуждают творческие планы и проекты.

Круговое расположение стульев в пространстве класса, при котором «я вижу всех, все видят меня» воспитывают в детях чувство сопричастности к процессу в каждый его момент, дает представление, что театральная сфера – это сфера диалога, равноправия идей, людей, бесконечного развития идей и взглядов. В кругу каждый может внести свой вклад в групповой процесс, повлиять на достижение результата, что способствует формированию чувства онтологического единства с миром.

В театральном объединении диалог происходит между педагогом и группой, между членами группы, между участниками творческого проекта (спектакль, этюд) и зрителями. Очевидно, что круг это самая активизирующая диалог мизансцена. Работа в кругу подразумевает очередность высказываний и действий, что приучает активных истероидных детей сдерживать свое желание быть постоянно в центре всеобщего внимания, а детям с заниженной самооценкой дает шанс раскрыться, быть услышанными. Это создает комфортные психологические условия для проявления личной позиции, для творческого эксперимента, дает право на ошибку. Всем детям вне зависимости от их статуса в группе и творческих потенций предоставляются равные возможности.

Признание дается личности ребенка группой и в ситуациях *командного взаимодействия*, где создаются условия для проявления значимости каждого члена команды. Более того навыки командного взаимодействия являются необходимым условием творческой продуктивности в театральной деятельности, поскольку она имеет коллективный характер. Таким образом, работая над сплочением группы, мы достигаем, и удовлетворения признания

личности ребенка со стороны сверстников, и в тоже время вырабатываем в нем коммуникативные качества: эмпатию, деятельно-групповую идентификацию, децентрацию, лидерские качества. В результате мы получаем творческий ансамбль, в котором «нет маленьких ролей», то есть, нет «звезд» и «статистов». Каждый вносит незаменимый вклад в общий художественный результат.

Достичь такого результата нам позволяет применение упражнений из тренингов на командообразование. В первую четверть каждого учебного года обязательными являются упражнения на сплочение, сотрудничество, решение группой задач, в которых необходимым является включенность всех участников. Наибольший эффект оказывают задания, выполнение которых связано с преодолением физических препятствий («Обрыв», «Лава», «Болото», «Льдина» и т.п.) и при этом все члены группы находятся в физическом контакте друг с другом, например, держатся за руки.² Эти упражнения из тренингов командообразования замечательно подходят для театральной деятельности, так как предполагают некие воображаемые обстоятельства, позволяющие тренинговое испытание облечь в игру. Победа в такой игре связана с преодолением очевидных общих трудностей, что создает мощный импульс радости и энтузиазма, положительно влияет на групповую динамику.

Кроме опыта командного взаимодействия, эффективным методом удовлетворения потребности ребенка в признании со стороны группы является создание ситуаций *выражения признательности*. После значимых событий в жизни группы (тренинг, показ, премьеры) в театре «Луч» кроме индивидуальных рефлексивных сочинений проводится групповая рефлексия, в которой каждый начинает свое высказывание с предложения «Я хочу сказать спасибо всем, а особенно...». Это дает возможность детям выразить благодарность и признательность друг другу за те или иные проявления и поступки, научает обращать внимание на вклад окружающих в достижение результата, отмечать позитивное в происходящем.

Таким образом, в коллективе не только провозглашается ценность каждого его члена, но и практически уделяется внимание и подчеркивается значимость всех участников деятельности, причем не только педагогом, но и самими детьми, что обеспечивает удовлетворение в признании личности ребенка со стороны и педагога и группы. Опыт командного взаимодействия позволяет сформировать у детей отношение к театру как командному виду деятельности, в котором «нет маленьких ролей», каждый человек вне зависимости от объема роли несет ответственность за общий результат.

Удовлетворение *потребности ребенка в признании своих проявлений и достижений со стороны группы* происходит в театре «Луч» при организации коллективной творческой деятельности – постановке, показе и обсуждении этюдов. На каждом занятии в театре «Луч» дети получают возможность

² Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – с. 184.

побывать и в позиции актеров, и в позиции авторов этюдов, и в позиции зрителей-критиков, чередуя *по кругу* эти позиции.

Технология организации этого процесса следующая: группа делится на две или три минигруппы, дается творческое задание, например, придумать, и сделать этюд «Находка», отводится 10 минут на подготовку. В каждой минигруппе происходит процесс создания замысла этюда, в котором дети учатся предлагать идеи, убеждать в своей правоте, принимать чужую точку зрения и объединять усилия по реализации принятой идеи. Затем все собираются в классе, и каждая минигруппа представляет друг другу то, что получилось. После просмотра – обсуждение.

Организуя обсуждение этюдов, педагогу важно научить детей отделять высказывания об этюде от личностной характеристики его участников. Каждый из детей всегда больше, чем любое его проявление. И для того, чтобы снять у детей сопротивление критике, для развития и укрепления авторской позиции, для поддержания комфортной творческой атмосферы с самых первых занятий с детьми принимается формула обсуждения творческих работ: «Что удалось? Что могло быть лучше?».

Обсуждая этюды, дети учатся подмечать сильные удавшиеся моменты в работах друг друга, и, в тоже время, находят точки роста, обозначают перспективы развития, что определяет позитивное восприятие себя и других, создает ситуацию признания детей друг другом. Порой обсуждение длится дольше, чем сам этюд, но именно в этой ситуации активны большинство детей и у каждого есть возможность высказать свою точку зрения и быть услышанным. Таким образом, ситуация признания создается и в случае «выступления на сцене» и в случае обсуждения.

Отметим, что благодаря этим обсуждениям у детей формируется и такое важное качество как уважение к мнению и взгляду других людей, понимание и принятие того, что другой человек может воспринять ситуацию или действие совсем иначе, чем задумывал его автор. У детей развивается спокойное и доброжелательное отношение к обратной связи, потребность в объективной оценке плодов творческих усилий. С другой стороны, обсуждения развивают в детях рефлексивные навыки, учат дифференцировать свои впечатления, объяснять самим себе свои эмоциональные реакции, что способствует осознанию собственного «Я».

Таким образом, работа над этюдами позволяет детям в ходе одного занятия последовательно сменять позиции «Актера», «Автора», «Зрителя» и за счёт этого получать многообразные возможности для самопроявления, для получения внимания к своей персоне. Участвуя в создании, показе и обсуждении этюдов у каждого ребенка есть возможность и высказаться и получить внимание и обратную связь, в большей степени позитивную, что в конечном итоге удовлетворяет потребность в признании своих проявлений и достижений как со стороны педагога так и со стороны группы. Необходимость «нравиться», заслуживать внимание и одобрение путем демонстративного поведения или выхода на сцену отпадает, так как *дефицит позитивной*

обратной связи восполняется с избытком самим фактом участия в коллективной творческой деятельности.

Особо выделим приемы, с помощью которых ребенок получает *признание своих достижений от педагогов и значимого социального окружения*.

Вовлекая детей в театральную деятельность мы, безусловно, обучаем их тем или иным навыкам и умениям, что дает возможность отмечать ту или иную степень успешности их освоения. Полученные навыки наиболее ярко проявляются в условиях показов, то есть публичных выступлений, на которых присутствуют приглашенные зрители, как правило, родители, друзья, то есть наиболее близкое и значимое окружение. Наша задача как педагогов сделать эти ситуации для детей максимально успешными, усилить масштаб события, подчеркнуть достижения каждого, тем самым выразить признание достижениям и проявлениям детей.

В этой связи уже первая четверть на первом году обучения заканчивается «Первым показом». По содержанию – это открытый урок, на котором родители видят учебный процесс, а также то, что удастся наработать за два месяца: наиболее удачные этюды, творческие номера и т.д. Для детей это первый групповой опыт командного взаимодействия в условиях публичного выступления, требующий выдержки, внимания, скоординированности действий, преодоления волнения. Это сильное эмоциональное переживание, запоминающееся надолго. Главная задача показа – это получение поддержки и признания от родителей, которых мы просим быть снисходительными и щедрыми на аплодисменты.

Приведем несколько впечатлений детей после «Первого показа»:

«Мне было страшно, так как на показ приходили мои родители, были там и другие. Но после выступления мне было очень хорошо, что я не опозорился, мне это понравилось и я хочу еще» (Иван П.).

«Было жарко, тряслись руки. Утешало только то, что в зале сидели знакомые люди, родители, которые всячески пытались поддержать, утешить: махали руками, улыбались, аплодировали. Я пыталась не забыть слова, помочь другим сделать то же самое» (Кристина Н.).

«Было очень страшно. Мне все понравилось. Я дрожал. Мне хочется еще». (Иван Ф.)

То, насколько позитивными будут впечатления от первого показа, во многом зависит дальнейшая траектория развития ребенка в театральном коллективе. Поэтому мы относимся к «Первому показу» как к своеобразному боевому крещению, первой значимой победой в жизни юного артиста. Чтобы подчеркнуть значимость этого достижения педагог вместе со старшими ребятами в конце показа, называя каждого по имени под аплодисменты зрителей, вручает вымпел «Лучик», на обратной стороне которого написаны поздравления и пожелания. Начиная с «Первого показа» мы организуем обратную связь со зрителями, как через устное обсуждение, так и через написание отзывов.

«Первый показ» также считается и днем рождения группы, на котором дети представляют выбранное ими название, а иногда и песню или девиз. Выбор названия группы – это результат коллективного решения, в котором проявляется индивидуальность каждого члена группы. В нашем театре были и есть группы с очень разными названиями: «Сказка», «Басня», «Голубая мечта», «Розыгрыш», «Перевоплощение», «Светлячки», «Звездное сердце», «Дети солнца». Группы первого года, состоящие из подростков называли себя «Шипы и розы», «Хипстеры». Педагог принимает название группы при условии, что все члены группы согласны и с ним и с тем смыслом, которое оно несет.

В дальнейшем каждый показ выстраивается как событие, в которое вовлекаются в первую очередь ближайшее к ребенку окружение. После просмотра показа или спектакля мы приглашаем актеров выйти на площадку, представляем их по имени и фамилии, а затем предлагаем зрителям высказать свои впечатления. На этапе эгоцентричной направленности детям очень важно услышать от своих друзей и родителей, что они «молодцы», что у них все здорово получилось. Слова поддержки и похвалы, высказанные публично становятся еще более весомыми, а родители занимают более активную позицию в образовательном процессе. Кроме того, побуждая родителей к высказываниям своих впечатлений, мы готовим их к участию в рефлексивных обсуждениях более серьезных сценических работ на 2-4 году обучения.

Таким образом, мы создаем условия для выражения позитивной обратной связи, оказания внимания, **выражения признания** детям со стороны *значимого социального окружения*.

Следующим рубежом, преодолев который ребенок получает заслуженное *признание со стороны педагогов* и старших ребят из других групп, является окончание учебного года. Тот, кто прозанимался в театре «Луч» целый учебный год торжественно принимается в «лучисты». Прием в «лучисты» – это ритуал, существующий почти с момента основания театра «Луч». В 70-е годы клятва «лучиста» отчасти напоминала клятву вступления в пионеры, клятва сегодняшнего «лучиста» значительно сократилась, сам ритуал носит скорее полу-шутливый характер. Однако, и теперь остается торжественная клятва в присутствии всех членов театра и приглашенных зрителей, выполнение творческого задания-экспромта и исполнение гимна театра. После «облучения» детям выдаются значки с эмблемой театра. Это своеобразный ритуал инициации, принятия в труппу театра, обретение собственного места в этой труппе, что также работает на удовлетворения потребности в признании, укрепляет мотивацию к дальнейшим занятиям.

Признание педагогами заслуг, достижений и проявлений детей выражается и в такой традиции как вручение программки со словами благодарности детям – актерам после премьеры спектакля. Это происходит на 3-4 году обучения, когда дети принимают участие в создании полноформатных спектаклей, на подготовку которых уходит от 2 до 5 месяцев. Спектакль становится итогом большой и кропотливой работы, а премьера – праздником и ответственным испытанием – проверкой творческой работы на

зрителе. Чтобы подчеркнуть важность вклада каждого члена творческой команды, выразить признательность за труд в театре «Луч» на протяжении многих лет существует эта традиция – вручение именных программ.

Именные программки вручаются не только актерам, но и всем тем, кто оказал помощь в создании спектакля, обеспечивал его показ за кулисами. Этим педагоги подчеркивают значимость вклада каждого участника творческого проекта, собственным примером обучают детей быть признательными, выражать благодарность людям за малейшее содействие общему делу. Как показывает многолетняя практика, подписанные программки дети бережно хранят, как свидетельство собственных достижений.

Таким образом, через различные традиции, организационные формы учебной деятельности педагоги в театре «Луч» выражают признание достижениям и проявлениям детей, позитивно подкрепляя социально – ориентированные действия, поступки, поведение в целом.

В итоге, на этапе преодоления эгоцентричной направленности мотивационно-потребностной сферы детей педагог одновременно создает условия для укрепления и проявления субъектной позиции каждого ребенка, поощряя «непохожесть», и работает над командным взаимодействием, развивая деятельно-групповую идентификацию. Удовлетворяя потребность в признании каждого ребенка, педагог вместе с этим обучает детей и самим отдавать должное другим, высказывая одобрение, признавая право на существование иной точки зрения или идеи. Благодаря развитию перцептивной сферы, навыков рефлексии и появления опыта командного взаимодействия у детей постепенно смещается центр внимания с внешней оценки собственной личности на внутреннюю самооценку и внешнюю объективную оценку своих действий и проявлений.

В целом, организация жизнедеятельности детского коллектива в театре «Луч» ориентирована на создание психологически-комфортной среды, благоприятствующей раскрытию каждого ребёнка, в которой нет необходимости конкурировать друг с другом ради получения внимания и позитивного подкрепления. Это высвобождает энергию для других смыслообразующих действий (общения, творчества, самопознания), чрезмерная демонстративность у «истероидов» снижается, у детей компенсаторного типа повышается уверенность, появляется стремление проявиться в общем деле, растёт уровень притязаний, исчезает страх перед публикой, позиция «центра внимания» воспринимается как более комфортная.

Таким образом, на этапе преодоления эгоцентрической направленности мотивационно-потребностной сферы детей педагоги театра «Луч» создают избыточные условия для удовлетворения потребностей детей в признании их личности самим педагогом, группой и значимым социальным окружением. Для этого жизнедеятельность коллектива организуется в соответствии с культурой *диалога*. Формы диалогового общения позволяют создать психологически комфортную среду в объединении, способствующую удовлетворению потребности детей в признании, развитию у них, с одной

стороны, эмпатии, децентрации, рефлексивных навыков, с другой стороны, оптимизации самооценки, развитию субъектной позиции.

Благодаря *групповой художественной деятельности* в этюдах, в которой каждый ребенок последовательно меняет позиции актера, режиссера, зрителя, дети приобретают опыт творческого самовыражения, развивают децентрацию, деятельно-групповую идентификацию, учатся конструктивному взаимодействию.

Наряду с этим *рефлексия* творческих работ и жизненных впечатлений актуализирует перцептивную и аксиологическую сферы детей, формируя эмоционально-образное восприятие, эмпатию, «родственное внимание», отношение к Другому как к ценности. Благодаря этому у детей развивается рефлексивность, удовлетворяется потребность в признании, происходит формирование способности вырабатывать личностно значимое отношение к окружающей действительности, развивается чувство онтологического единства с миром как проявление внимания и ощущения связи с личностью Другого, с Природой, с миром социальных взаимоотношений.

Второй этап – формирования у детей потребности в самопознании и самореализации через театральное творчество

Если на предыдущем этапе были созданы условия для удовлетворения потребности детей в признании, освоения ими позиции автора, то примерно на 2-3 году обучения сценическая условность, игра становится для них средством *самовыражения и самопознания*, а также *познания мира*. Детям становится важен сам процесс театрального творчества, причастность к общему делу, возможность игры, перевоплощения. Радость приносит уже сам процесс актерского пребывания на сцене, зависимость от оценки зрителем ослабевает. Через театральную деятельность дети ищут ответы на другие вопросы: «Кто я? Что я хочу? Что я могу?».

В этой связи основными педагогическими задачами этого этапа является пробуждение интереса ребенка к внутреннему миру Человека и к способу его выражения на языке искусства, формирование авторской субъектной позиции и отношения к творчеству как к ценности, а основным педагогическим средством становится *поддержка самостоятельной художественной деятельности воспитанников*.

Развитие эстетического отношения к действительности неразрывно связано с опытом самостоятельной творческой деятельности – авторской активностью. В основе приобретения детьми *авторского опыта* лежит поддержка и поощрение педагогом проявлений авторства в области поэзии, музыки, живописи, театра. В этой связи с самых первых занятий в театре «Луч» детям предоставляется возможность самостоятельно создавать этюды в мини-группах, в процессе чего развивается способность генерировать, дорабатывать и принимать идею всеми участниками мини-группы, сотрудничать в ее реализации.

Следующий уровень сложности представляет собой самостоятельная групповая работа в ходе подготовки к празднику в детском объединении или

над творческим заданием в рамках творческой игры по истории театра: «Охотники за произведениями», «Большие люди», «Эпохи театра», которые разработаны педагогами театра «Луч». В основе этих игр заложена идея сочетания эмоционально-образного восприятия и рационально-логического познания фактов истории театра через стимулирование самостоятельной познавательной и творческой деятельности обучающихся. Главное в этих играх – создать условия для того, чтобы дети, погружаясь в ту или иную тему, узнавая биографию того или иного великого человека, смогли выработать собственное личное эмоционально-ценностное отношение к предмету изучения и творчески выразили его.

Поэтому каждая игра состоит из следующих этапов:

1. Этап эмоциональной активации, игровое погружение в тему через экскурсии, просмотры видеоматериалов, игр-квестов.

Так, например, игра, посвященная Федору Волкову и истории создания первого русского профессионального театра называлась «Охотники за произведениями». Соответственно, дети становились «охотниками», время поискового этапа игры – «охотничьим сезоном», библиотека – «охотничьими угодьями». Группа из 15 человек разбивалась на 3 ВТО – временных творческих объединения. Главной целью каждого ВТО было добыть как можно больше «охотничьих трофеев» – фактов, сведений по теме игры. Для эмоциональной активации дети посетили экскурсию в Российский Государственный Академический театр драмы им. Ф.Г. Волкова, побывали за кулисами, в цехах, гримерных, в музее театра. С детьми проводилось обсуждение биографий известных земляков, разговор о собственных творческих возможностях и возможностях людей прошлых эпох на примере Ф. Волкова; чтение вслух произведения Б. Окуджавы и О. Арцимовича «Мы любили Мельпомену» и обсуждение основных событий биографии Ф. Волкова.

2. Этап поиска и оформление информации по теме игры через создание рукотворных книг, компьютерных презентаций, участия в викторинах.

3. Этап творческого воплощения. На этом этапе дети самостоятельно осуществляют постановку того или иного драматургического материала (отрывок из маскарада Ф. Волкова «Торжествующая Минерва», пьес Гольдони, Шекспира, А. Сумарокова и т.п.), делают публичную презентацию книг и слайд-шоу. Кроме этого им предлагается создать инсталляции на тему биографии того или иного «Большого человека», нарисовать его ассоциативный портрет. Для выполнения творческого задания командам предоставляется время и место для репетиций, необходимые расходные материалы, консультации педагогов. Поскольку задания связаны не только с актерской деятельностью, в группе возникает необходимость в распределении ролей: кто-то отвечает за художественное оформление, костюмы, реквизит, кто-то за музыкальное, кто-то делает книги или компьютерные презентации, кто-то выступает главным координатором творческих усилий команды – режиссером. У каждого появляется своя конкретная миссия в общем деле, от качества выполнения которой зависит общий успех.

4. *Этап представления результатов.* На финальном этапе игры все команды собираются вместе и демонстрируют познания, созданные книги, презентации, поставленные отрывки.

Отметим, что уровень вовлеченности детей в игру во многом определяет игровая оболочка, то есть предложенные детям игровые роли и цели. Кроме этого игра предполагает состязание команд, в игре всегда есть победитель и приз. Выполнение игровых задач позволяет детям «приблизить» эпоху или личность другого человека, проявить свое к этому отношение на языке искусства. Более того, это дает возможность вступать в диалог с Автором, учить видеть живые взаимосвязи между миром, эпохой и творчеством того или иного актера, писателя, художника, драматурга, режиссера.

Подчеркнем, что роль педагога при этом – эмоционально увлечь темой, создать игровой антураж, организовать пространственно-временные условия для репетиций, оказать необходимую консультацию, предоставить доступ к образовательным ресурсам, но главное поддерживать поисковую и творческую самостоятельную деятельность детей. При таком подходе дети получают опыт Авторства, переживают «муки и дары» творчества, учатся распределять время и силы, доводить начатое до конца. Об этом свидетельствуют высказывания детей по итогам образовательной игры: «Мне очень нравится придумывать и воплощать разные образы и картины. Я хочу стать режиссером после игры «Охотники за произведениями. Я поняла как это увлекательно» (Лена С., 12 лет, 2 год обучения).

Индивидуальной формой творчества являются самостоятельные работы детей по сценической речи. В соответствии с тем, что волнует, привлекает, дети выбирают себе стихи, басни, отрывки из прозы, сами определяют как его прочитать. Наша задача – увлечь детей художественным словом как возможностью поделиться с аудиторией чем-то лично важным, поэтому показ самостоятельных работ подается как праздничное событие, создается атмосфера приподнятости и сосредоточенного внимания, поддержки и заинтересованности. Все дети, принявшие участие в показе поощряются призами, индивидуальные успехи определяется через рейтинговое голосование: у каждого участника показа и зрителя есть жетон, который отдается в конце лучшему, по их мнению, чтецу.

Поскольку поддержка авторской позиции предполагает уважение к творческому замыслу и доверие со стороны педагога к детям, к их внутренним личностным ресурсам в деле осуществления этого замысла, педагоги театра «Луч» создают условия для самостоятельной творческой деятельности детей, принимают ответственность за процесс без стремления вмешаться в него. Так, представить свое авторское творчество, не ограниченное внешне заданной темой у детей театра «Луч» имеется возможность на встречах «Клуба любителей удивлять человечество» или «КЛУЧ».

На встречу приглашаются все желающие прочитать свои стихи или прозу, исполнить песни, показать свои фотографии или картины. Встречи не предполагают зрителей, все являются участниками, каждая встреча проводится по-разному: при свечах или на сцене, в малых группах или целым

составом театра. Это свободная форма встреч, которая призвана побудить и поддержать авторские начинания детей, создать условия для их публичного представления. Как оказалось, многие дети пишут стихи, прозу. За 40 лет существования театра мы накопили достаточное количество материала для того, чтобы выпустить сборник сочинений актеров театра «Луч» «Чистый замысел». В него помимо авторского творчества вошли выдержки из рукописной летописи театра, отрывки из рефлексивных сочинений детей разных десятилетий, зрительские отзывы о спектаклях.

Важным проявлением эстетического отношения к действительности является развитое *художественное восприятие*. Его развитие подразумевает чуткость к пафосу художественного произведения, его эмоциональной атмосфере, выраженной средствами литературы, живописи, музыки, устремление внимания к авторской позиции, выраженной в произведении искусства. Развитие художественного восприятия неотделимо от творческого развития ребенка в художественно-эстетической деятельности, поскольку оно необходимо и для создания и для восприятия продуктов художественной культуры.

Развитию *художественного восприятия* также служит обсуждение: этюдов, творческих работ, спектаклей, ярких значимых для группы событий. Помимо развития понимания поступков, мыслей, эмоций своих собственных и других людей, обсуждение учит воспринимать творческую работу (от этюда до спектакля) как выражение оценки – *отношения* автора к миру, изображенному в произведении теми или иными художественными средствами. Это формирует способность к *диалогу с автором*, с которым можно соглашаться или спорить, развивает самостоятельность суждений, критическое мышление, актуализирует потребность в создании собственной системы ценностей, поскольку понять замысел автора, оценить качество его выразительности это ещё не значит принять его точку зрения.

Помимо обсуждений мы проводим игру «Сокровище нации», разработанную нами для того, чтобы увлечь заинтересовать детей «расшифровкой» авторского языка художников. Её игровая оболочка заключается в следующем: «В ближайшем будущем наша страна будет принимать участие во всемирной выставке национальных сокровищ. Представьте, что вы – независимые эксперты, которым доверено выбрать всего одну картину из 10 предварительно отобранных». Далее участники разбиваются на мини-группы по 3-4 человека и знакомятся с 10 репродукциями. Затем каждая мини-группа готовит презентацию, цель которой убедить остальных в своей правоте. Чтобы подготовить аргументы, детям предоставляется доступ к фондам библиотеки, интернет, а также к консультациям специалиста – кандидата культурологи, которого мы приглашаем специально для этой игры. После подготовки мини-группы снова собираются в зале и защищают свой выбор. Картина – «сокровище» определяется с помощью рейтингового голосования, то есть участники отдают свой голос за картину, презентация которой для них была наиболее убедительной. Таким образом, в ходе игры дети знакомятся не только с

названием и автором работ, но и сами добывают информацию, раскрывающую ее замысел и историческую и эстетическую ценность. Концентрация внимания на картинах, погружение в мир живописи, постижение ее языка способствует развитию художественного восприятия.

Таким образом, на данном этапе самостоятельное групповое и индивидуальное художественное творчество предоставляет детям возможность самореализации и самопознания через накопление *авторского* опыта; дети становятся способными к диалогу с автором и к диалогу с миром на языке художественных образов. В результате при условии педагогического сопровождения, сохраняющего авторскую позицию ребенка, позитивного подкрепления и пропаганды детского индивидуального художественного творчества, у детей появляется стремление к самоотдаче и творческому преобразованию действительности.

Третий этап – развития социоцентричной направленности мотивационно-потребностной сферы детей

К 4-5 году обучения дети становятся способны к реализации полученных навыков актерского мастерства, группового творческого взаимодействия в работе над спектаклем и его показам не только близким (родителям и друзьям), но и «широкой публике». При этом выход на сцену воспринимается детьми как возможность увлечь зрителей своими идеями и эмоциями, что соответствует *потребности в «сообщении», творческой самоотдаче*. По сути, появление таких потребностей свидетельствует о проявлении у детей эстетического отношения к действительности.

Основной педагогической задачей этого этапа является воспитание у детей *ответственности* за то, что происходит на сцене, и за то, как это воспринимает зритель. Главным в театральной деятельности для коллектива детей становится вопрос: «Как вы нас поняли?».

Отметим, что ответственность непосредственно связана с интериоризацией позиции автора как в творческой деятельности, так и в жизни. Осознание своих возможностей влиять со сцены на сознание и эмоции других людей перерастает в уверенность влиять и на собственную жизнь. Это способствует развитию социоцентрической направленности мотивационно-потребностной сферы, выраженное как стремление личности к творческому преобразованию мира в соответствии с эстетическими идеалами, ориентация деятельности личности на общественное благо. Ключевыми педагогическими технологиями и приемами мы считаем следующие: со-авторство детей и педагога в постановочной деятельности, метод «сверхзадачи», безоценочные обсуждения спектаклей. Раскроем подробнее содержание каждого из них.

Метод «сверхзадачи»

Развитие у детей отношения к театральной деятельности как к возможности самоотдачи, способу влияния на окружающую действительность, служения обществу возможно при условии определения и стремления к сверхзадаче в творческой деятельности. В этой связи всю постановочную деятельность в театре «Луч» пронизывают вопросы: «Ради

чего мы будем ставить этот спектакль? Что мы хотим сказать миру? Какие изменения можем в него привнести?». Ответы на эти вопросы и определяют «сверхзадачу» театральной деятельности детей.

Вопрос «Ради чего мы ставим это?» является режиссерским вопросом. Вовлечение детей в поиск ответа на него возводит их на уровень со-авторов спектакля, расширяет понимание материала, укрепляет чувство присвоенности, и делает театральную деятельность лично значимой для каждого, не зависимо от объема роли. Благодаря такому подходу к постановке спектакля детское объединение становится командой, устремленной к общей цели. Через подобный опыт у детей происходит осознание значения творчества не только как языка общения с миром, но и появляется понимание театра как способа служения обществу, возможности отдать, подарить миру, зрителям свою энергию, что соответствует проявлению эстетического отношения к действительности.

Поиск «сверхзадачи» будущего спектакля начинается с периода *погружения* в образный мир пьесы, знакомство иконографическим материалом, расширение знаний, представлений и впечатлений детей в контексте выбранной проблемы. При этом важно эмоционально затронуть детей темой, сделать так, чтобы у них состоялась идентификация с героями и обстоятельствами пьесы. Это необходимо для того, чтобы каждый ребёнок вырабатывал свое личностно-значимое *отношение* к избранной теме или материалу. Соответственно, чем актуальнее тема, чем глубже и богаче выбирается литературный материал, тем большее влияние может оказать работа на личностный рост детей.

Этюдный период. Если период погружения – это поиск проблемы, идеи, и сверхзадачи будущего спектакля, то этюдный период – это поиск действенных линий его персонажей. Через этюды определяется событийный ряд спектакля, выясняются мотивы поведения, ищутся различные способы достижения целей персонажей. Для этого педагогом предлагаются этюды, погружающие детей в предлагаемые обстоятельства пьесы, этюды на поиск характеристики, этюды – модели, этюды-ассоциации. Главное при этом заключается в том, что ни педагог, ни дети не знают однозначно верного решения той или иной творческой задачи. У каждого участника процесса есть возможность проявить собственное видение этого решения, используя художественно-творческое воображение, как способность создавать чувственно-воспринимаемый образ (живописный, словесный, музыкальный, пластический и др.) органически раскрывающий идейно-эмоциональное содержание. На один вопрос, поставленный педагогом, группа предлагает сразу несколько *вариантов решений*, тем самым развивая исходный замысел. Так, в отношениях *со-авторства* и *творческого партнерства* между детьми и педагогом создается канва будущего спектакля.

Закономерно, что половина спектаклей театра «Луч» создана не по готовым сценариям или пьесам, а придумана по мотивам литературных произведений: «Последний день «Омеги» – по сказкам Г.-Х. Андерсена (режиссер – Н.В. Румянцева), «Сны о Гоголе» – по повестям и биографии Н.В.

Гоголя (режиссер – А.В. Щаулина), «Старая тема» – по произведениям Н.А. Некрасова (режиссер – Н.В. Румянцева), «Зайка» – по сказке А. М. Ремизова (режиссер – Н.В. Румянцева), «Не спрашивай «Зачем» – по произведениям Ф.М. Достоевского (режиссер – Н.Н. Баканова) и др. Созданию окончательного сценария предшествует длительный период погружения в эпоху, творчество писателя, совместное с детьми творческое осмысление, переработка личных восприятий, поиск сценического эквивалента отношения группы к теме или проблеме, поднимаемой тем или иным Автором.

В театре есть опыт создания спектаклей и полностью авторских, основанных на драматическом осмыслении той или иной темы и не имеющих исходного литературного материала: «Ни слова о любви» (режиссер Н.В. Румянцева) – о проблемах понимания качества взаимоотношений между девушками и юношами; «Иллюзии мира» (режиссер П.В. Горохова) – о поиске истинных ценностей; «Что скрывают маски» (режиссер П.В. Горохова) – о проблемах взаимоотношений подростков и родителей; «Жила-была Любовь» – о первой любви в жизни подростков (режиссер Н.Н. Баканова)

Начало работы над этими спектаклями определялось общей волнующей детей и педагога темой, затем через создание этюдов-моделей, этюдов-ассоциаций, групповых размышлений, интуитивного поиска рождался окончательный сценарий. При этом педагог-режиссер лишь актуализировал ту или иную творческую задачу, задавал вопросы, поиск ответа на которые детьми определял концепцию будущего спектакля. (Подробнее об особенностях постановочной деятельности в театре «Луч» будет изложено ниже).

Таким образом, педагогами театра «Луч» создаются возможности для постановки спектаклей, основанных на идеях, образах, актуальных темах самих детей. Этот опыт *со-авторства* развивает и укрепляет и авторскую позицию детей, и формирует отношения творческого партнерства между педагогом и детьми.

Постановочный период. Если дети и педагог прошли предыдущие периоды как творческие партнеры, то постановочный период проходит быстро и легко. Он заключается в закреплении мизансцен, поиске и реализации музыкального, художественного, декорационного решения. Сумма этих решений составляет пластический образ спектакля, в создании которого в той или иной степени участвуют дети нашего театра. Мы привлекаем детей к созданию эскизов пластического решения спектакля (декорации, костюмы, световое оформление и др.), и к его реализации: пошиву костюмов, изготовлению реквизита, элементов декораций, подбору музыки, постановке танцев.

Исполнительский период. Это время жизни спектакля на зрителе. Каждый показ воспринимается нами как сопоставление нашей коллективной картины мира и восприятия этой картины зрителем. Осознание совпадения или несовпадения этих двух реальностей определяет эффективность наших творческих усилий. Поэтому неотъемлемой частью каждого показа является получение обратной связи от зрителей, для чего собираются зрительские

отзывы или проводятся обсуждения в присутствии актёров, но высказываются только зрители. Как и на учебных занятиях, обсуждение ведёт педагог, направляя высказывания зрителей в русло передачи своих чувств, мыслей, ассоциаций, вопросов по поводу увиденного, побуждая зрителей мотивировать свои оценки типа однозначных «понравилось - не понравилось».

Показывая спектакли для старшеклассников, после их окончания, мы используем методику безоценочных обсуждений. В ходе обсуждения зрители имеют возможность задать вопросы актерам, актеры имеют возможность спросить у зрителей о том, что они поняли из нашего спектакля. При этом зрители отвечают на такие вопросы как: «Самая яркая сцена, эпизод?», «Какие чувства, мысли, ощущения возникли?», «В каких сценах было не понятно, скучно, затянута?», «Какие ассоциации вызвал спектакль?» и др.

На безоценочном обсуждении принимается любая точка зрения, кроме высказываний «мне понравилось – мне не понравилось».

Интересная форма получения обратной связи была найдена во время показов спектакля «Последний день «Омеги». Спектакль создавался о подростке и для подростка, поэтому основной нашей аудиторией были старшеклассники. Спектакль шёл в малом зале в камерной обстановке. Это позволило нам с одной стороны находить каждый раз прямой контакт с публикой, что очень помогало актерам в игре, а с другой стороны мы смогли показать этот спектакль 19 раз. После спектакля возникала особая атмосфера, зрители не спешили уходить. Поэтому мы предлагали старшеклассникам написать своеобразное письмо поддержки себе, друзьям, героям нашего спектакля, незнакомым людям. Написанное письмо давало надежду, что в трудный момент кто-то поддержит и авторов писем. Многие письма были адресованы главной героине спектакля – Снежной королеве. Это были письма с пожеланиями тепла и любви. Были письма, адресованные друзьям, близким людям. Для нас показателем успеха в этом случае было то, что зрители находили слова поддержки, сопереживали, выражали веру в лучшее. Приведем примеры таких писем.

«Аня! Мне тебя хочется развеселить, когда ты грустишь по своей сестре, которая от тебя далеко. Хочется заменить тебе её, хотя бы немножко. Всегда рассчитывай на мою поддержку». Ира. Великосельский детский дом.

«Я поддерживаю всех тех, кому сейчас тяжело, или просто скучно. Мне самой нужна поддержка. О подробностях очень долго и скучно писать». Марина Ф. 7 класс

«Дорогой милый друг! Да, тебе плохо и ты ненавидишь весь мир. Но это только сейчас, в этот миг. Я знаю, ты добрый ласковый и ты ненавидишь одиночество! Улыбнись и тебе станет легче» Лариса К. школа № 80.

«Я бы поддержала всю молодёжь, у многих из нас бывают трудные времена, но нашлись те люди, которые поддержали меня, и я надеюсь, что у вас тоже есть такие друзья. Главное, не надо забывать, что мы ещё молоды, и все можно исправить» Полина, гимн. №2.

Порой благодаря искренним высказываниям зрителей, их вопросам, интерпретациям, мы вносим коррективы и даже кардинально меняем те или

иные сцены в спектакле. Таким образом, даже в исполнительском периоде и дети и педагог находятся в авторской позиции, осознавая ответственность за творческий результат, стремясь быть максимально адекватными собственным замыслам и «сверхзадаче». Это позволяет спектаклю развиваться, творчески расти, оставаться интересным для актеров и зрителей.

Подчеркнем, что зрительские отзывы не только удовлетворяют потребность в признании нашего творчества, но, главное, дают реальное подтверждение влияния этого творчества на мысли и эмоции зрителей. Именно это влияние укрепляет отношение к творчеству как преобразующей силы во благо окружающих, формирует восприятие театральной деятельности как формы служения обществу, что соответствует этапу социоцентричной направленности в развитии эстетического отношения к действительности.

Эффективным тренингом, развивающим и реализующим потребность в «сообщении» и актуализирующим Авторскую позицию в творчестве и в жизни является **самостоятельная режиссёрская работа**: постановка отрывков из пьес, полноформатных спектаклей. На данном этапе уже важен не только сам факт творческого результата, но его содержание, художественная ценность, значимость для создателей и зрителей проекта. Процесс создания собственного спектакля актуализирует весь творческий и личностный потенциал детей, требует от них самоотдачи и готовности к деятельно-групповой идентификации. Постановка спектакля становится общим делом, в которое вкладывается каждый. Соответственно и результат этого дела, его успех, признание зрителем становится заслугой и победой каждого.

Для самостоятельной режиссерской работы отводится на подготовку некоторая часть учебных занятий (от 18 до 28 учебных часов). Группа из 18 человек делится на творческие подгруппы, объединяющихся вокруг одного творческого лидера или общего замысла. Детям в соответствии с очередностью предоставляется помещение для репетиций, необходимый реквизит и костюмы, даются консультации по режиссуре.

В ходе такой работы группа детей переживает разные состояния: от воодушевления, до раскола и апатии. Тем не менее, педагоги не вмешиваются в перипетии создания замысла и репетиций. Мы поддерживаем и создаем условия для самого творческого процесса, давая консультации, только если дети за ней обращаются. Педагогом, безусловно, позитивно подкрепляется все творческие начинания, и уж тем более творческие результаты детей. Сам факт творчества переживается как радостное событие, а самостоятельность выполнения творческого задания является необходимым условием. Это подразумевает принятие педагогом на себя роли организатора пространственно-временных условий творческого процесса, и в некоторых случаях консультанта. Ибо в противном случае, дети перекладывают ответственность за результат на педагога, его идеи доминируют, а уровень вовлеченности и авторской активности детей падает. Поэтому сам факт выхода на творческий результат уже воспринимается как достижение,

Уровень трудности группового творческого взаимодействия при этом значительно выше, чем при создании этюда, но тем более ценным для детей

является результат. На этом этапе еще больше востребованы коммуникативные навыки, сохранение баланса инициативности и умения принять и реализовывать идею другого ради общего результата. Творческая работа – спектакль, длительность которого не более 10 минут, становится для детей важным опытом самостоятельного коллективного авторства в театре.

Таким образом, на этапе развития социоцентричной направленности мотивационно-потребностной сферы детей постановочная деятельность в театре «Луч» организуется как коллективный творческий процесс, направленный на передачу отношения коллектива авторов к миру средствами художественной выразительности. Позитивный опыт самостоятельной творческой работы развивает у детей интерес к режиссерской профессии, побуждает к созданию авторских пьес. Их постановка самими детьми становится опытом выражения на языке театра внутренней индивидуальной позиции по отношению к явлениям окружающей действительности, что, несомненно, является актом художественного творчества. При этом качество и удовлетворение от конечного результата зависит от ответственного отношения каждого, что формирует волевые качества, дисциплину, организованность.

Благодаря этому творчество становится не только ценностью, но и *преобразующей силой*, а сценическое произведение – коллективным обращением к социуму, способным внести изменения в окружающий мир. В результате у детей формируется социоцентричная направленность мотивационно-потребностной сферы, отмечается самопроизвольная художественная активность, что соответствует проявлению эстетического отношения к действительности.

Таким образом, развитие эстетического отношения к действительности у детей в театральном объединении зависит от гармоничного сочетания двух взаимосвязанных процессов: развития у ребёнка, с одной стороны, онтологического единства с миром как образования многообразных личностно значимых связей, с другой стороны, потребности в творческом преобразовании действительности на основе эстетического идеала, что достигается через трансформацию мотивационно-потребностной сферы детей в процессе театральной деятельности.

Суммируя выше сказанное, выделим педагогические средства, способствующие развитию эстетического отношения к действительности в детском театральном объединении:

- *диалоговые формы общения*, предполагающие освоение детьми культуры диалогового взаимодействия как способа общения с педагогом, с членами группы, с миром;

- *технологии организации самостоятельного художественного творчества детей*, включающие в себя самостоятельную работу детей над выполнением творческого задания в мини-группе, режиссерские пробы, стимулирование и поощрение педагогом полихудожественной индивидуальной деятельности детей;

– метод «сверхзадачи» спектакля, предполагающий соотнесение педагогом и детьми результатов творческой деятельности (спектакля, показа) с социальной значимостью и стимулирующий развитие социоцентричной направленности мотивационно-потребностной сферы детей;

– методы и приёмы рефлексии, оказывающей влияние на ценностное самоопределение личности ребёнка, укрепление его субъектности, формирование у него нравственно-эстетического идеала через освоение детьми в процессе театральной деятельности опыта социальных взаимоотношений, связи между мотивами, поступками и результатами собственной жизнедеятельности.

Педагогические условия развития эстетического отношения к действительности у детей в детском театральном объединении

Эффективность развития эстетического отношения к действительности зависит от того, насколько удаётся в коллективе создать условия, с одной стороны, для укрепления и проявления субъектной позиции каждого ребёнка, его социальной автономизации, а с другой, для создания личностно-значимых связей с миром, чувства онтологического единства с окружающей действительностью, обеспечивающее потребность в творческом преобразовании мира во имя общественного блага на основе эстетического идеала.

Укрепление и проявление субъектной позиции ребёнка возможно при следующих педагогических условиях:

- если педагогом создаются условия для удовлетворения потребности в признании, самовыражении, самопознании через театральное творчество и формирования потребности в «сообщении»;
- если педагог развивает рефлексивные навыки детей;
- если педагог стимулирует авторскую активность детей в разных видах творчества, формирует отношение к творчеству как способу выражения личного отношения к явлениям действительности;
- если в постановочном процессе сохраняются отношения творческого партнерства и со-авторства детей и педагога;
- если педагог транслирует отношение как к ценности к личности человека, к творчеству, к миру.

Развитие чувства онтологического единства с миром возможно при следующих педагогических условиях:

- если деятельность театрального объединения влияет на развитие перцептивной сферы детей, формирует эмоционально-образное и художественное восприятие;
- если постановочная деятельность актуализирует аксиологическую сферу детей, становится способом создания эстетического идеала;
- если результат творческой работы воспринимается детьми как способ преобразования мира на основе эстетического идеала;

Совокупность этих условий, форм, методов, принципов организации жизнедеятельности детского театрального объединения позволяет развить в

обучающихся такое качество субъектной позиции, которое характеризуется онтологическим единством с миром и потребностью в его творческом преобразовании в соответствии с эстетическим идеалом, то есть сформировать эстетическое отношение к действительности.

Рекомендации по использованию практики развития эстетического отношения к действительности в педагогической деятельности

Развитие у детей эстетического отношения к действительности – это кропотливый протяженный во времени процесс. Любое форсирование, «натаскивание на результат», стремление к ярким постановкам, к «победам» на фестивалях и конкурсах снижает эффективность этого процесса. Дети становятся в позицию «исполнителей ролей», их лишают возможности собственного художественного поиска и выражения личностно-значимой позиции. Если рождению спектакля не предшествует этап личностного и актёрского развития детей, если замысел рождается только в голове педагога, а дети реализуют его замыслы, то можно ли вообще говорить о творческом развитии в таком театральном объединении? И какова будет ценность постановки с точки зрения личностного роста её участников?

Таким образом, вовлекая детей в театральную деятельность, стоит определиться с приоритетами. И если главным будет личностный и творческий рост его участников, то развитие эстетического отношения к действительности в этом случае целесообразно принять как стратегическую педагогическую цель, определяющую содержание образовательной программы в детском объединении, а уровень развития этого отношения считать критерием эффективности его деятельности.

Критерии и показатели эффективности предлагаемой практики НФО в детском театральном объединении

Эффективность развития у детей эстетического отношения к действительности определяется изменениями в личностных сферах, таких как перцептивная, рефлексивно-деятельностная, аксиологическая и мотивационно-потребностная, что в совокупности соответствует *личностному результату образования*. Другим критерием является уровень художественных достижений детей, атрибутированный дипломами и наградами в конкурсах и фестивалях.

Наше исследование показало, что наиболее информативными с точки зрения развития у ребёнка эстетического отношения к действительности является появление в мотивационной сфере ребенка потребности в самоотдаче и творческом преобразовании действительности. В театре «Луч» зафиксировано стабильное снижение уровня потребности детей в признании в процессе приобретения театрального стажа. К четвертому году обучения в театре «Луч» эта потребность определена всего у 4% детей. В театре «Луч» к 4-му году обучения потребность в самоотдаче проявилась у 22% детей, тогда как в других театральных объединениях этот показатель равен только 7%.

В соответствии с *критерием художественных достижений* о развитии у детей эстетического отношения к действительности свидетельствуют

художественные результаты деятельности театра «Луч», а именно: стабильность высоких творческих достижений на фестивалях областного и всероссийского уровней, что позволило присвоить в 2007 году театральному объединению звание «Образцовый детский коллектив», а в 2013 году подтвердить это звание; высокая экспертная оценка самостоятельных творческих работ воспитанников театра «Луч», представленных на городской, областной и всероссийский фестивали.

Как существенный результат практики неформального образования театра «Луч» нами отмечено появление у воспитанников профессионального интереса к творческим и социально-ориентированным профессиям. Среди выпускников театра «Луч» периода 2002-2012 гг. есть актёры, режиссеры, художники, дизайнеры, модельеры, педагоги, журналисты, менеджеры, культурологи, театроведы; трое воспитанников создали свои детские театральные объединения, четверо выпускников стали педагогами театра «Луч», более десяти выпускников поддерживают творческие связи с театральным объединением на протяжении многих лет. Многие выпускники театра остаются в составе «Луча», будучи студентами ВУЗов; в репертуаре театра есть спектакли, ставшие результатом самостоятельной творческой работы воспитанников, которые вполне состоялись в художественном отношении, были представлены на фестивали и получили высокую экспертную оценку.