Практика дополнительного образования «Театр для жизни»

Система занятий фольклорного театра, основанная на технологиях «Проект», «ТРИЗ», «Критическое мышление», «Творческие игры. Игры-ситуации с условиями неопределённости», «Портфолио».

Краснова Елена Павловна,

 педагог дополнительного образования,

ДДЮТ г. Белоярский

Брувель Юлия Геннадьевна,

методист,

ДДЮТ г. Белоярский

Современный, постоянно изменяющийся мир, по определению Татьяны Владимировны Черниговской рождает новый вид человека «Homo Confusus», человек в растерянности. Он даже не понимает, где он находится и не осознает, в какую опасность попал. В этой ситуации современная система образования страдает синдромом «отложенной жизни» и дрессурой, где детям говорят: «Ты учи всё и делай так!» - объясняя, что дальше в жизни всё пригодится. Мир меняется быстрее, чем система образования. По мнению Александра Григорьевича Асмолова должна быть школа «неопределённости», а не дрессуры. Я согласна с этой позицией. Считаю, что для жизни в быстро изменяющемся мире, важно уже сейчас научить ребёнка быть готовым к изменениям, научить действовать в условиях неопределенности, формируя гибкие навыки, максимально развивая творческие способности.

Моя практика «Театр для жизни» нацелена именно на это. Для максимального развития творческих способностей и формирования гибких навыков вводим формы и методы современных образовательных технологий, а именно «Проект», «ТРИЗ», «Критическое мышление», «Портфолио».

Итак. В основе практики лежит системно-деятельностный подход, так сказать «деятельность в системе», который заключается в организации разнообразной деятельности обучающихся, а именно триз-игры и триз-задачи, игры-ситуации с условиями неопределенности, творческие и социальные проекты, направленные на формирование у обучающихся системы гибких навыков. Результаты образовательной деятельности оцениваются диагностическими средствами и накапливаются в портфолио достижений обучающегося.

Актуальность продиктована временем. В рамках практики используются современные методы и форматы обучения, направленные на развитие метапредметных навыков, навыков проектной деятельности, что соответствует принципам реализации дополнительных общеобразовательных программ, утвержденным в Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Обучающиеся не только получают знания, умения, навык и опыт театральной деятельности по русскому фольклору, им также прививаются две группы новых умений.

Речь идет, во-первых, о ключевых компетентностях, составляющих основу умения учиться (навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретация информации). Во-вторых, речь идет о формировании у воспитанников мотивации к обучению, самоорганизации и саморазвитию. ***Актуальность*** ещё и в том, что современные дети знают культуру своего народа очень поверхностно, данная работа направлена вызвать интерес и приобщить обучающихся к народной культуре.

Цель практики*:* развитие творческой, креативно мыслящей и социализированной личности обучающегося, способной принимать решения в изменяющихся условиях, нестандартных ситуациях посредством вовлечения в творческую (театральную), проектную и игровую деятельность в процессе обучения искусству русского фольклора.

Новизна практики состоит в том, что в ней систематизированы средства обучения театрально-игровой деятельности, направленные на формирование гибких навыков, которые помогут обучающимся принимать решения в нестандартных постоянно изменяющихся ситуациях. Для этого фольклор является прекрасной основой, так как в саму культуру уже встроены ситуации неопределённости: поди туда, не зная куда, когда рак на горе свиснет, после дождичка в четверг и т.д. Работа направлена на интенсификацию процесса творческого развития обучающихся, генерирование новых идей, воссоздание в творческих и исследовательских проектах культурных и национальных традиций. **Оригинальность** практики в выборе образовательных технологий, нехарактерных для фольклорного театра.

Содержание.

Реализация практики осуществляется в рамках образовательной (общеразвивающей) программы «Хоровод творчества». Программа построена с учётом принципа модульности с разным уровнем сложности. Программа «Хоровод творчества. Ознакомительный уровень» *(Приложение 1)* рассчитана на детей 7–10 лет, программа «Хоровод творчества» *(Приложение 2)* рассчитана на детей 10–14лет.

Ознакомительный уровень является вводным и направлен на знакомство с фольклором, развитие речи, памяти, внимания, воображения, творческой игры, креативного мышления. Основной уровень направлен на базовую подготовку обучающихся (творческий проект «Хоровод круглый год», включающий спектакли по календарно-временным циклам, которые отражают традиции и обычаи русского народа). Модули программ также организованы по временным циклам календарных народных праздников: осень – «Покров», зима – «Святки», весна – «Масленица», лето – «Троица. Эко-сказка».

«Хоровод творчества. Ознакомительный уровень» (7–10 лет)**«Хоровод творчества. Основной уровень» (10–14 лет)**
ОСЕННИЕНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. ПОКРОВ	ЗИМНИЕНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. СВЯТКИ	ВЕСЕННИЕНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. МАСЛЕНИЦА	ЛЕТНИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. ТРОИЦА. ЭКОСКАЗКА
Раздел «ФОЛЬКЛОР»
Игровой фольклор. Проектирование
Раздел «ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ. ИГРЫ-СИТУАЦИИ С УСЛОВИЯМИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»
Дидактические игры, игры на развитие творческого мышления, креативного мышления
Раздел «ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
Сценическая речь. Актерское мастерство. Тренинги
Раздел «ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ»
Театральный проект «Хоровод круглый год». Социальный проект «Во имя добра»

Цель каждого модуля — погружение обучающихся в культуру конкретного фольклорного праздника. Каждый модуль программы имеет следующие разделы, отражающие основные направления деятельности:

Раздел «Фольклор» знакомит детей с фольклором как видом искусства, «погружает» в народную культуру (быт, занятия, промыслы, традиции, обычаи, фольклорные праздники, многообразие устного народного творчества и народных игр). *(Приложение 3)*.

В раздел «Творческие игры» входят развивающие игры и игры на развитие творческого, креативного мышления, в том числе в быстро изменяющихся условиях. Эти игры развивают умения быстро ориентироваться и решать задачи неопределённости. (*Приложения 4,5)*

Раздел «Сценическая речь» направлен на приобретение обучающимися правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразия интонаций через игры, упражнения и тренинги на развитие дыхания и свободу речевого аппарата.

Раздел «Актёрское мастерство» направлен на приобретение профессиональных умений и навыков через игры и тренинги на развитие мимики, жестов, пластики, эмоций, воображения через театральные игры и пластические. Пластические игры и упражнения призваны обеспечить развитие естественных психомоторных способностей у обучающихся, обретение чувства гармонии своего тела. Раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относится к любому делу.

Раздел «Творческие мастерские. Проекты» направлен на приобретение обучающимися умения, навыков и опыта самостоятельной работы, выполняемой под руководством педагога, при организации поисковой, творческой, социальной деятельности обучающихся. Дети интегрируют имеющиеся фактические знания и приобретают новые для создания образов и этюдов, которые «складываются» в фольклорные праздники и спектакли проекта «Хоровод круглый год». Спектакли показываются 4 раза в год в заключение каждого модуля. Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Проекты программы основного уровня являются самопрезентующимися – это спектакли, концерты, игровые программы, живые газеты, флэшмобы по темам модулей.

Работа над проектом в программе предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой обучающиеся собирают самую разную информацию по теме модулей («Покров», «Масленица», «Святки», «Экосказка»). При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. Творческие работы в данной практике могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Результатом выполнения творческих работ является появление творческого продукта, отличающегося новизной, оригинальностью, уникальностью (нового образа, сценария, сказки).

«ПРОЕКТ»
«Покров», «Святки», «Масленица», «Троица. Экосказка»
«Хоровод творчества. Ознакомительный уровень»	**«Хоровод творчества»**
Творческие задания по празднику на примере сказки «Колобок»	***Творческие задания по каждому празднику***
– рассказать знакомую сказку по кругу; – разыграть сказку; – рассказать о рецепте теста, где ещё можно – использовать тесто; – придумать свою сказку "Блин" (по аналогии); – оформить книгу "Масленица. Традиционные рецепты нашей семьи" (обложка, иллюстрации); – изготовить элементы костюмов; – разыграть придуманные сказки.	– рассказать о традициях и обычаях праздника по кругу (все, что знают);– драматизация обрядов этого праздника; – драматизация игр праздника;– составить сборник рецептов традиционных блюд праздника;– оформить книги «Особенности праздника в разных регионах России» (обложка, иллюстрации);– поставить свой этюд по празднику;– собрать этюды в итоговый спектакль.

Слева в таблице пример выполнения обучающимися ознакомительного уровня творческих заданий модуля «Масленица» на примере сказки "Колобок".

Могут быть и другие творческие задания: сказки по-новому (дети наделяют знакомых героев сказок противоположными для них качествами); сказки о бытовых предметах **(**началом сказки является рассказ о любом бытовом предмете, реальное начало и сказочное продолжение); продолжи сказку (вместо известной концовки сказки надо придумать свою). Дети учатся фантазировать, размышлять.

Справа в таблице приведён пример выполнения творческих заданий основного уровня. Проекты этого уровня – фольклорные спектакли. Обучающиеся создают образы и этюды, которые «стягиваются» в фольклорные праздники и спектакли проекта «Хоровод круглый год». В каждом модуле «Покров», «Святки», «Масленица», «Троица. Экосказка» учащиеся работают над обязательными промежуточными продуктами творческих проектов**.** Результатом выполнение творческих заданий является появление оригинального продукта: сборники пословиц и поговорок, примет, игр, считалок, потешек, небылиц, сочинение собственных сказок, загадок, составление толковых словариков, кулинарных книг, подготовка и проведение игровых программ и викторин.

В курсе программы «Хоровод творчества. Ознакомительный уровень» (7–10 лет) используется проектный метод. В программе «Хоровод творчества» (10–14лет), используются основы проектного обучения, «базирующиеся» на последовательном выполнении комплексных проектов в соответствии с модулями с информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний, основанных на системе проектного обучения Н. Г. Черниловой.

Работая над проектом, дети самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в группах; развивают у себя исследовательские умения и системное мышление.

Раздел «Учебные проекты» направлен на приобретение обучающимися умения, навыков и опыта самостоятельной исследовательской работы, выполняемой под руководством педагога.

Раздел «Социальный проект «Во имя Добра» – этот раздел предусмотрен только в основном уровне программы «Хоровод творчества» и рассчитан на обучающихся 10–14 лет. Раздел направлен на приобретение социально-нравственного опыта посредством вхождения в социальную среду. *(Приложение 6)*

Все образовательные разделы предусматривают усвоение теоретических знаний и формирование деятельностно-практического опыта, который находит свое отражение в спектаклях и показательных выступлениях.

 Средства и способы реализации практики*.*

Для максимального развития творческих способностей и ключевых компетентностей обучающихся вводим формы и методы современных образовательных технологий («Проект», «ТРИЗ», «Критическое мышление», «Портфолио»).

1. Метод проектов. Идея практики «Театр для жизни» – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, данные методы используются при организации поисковой, творческой, социальной деятельности. Метод проектов служит продолжением занятия и предусматривает участие всех обучающихся в работе. Работа ориентирована не только на интеграцию имеющихся фактических знаний, но и приобретение новых, активизацию познавательной деятельности и развитие креативного мышления .

2. В практику «Театр для жизни» введены приёмы и принципы технологии ТРИЗ, поскольку работа направлена на изобретение нечто нового, связанного с применением нетривиальных способов действий, формирование у обучающихся креативного мышления. Обучение происходит в три этапа.

– Подготовительный – это освоение алгоритма для решения творческих задач.

– Второй этап – это обучение детей решению изобретательских задач с применением триз-принципов и триз-приёмов.

– Сочинение ТРИЗ-сказок с открытой задачей.

«ТРИЗ»
«Хоровод творчества. Ознакомительный уровень»	**«Хоровод творчества»**
Решение ТРИЗ-задач	**Сочинение ТРИЗ - сказок с открытой задачей для младшей группы**
сказки-задачки А. Гина, сказки-задачки обучающихся старшей группы	«Закончи…», «Придумай…», «Подбери…», «Вообрази…», «Изобрети…», «Сказка по рисунку», «Сказка наоборот», «Если бы…»
Алгоритм решения **(автор А.В. Лимаренко)**	**ТРИЗ-принципы:**
Сформулировать задачу и определить ее тип.Изобретательская задача: «Как быть?»Исследовательская задача: «Почему?»Сформулировать исследовательскую задачу как изобретательскую: «Как сделать, чтобы происходило именно это явление?»Сформулировать противоречие (игра «Данетки»).Сформулировать идеальный конечный результат (ИКР). Минимум затрат. Максимум результата.	объединение, дробление, превращение, увеличение - уменьшение, оживление, исключение некоторых качеств, перенос, комбинация приемов и т. д.
ТРИЗ-приемы: потрясти, перевернуть, надуть, сделать заранее, покрасить и т. д.

Создаются поисковые ситуации, способствующие самостоятельному поиску ответов и способов деятельности. С целью содействия развитию креативного мышления используются учебные ситуации, характерные незавершенностью для интеграции новых элементов, при этом детей поощряю к формированию множества вопросов. Работа направлена на активизацию инициативы обучающихся, фантазирование и развитие гибкости и оригинальности мышления.

3. Эвристические методы: ассоциаций, аналогий, акцентирования, придумывания, образного видения, «вживания». Эти методы также направлены на развитие воображения, гибкости и оригинальности мышления.

Метод проблемного изложения предполагает овладение обучающимися новых для себя средств и способов деятельности через **проблемные ситуации.** Выход из проблемной ситуации – это открытие нового, еще неизвестного знания. Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, творческую деятельность детей. Создание проблемной ситуации требует постановки проблемного вопроса:

– Откуда взялась избушка на курьих ножках?

– Почему у русалки хвост?

– Происхождение Змея-Горыныча.

4. Упражнения, которые позволяют планомерно организовать деятельность обучающихся. Используются упражнения в три взаимосвязанных этапа.

Этапы	**Действие**
I	воспроизведение действий по образцу в целях их закреплений
II	применение усвоенных действий в новых условиях
III	выполнение упражнений творческого (креативного) характера

5. Игровые технологии. Развивающие дидактические игры**,** игры на развитие творческого мышления**,** игры**-**ситуации с условиями неопределенности. Игровая ситуация происходит поэтапно. Сначала обучающиеся проигрывают стандартную ситуацию, которая определяет условия игры, как правило, традиционна и всем известна. Затем в процессе игры вносятся изменения в виде дополнительных условий, задач-парадоксов, дополнительных препятствий, элементов внезапности и неожиданности, требующие нестандартного и быстрого решения. При этом основная задача, которая поставлена в игре, не меняется, ее необходимо выполнить, несмотря на изменения условий.

«Творческие игры» практики условно делятся на два вида: развивающие игры и игры на развитие творческого (креативного) мышления, в том числе в быстро изменяющихся условиях.

Творческие игры	**Игры-ситуации** **с условиями неопределённости**
– ролевые игры;– игры-драматизации;– режиссерские игры;– игры на развитие связной речи, на обогащение словарного запаса;– игры на развитие памяти и внимания;– игры на развитие логического и образного мышления;– игры на развитие ассоциативного мышления;– интегрированные игры (одновременное сочинение и пластическое изображение персонажей, сочинение и рисование и другие).	Этапы игровой ситуации:1. Игра в стандартных условиях (традиционных и всем известных). 2. Изменения в виде дополнительных условий, задач-парадоксов, дополнительных препятствий, элементов внезапности и неожиданности, требующие нестандартного и быстрого решения. Основная задача, которая поставлена в игре, не меняется, ее необходимо выполнить, несмотря на изменения условий.

Развивающие игры направлены на развитие речи, памяти, внимания, воображения фантазии, на развитие познавательных способностей. Игры-ситуации с условиями неопределенности направлены на развитие умения принимать решения в условиях постоянного изменения. Они призваны расширить у ребенка стандартные представления о каком-либо предмете, явлениях, событиях с позиции их применения и описания. Такие игры позволяют развить умения смотреть на поставленную задачу с разных позиций.

В таблице представлены возможные виды изменений условий игр.

ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ИГР
Для младших групп
1. Меняются условия самой игры.	**2. Вводятся дополнительные условия.**
Игра «Мышеловка»Изменение: мышки стали больше кошек	Игра «Цепи»Изменение: «Цепи» перестали стоять на месте, двигаются в разные стороны
3. Дополнительные препятствия.	**4. Задачи-парадоксы (невозможности решения).**
Изменения: играть на песке, играть в многолюдном месте, двигаться по лестнице, а не на ровной поверхности, перекатывать мячи через игровое поле	Изменения: сказать молча, повторять движения за ведущим закрытыми глаза, раскрасить без карандашей, передвигаться не двигаясь
Для старших групп
Изменения в процессе подготовки к театрализованному представлению: отсутствует костюм, отсутствует ребенок-герой, погас свет или затихла музыка

Хотелось бы отметить именно задачи-парадоксы (ситуации невозможности решения), они помогают выйти за рамки «обыденного» понимания того или иного явления. В своей профессиональной деятельности каждый педагог оказывается в ситуации неопределённости. В моей практике – это отсутствие костюмов, внезапная болезнь главного героя, технические неполадки и т.д. Я решила спроецировать эти ситуации в учебную деятельность. Дети старших групп решают задачи неопределенности в процессе подготовки к спектаклю. Игры и ситуации этого раздела формируют готовность детей к тому, чего нет, готовят их к будущему.

6. Технология Критического мышления направлена на формирование способности обучающихся самостоятельно работать с информацией, ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения.

Хоровод творчества. Ознакомительный уровеньХоровод творчества	КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕИГРАРАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ	«Метод фокальных объектов»«Круги на воде»«Синквейн»«Даймонд»Таблица «Знаем – хотим узнать – узнали» «Дерево предсказаний»«Фишбоун»«Кластеры» «ИНСЕРТ»«Тонкие и толстые вопросы

На ознакомительном уровне приёмы критического мышления используются как игровые ситуации, где развиваются умение анализировать, оценивать, ставить вопросы и т.д.

На основном уровне технология критического мышления направлена на формирование умения работать с информацией при организации проектной деятельности.

7. Портфолио

Технология «Портфолио достижений» служит в практике средством оценивания и учета достижений обучающегося. Эта модель аутентичного (достоверного) оценивания, которое нацелено на выявление объективно существующего уровня владения умениями и навыками, пробелов в подготовке, трудностей усвоения, положительных мотивов учения, выявление интереса к виду деятельности, выявление развития мыслительной деятельности, выявление критического отношения к своей деятельности.

Технология «Портфолио достижений» служит средством фиксации, накопления, оценивания и учета индивидуальных достижений обучающегося. В составе портфолио содержатся материалы, характеризующие результаты, достигнутые ребёнком в ходе учебных занятий, репетиций, творческих мастерских, спектаклей, конкурсов, творческих и социальных проектов.

Портфолио достижений (модель Н.Н. Сметанниковой)
Разделы
«Портрет»	раскрывает личность обучающегося (фотографии в костюмах и образах).
«Коллектор»	это папка, куда собирается материал учебного занятия, поступающий от педагога и других источников.
«Рабочие материалы»	представляет собой зарегистрированные этапы работы над заданием: аудиозапись, видео, фото, этапы выполнения и т.д.
«Достижения»	это папка, куда собираются грамоты и дипломы, лучшие работы, результаты диагностики.
Дополнительные рубрики
«Народная мудрость»	тезисы, меняющиеся в зависимости от темы.
«Библиография»	библиография прочитанных изданий с краткой аннотацией
«Самостоятельные работы»	этот раздел представляет собой работы, проекты и исследования, выполненные самостоятельно.

Работа детей оценивается в русле практики, поэтому окончательный вариант портфолио не оценивается. Традиционно, в мае каждого года, в учреждении проводится фестиваль портфолио, где обучающиеся представляют свои работы.

Практика показывает, что портфолио – это не только эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

– поддерживать высокую мотивацию детей;

– поощрять их активность и самостоятельность;

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся;

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.

Портфолио достижений дополняет диагностический инструмент данной практики.

Современные образовательные технологии в программе являются средством достижения метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся.

Диагностика проводится ежегодно в рамках стартового, промежуточного и итогового мониторинга. Выстроена диагностика в соответствии с поставленными задачами, критериями и методикой оценивания.

Диагностика «Гибкие навыки» – это мониторинг умений решения проблем, работы с информацией, коммуникации, креативности.

ГИБКИЕ НАВЫКИ
Задачи	Критерии оценивания	Методика оценивания результата
Обеспечить успешное освоение обучающимися способов деятельности, применимых при решении проблем в реальных жизненных ситуациях	Решение проблемРабота с информациейКоммуникация	Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова Технология Портфолио в системе педагогической диагностики
Развивать творческое (креативное) мышление обучающихся	Беглость (легкость, продуктивность) Гибкость Оригинальность	Тест Гилфорда модифицированный

При диагностике креативного мышления мы опираемся на критерии, установленные в исследованиях Гилфорда (гибкость, беглость, оригинальность мышления). Диагностика проводится педагогом-психологом.

Диагностика социализированности проводится для выявления уровня социальной адаптированности, активности и нравственной ориентации обучающихся.

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТЬ
Задачи	Критерии оценивания	Методика оценивания результата
Содействовать обучающимся в процессе социализации	Социальная адаптированность и нравственная ориентация обучающихся	Тест для изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожкова)

Необходимые условия реализации практики:

Хочется заметить, что в быстро меняющемся мире полной ясности не будет никогда. Неопределённость – это уже не абстрактное понятие, а условия жизни. Нужно приучать детей действовать в условиях неопределенности. Моя практика «Театр для жизни» решает эти задачи, развивая творческие способности и формируя гибкие навыки средствами современных образовательных технологий. Театр для жизни – это не просто подготовка к жизни, а подготовка к жизни в мире неопределённости, сложности, разнообразия. Своё выступление хочу закончить словами Экхарта Толле, которые передают суть всей моей работы: Когда неопределенность становится комфортной, в вашей жизни открываются безграничные возможности.