

Педагогические науки

УДК 371.311.4

Я.Ю. Перцева

Перцева Яна Юрьевна, студентка 2 курса группы СКД/бак-21 факультета гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: karinkas01@mail.ru

Научный руководитель: **Павлова Ольга Александровна**, доктор филологических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: lexfati72@mail.ru

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В статье рассмотрено театральное искусство как эффективный метод воспитания и всестороннего развития детей и подростков. Приведена методика эстетического воспитания и духовно-интеллектуального развития детей и подростков на занятиях в театральных кружках.

Ключевые слова: театральная педагогика, театральное искусство, подростковый возраст, кукольный театр.

Ya.Yu. Pertseva

Pertseva Yana Yuryevna, 2nd year student of SCA/bak-21 group of faculty of humanitarian education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: karinkas01@mail.ru

Research supervisor: **Pavlova Olga Aleksandrovna**, doctor of philology, associate professor of department of socio-cultural activities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: lexfati72@mail.ru

THEATER ART AS A MEANS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN AND TEENAGERS

The article considers theatrical art as an effective method of education and comprehensive development of children and adolescents. The technique of aesthetic education and spiritual and intellectual development of children and adolescents in the classroom in theater circles is given.

Key words: theater pedagogy, theatrical art, adolescence, puppet theater.

Театральное искусство является одной из форм общественного сознания, историческое развитие которого напрямую связано с развитием общества. Театр обладает средствами достаточно широкого спектра действия на зрителя. В процессе просмотра театральных постановок у людей появляются углубленные способности к самосознанию и самоанализу, зритель переживает все чувства, которые хотел донести постановщик вместе с актерами. Также нельзя недооценивать сильное эстетическое влияние, оказываемое театром: он способствует развитию вкуса, чувства эстетики и т.д. [2].

Театральное искусство выступает в качестве одного из ключевых факторов, способствующих всестороннему развитию личности, оно играет обогащающую, творческую, нравственно-эстетическую и корректирующую роль [3].

В аспекте развития творческой личности искусство позволяет сформировать необходимый художественный фон и нивелировать те факторы, которые препятствуют гармоничному развитию. Очень важно,

чтобы театральный процесс не только формировал произведения искусства, но и выполнял социально-педагогическую функцию, которая также является в данном процессе одной из ключевых. В аспекте воспитания и развития детей и подростков проблемы развития творческой личности выходят на первый план.

Необходимо разрабатывать именно такие театральные постановки, которые будут транслировать детям и подросткам социально значимый опыт и передавать те ценности, которые позволят сформировать всесторонне развитую личность.

В настоящее время достаточно важно изучать современные театральные методики, а также ориентироваться на зарубежный опыт, для того чтобы в дальнейшем применять их на практике в работе с детьми и подростками. Качественная постановка спектакля позволяет повысить уровень мастерства педагога и его учеников. Педагоги, в свою очередь, вынуждены адаптировать постановочный процесс к постоянно меняющимся требованиям образовательного процесса.

В процессе эстетического воспитания детей и подростков в театральных кружках и секциях появляются такие проблемы, как недостаток высококвалифицированных кадров, особенности детской и подростковой психики. Ключевой задачей перед указанными учреждениями является формирование для каждого ребенка таких условий развития, которые в полной мере раскроют его творческий потенциал, а также выбор для них наиболее актуальных методик воспитания.

Для детей в нашей стране существуют специальные театры – кукольные, юного зрителя, а также Московский театр для детей им. Н.И. Сац, деятельность которого характеризуется стремлением к созданию синтетического спектакля, насыщенного музыкой. Значение кукольного театра в развитии и воспитании ребенка и подростка заключается в формировании уникального мировосприятия и творческого самовыражения.

Занятия в театральных кружках школьников и подростков позволяют им стать более уверенными, у них появляются способности к отстаиванию собственного мнения, грамотному рассуждению, также дети начинают приобретать навыки общения в коллективе. Индивидуальные особенности каждого ребенка также проявляются при занятии театральным искусством. Работая с подростками, у театральных педагогов больше возможностей для выражения своих мыслей и идей.

На занятиях в театральных кружках важно реализовывать следующую методику воспитания:

1. Использование упражнений на внимание, суть которых заключается в повторении определенных действий за педагогом до тех пор, пока действия полностью не синхронизируются. После этого действия усложняются и упражнение повторяется.

2. На следующем этапе педагог переходит от работы со вниманием к работе с воображением. Например, дети из подручных средств могут создать фигуры, которые будут использовать для создания мини-сценки. Также педагог может придумывать разные ситуации, которые дети должны отыграть.

3. Следующий комплекс включает в себя ритмические упражнения: дети учатся тактированию, повторяют музыкальную композицию хлопками и т.д.

4. Четвертый этап проведения занятия заключается в выполнении упражнений на развитие речи и работе над дыханием.

5. На пятом этапе происходит работа над сценическим движением.

Данная методика приведена в пример, поскольку в театральном кружке МБУК «ЦКС ДСО» ДК с. Адербиевка занятия для детей младшего и школьного возраста строятся именно таким образом. Что немаловажно, дети получают много грамот за свои выступления и постановки, поэтому деятельность кружка действительно можно признать эффективной.

Главным в проведении театрального занятия у детей младшего возраста является то, что необходимо научить их выражать свои чувства и эмоции. Педагог в силу своей квалификации должен помочь детям научиться определять характер построенных межличностных отношений, а также давать им оценку. Самое важное – грамотно выстроить этапы проведения занятия таким образом, чтобы это не было затянуто по времени, и дети не потеряли интерес.

Педагог также должен использовать наглядные, импровизационные, словесные и исполнительные методы. Наглядные методы предполагают демонстрацию различных картинок, игрушек и т.д. Импровизационные методы предполагают то, что детям рассказывается история и предлагаются варианты развития сюжета, что позволяет развить их воображение. Словесные методы предполагают проведение педагогом беседы с детьми, где им задаются разные вопросы, например, каким образом они бы поступили в той или иной ситуации. Исполнительные методы предполагают то, что дети начинают действовать от лица выбранного ими персонажа, подражая ему и копируя его мимику.

В аспекте освоения театрального искусства подростками можно выделить три взаимосвязанных этапа.

Первый этап связан с получением необходимых знаний, здесь подросткам дают материалы лекций, происходят дискуссии, коллективные обсуждения. Здесь подростки также осознают, как искусство связано с реальной жизнью.

На втором этапе развиваются индивидуальные качества личности, происходит обогащение художественным опытом людей подросткового возраста за счет посещения музеев, театральных постановок и дальнейшего их обсуждения.

Третий этап предполагает расширение круга художественных впечатлений подростков через исполнение произведений разнообразных жанров и стилей, развитие способностей правильного восприятия и оценки в

доступных их возрасту литературных произведениях. Именно на заключительном этапе подростки начинают осознавать и определять идейно-художественный замысел спектакля и основную учебно-творческую задачу коллектива.

Театральное искусство помогает также в воспитании трудных подростков, оно способно влиять на их эмоциональную сферу, у них появляются новые интересы, которые меняют их мировоззрение [1]. Все это способствует их духовному росту и развитию. Именно участие в театральных кружках и посещение театральных постановок позволяют подросткам переосмыслить свои ценности.

Таким образом, театральное искусство является важным механизмом в воспитании как детей младшего школьного возраста, так и подростков, в том числе трудных. В аспекте воспитания театром применяются разные методы. Очень важно продолжать внедрять данные методы воспитания, поскольку они характеризуются достаточно высокой эффективностью. Главное – учитывать особенности детской и подростковой психики, поскольку она еще не устойчива, и от грамотного подхода к воспитанию детей и подростков зависит их будущая жизнь.

Список используемой литературы:

1. *Гикаева, Ю.О.* Эстетическое воспитание трудных подростков посредством театра / Ю.О. Гикаева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 6-2. – С. 92-94.
2. *Медведева, Т.Ю.* Театральная педагогика в работе с детьми подросткового возраста / Т.Ю. Медведева, Е.Р. Кирдянова // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 67-4. – С. 264-266.
3. *Стаина, О.А.* Возможности современных форм театрального искусства как эффективных методов обучения и воспитания / О.А. Стаина, Е.М. Петрова // Инновационное развитие профессионального образования. – 2020. – № 1(25). – С. 107-112.