

Воспитательное пространство МЭЛ.

Ермакова Юлия Петровна
заместитель директора по УВР,
учитель МХК, преподаватель фортепиано

Понятие пространства – одно из ключевых в общей концепции МЭЛ. Педагогами лицея разработаны основные принципы «творческой школы», заключающей в своих стенах многообразие возможностей и для «мягкого», естественного созревания детей, и для их интенсивного личностного, учебного и творческого развития. Именно банальности и стереотипа мы стараемся избегать в воспитании, которое в лицее прежде всего связано с раскрытием индивидуальности ребенка. Своеобразие личности часто не понимается окружающими (а ведь каждый имеет право на самовыражение), но надо вслушаться, попытаться понять и принять. В такой момент происходит настоящее духовное обогащение. Ученик чувствует, что он услышан, интересен. «Я» - это «я», у меня свой мир, я вижу его таким, я расскажу вам о нем, и, если вы попытаетесь меня понять, я смогу открыть вам свою душу. Ученика надо «завышать». Может быть это риск, но он оправдан.

Все более насыщенным в МЭЛ становится пространство креативного самовыражения; оно реализуется в работе художественных мастерских и кружков, в расширении и синтезе программ предметов, связанных с постижением основ различных видов искусств, в деятельности двух лицейских театров, в фольклорной и танцевальной студиях, в введении новых учебных курсов, актуализирующих личностное и творческое самосознание личности (таких, как «Культура речи», «Мир искусства», «Беседы о музыке», курсы по психологии и т.п.), в уже сложившейся традиции и высоком статусе самостоятельных исследовательских работ детей по любому предмету, за которыми закрепилось название «творческие».

Столь богатая сфера реализации креативных импульсов и потенций становится основой для коллективной работы детей и мастеров, для той мобильности и оперативности объединения их умений и находок, что так эффективно (и эффектно) проявляются в организации школьных праздников, в высоком уровне лицейских спектаклей, в том что со стен лицея не сходят, постоянно сменяясь, вернисажи работ юных художников, в том, наконец, что почти каждый класс в лицее стремится создать в помещении кабинета свою обстановку, свой стиль, по-своему украсить стены и окна, и многое в этом направлении получается довольно удачно.

Сам феномен переменчивости, изменчивости самоценен, и изменчивость – это тот дополнительный ресурс умножения пространственно – содержательных образов, который способен порождать дополнительные возможности выбора и новых ощущений себя самого в меняющейся обстановке. Работа с превращениями среды может дополнительно активизировать интерес и мотивацию к новым видам деятельности, увеличивая познавательную сферу. Пространство может утешить и возбудить, обрадовать и опечалить. Оно может быть прелюдией, увертюрой к школьному дню или неделе, и, даже не празднуя, а занимаясь привычными делами, в меняющемся пространстве можно всегда сохранять высокий «игровой» тонус, что особенно актуально для среднего школьного звена, для подростков, которые

еще не успели вырастить в самом себе то внутреннее содержание, с каким не скучно в любой среде. Старшеклассники же становятся активными созидателями этих перемен, которые украшают жизнь лица и делают ее более содержательной.

Самый короткий путь к превращению среды, эмоциональному раскрепощению ребенка, снятию зажима – это путь через игру, фантазирование, а это может дать театральная деятельность.

Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, сочетая в себе возможности нескольких других видов искусства: музыки, живописи, танца, литературы, - театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Занятия сценическим искусством не только вводят школьника в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, фантазию.

Не секрет, что ученики, особенно младшие, очень охотно вовлекаются в такие занятия. Так что тяга лицеистов к занятиям в театральной студии вполне естественна и органична. Что же получают здесь юные участники?

В первую очередь – качества, необходимые не только и не столько для сцены, но и, в большей степени, для жизни в обществе, среди людей. Ведь, как сказал классик, «весь мир – театр, а люди в нем - актеры». Мысль Шекспира развивает К.С. Станиславский: «Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу и талант!»

В программах различных курсов по данному направлению дополнительного образования ставятся такие задачи, как раскрытие индивидуальных особенностей ученика, развитие памяти, внимания, воображения, наблюдательности, коммуникабельности, воспитание чувства ответственности, обогащение внутреннего мира, повышение уровня культурно-эстетических интересов и потребностей, формирование способностей к достижению главной цели – к становлению творческой, активной, социально и нравственно ориентированной индивидуальности.

Каким же реальным содержанием наполняются такие абстрактные понятия на практике? Вот несколько примеров. Малыши в начальной школе любят выполнять беспредметные этюды, задания по которым получают на карточках. Сегодня выясняется, что одно и то же действие – «слушать» – выполняется тремя второклассниками по-разному, и надо понять, что же именно они слушают: любимую музыку, анекдот или тревожное сообщение. И для этого, как сказано в одном хорошем стихотворении, «Здесь мало увидеть – здесь нужно всмотреться!» А завтра поломаем голову, почему такое разное «ах!» или «ой!» раздается со сцены. Так постепенно постигается «простая наука – расслышать друг друга»... Хотя называется это довольно скучно: «упражнение на сценическое внимание».

И, конечно, невозможно переоценить тот неизмеримый нравственный потенциал, который заложен в литературной основе спектаклей, тематических вечеров, музыкально-поэтических программ.

Наконец, нельзя обойти вниманием один из важнейших аспектов влияния театрализованной деятельности школьников на развитие их творческих способностей и возможностей. Эти занятия, репетиции, спектакли создают для каждого участника – в разной мере, но для каждого! – ситуацию успеха, столь необходимую и в психологическом, и в творческом отношении для становления личности, для превращения индивида в индивидуальность. Кто испытал волнение премьеры, кто слышал аплодисменты зрителей, кто после изнурительных

репетиций вдруг почувствовал, что получается – тот не забудет этого, потому что в такие минуты обретаешь веру в себя, а это мощная творческая сила!

Занятия в театральной студии неопределимы с точки зрения воспитания адаптации в социуме. Дети, прошедшие школу театра, приучены к самодисциплине, с уважением относятся к партнерам (ведь любой спектакль – целостный организм, и в нем не принято «тянуть одеяло на себя»), отличаются работоспособностью.

Театральная студия работает и на «профориентацию» детей, готовит их актерской профессии. Но для тех, кто избирает другой путь, она выполняет не менее важную функцию: в воспитательном пространстве лица она является сферой, где лицеисты имеют возможности креативного освоения окружающей действительности – бытовой, культурной, социальной. Театр – это путь к Себе, и Театр – это Любовь.

Работа по музыкальному воспитанию в МЭЛ ведется с учетом того, что музыка является не только важной сферой культуры, оказывает эстетическое воздействие, но прежде всего, может и должна быть организатором внутреннего мира ребенка, его помощником и другом в жизни. Одним из путей музыкально-эстетического воспитания в МЭЛ является воспитание через музыку и движение.

Цель танцевальной студии – делать общение с музыкой необходимым и доступным каждому ребенку любого возраста и развития. При этом используется естественная потребность отвечать на музыку движением. Но для воспитания способности полноценно воспроизводить музыку через движение одного произвольного движения недостаточно. Танец – это сложный двусторонний процесс: одновременно с произвольным выявлением в движении музыкального переживания происходит активное вслушивание в музыку. («Музыка – это вечное вслушивание». Игумнов). В свою очередь, вслушивание постепенно обогащает, дополняет не только пассивное восприятие музыки, но и уточняет, детализирует выразительность двигательного образа. Таким образом, формируется «действенное» (в отличие от «созерцательного» при слушании) восприятие музыки. При этом ученик, активно включаясь в переживание содержания музыки, раскрывая его по-своему с помощью движения, становится как бы соавтором музыкального произведения. Таким образом, педагог с помощью танцев участвует в формировании личности ребенка. Это влияние в музыкальном движении осуществляется через выявление в моторике личных переживаний и их творческое преобразование в эстетическое. Содействие с музыкой способствует глубокому усвоению ее ценностного содержания, а также самовыражению, самораскрытию и самопознанию личности.

Весьма ценным в пространстве является воспитание у лицеистов любви к народной музыкальной культуре, самобытной культуре наших предков, которая является ниточкой, связывающей многие поколения и позволяющей понять и познать исторические и национальные особенности своего народа. Большой популярностью у лицеистов и жителей города Энгельса пользуется лицейский фольклорный ансамбль «Красота». Музыкальное народное творчество, музыкальный фольклор – это синтезированное искусство, где помимо пения, инструментальной музыки, развиваются параллельно такие виды как игра, танец, театр, декламация. Основной задачей студии является воспитание бережного и уважительного отношения к фольклору. Здесь учащимся дают знания и

представления о многообразии музыкально- поэтического творчества. На этих занятиях формируются и развиваются исполнительские навыки, которые опираются на традиции наших предков (манера пения, диалектные особенности, одежда). Воспитание у детей интереса к познанию глубокого содержания народной музыки немаловажная часть воспитательного пространства МЭЛ. Все это каждый год привлекает в фольклорную студию новых участников.

В воспитательном пространстве МЭЛ большая роль отводится праздникам. Надо сказать, что мы живем праздниками и делаем их себе сами. Содержанием их становятся существенные перемены в состояниях природы, события детской жизни; часто праздник вырастает, вызревает как бы сам собой, тонко провоцируясь тщательной разработкой и «проживанием» в группах определенного содержания. Таковы традиционные осенние праздники, с превращениями лесных и садовых урожаев, где можно попробовать настоящие ягоды, варенья и соленья в съедобных осенних композициях. Конечно же, праздник не обходится без фольклорного ансамбля «Красота». Девочки в народных костюмах показывают театрализованную постановку песен годового урожая, все это сопровождается игрой на народных музыкальных инструментах. Дети активно включаются в жизнь праздничного пространства. Одни участники увлекаются составлением сценариев, созданием реквизита, они прекрасно сочиняют, домысливают; другие – с удовольствием декламируют, поют, танцуют, - то есть каждому найдется дело по душе. В лицее существуют авторские праздники. Каждый год в апрельский, необычный для первоклассников день происходит посвящение в лицеисты. Это момент приобщения к красоте, духовности, высокому искусству. В этот день мы наблюдаем превращение наших детей: выражение их лиц полно горделивого достоинства, движения вчерашнего угловатого сорванца более размеренны и грациозны, девочки в своих лицейских платьях с вьющимися локонами, становятся неузнаваемыми в своей вдруг проявленной женственности, присущей им от природы. Каждая делается особенно неповторимой, меняется походка и выражение глаз. Кульминацией праздника становится ритуал посвящения. На фоне музыки, в полумраке, в мерцании свечей появляются рыцари, идут вокруг алтаря, преклоняют колени. Вслед за ними появляются музы, выстраиваются и замирают, как скульптуры. И вот он поистине незабываемый момент, первоклассники встают вокруг алтаря, берутся за руки и произносят те заветные слова, которые пронесут через всю жизнь. Это обещание чтить законы благородства и чести, почитать высокое искусство, законы чистой дружбы, законы ЛИЦЕЙСКОГО БРАТСТВА. Это не просто слова, мы убеждаемся каждый раз, что они проникли к ним в душу, когда наши дети становятся выпускниками и приходят на февральский вечер встречи. На этом вечере царит уникальная атмосфера. Выпускники становятся полноценными участниками этого действия. Они поют, танцуют, готовят капустники, импровизируют на сцене. Потому что каждый из них это творческая личность не важно, в каком направлении он продолжил обучение. В любом вузе наш выпускник становится звездочкой, которая притягивает к себе таких же молодых и креативных людей. Они создают вокальные и инструментальные ансамбли, участвуют в различных постановках, где иногда выступают в роли режиссера. Многие выпускники учатся в других городах страны, за границей, но в этот день, мы знаем точно, каждый подумает и вспомнит о лицее. Потому что это закон лицейского братства.

Используемая литература:

1. «Эмпиризм и рационализм креативного образования». Издательский центр «Наука», Саратов-2006;
2. «Будущетворение» (грядущее образование). Издательский центр «Наука», Саратов-2008.