

Машевская Светлана Михайловна,
кандидат педагогических наук, , доцент
Шуйского филиала Ивановского государственного университета
г. Иваново – Шуя

«ШКОЛА КАК ИГРА» – ПУТЬ, УКАЗАННЫЙ Я.А. КОМЕНСКИМ

Имя великого чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592-1670) на постсоветском пространстве чаще всего связывают с его дидактическими новациями, что (увы!) в значительной мере искажает представление о его вкладе в развитие науки о воспитании и обучении. Не принято было в советской педагогике ставить на должное место идеи христианского богослова об «исправлении дел человеческих». Сегодня, когда мы свободны от секуляризованного взгляда на культуру, важно подчеркнуть тот факт, что не существовало для Коменского образования, не подчинённого нравственному, духовному воспитанию, возвращению в Человеке человеческого. Этика, мораль, нравственность пронизывают всю его философско-педагогическую систему – Пансофию. Задача «учить всему...., что нужно для настоящей и будущей жизни», вынесена в расширенное название «Великой дидактики» и повторяется во множестве работ педагога-мыслителя. «Учить всему – то есть всему, что совершенствует человеческую природу: знанию всего истинного, выбору всего хорошего, совершению всего необходимого в жизни и при уходе из неё» [5, 423]. Формулировка задачи перекликается с представлением о целостности образа мира и с целенаправленностью процесса воспитания и обучения. Будучи «настоящей мастерской человечности», школа должна заботиться о мудрости и самостоятельности, каждый должен «принести с собой свои собственные чувства и не дать опутать себя сетями бессмысленного словоблудия» [4] – писал философ-педагог. Как важен для нас сегодня этот наказ Я.А.Коменского! Как важно не сбиться с пути окончательно, ведь мы уже плутаем в лабиринтах нашей школы и нашего несовершенного мира. Поиски выхода, поиски спасующей нити Ариадны становятся менее хаотичными, когда мы движемся на свет, уже зажженный великими мыслителями.

Одним из средств настоящего пансофического воспитания Человека Коменский считал театр в школе и игру. Мы пошли на этот ориентир. Название нашей программы «Школа как игра» не случайно созвучно произведению «Школа – игра» Яна Амоса Коменского. Театр у Коменского – средство обучения «всех» и «всему» легко и с интересом. «Весь мой метод – пишет Коменский – направлен на то, чтобы школьная подневольщина превратилась в забаву» [3, 64], «До вершин наук без трудности, скуки, окриков..., а как бы играя и шутя» [4, 243]. Реализуется этот принцип в уникальном опыте инсценирования учебника латинского языка «Открытая дверь языков» и постановки пьес на сцене школы в Шарош-Патаке, представленный в сборнике пьес под названием «Школа – игра» (1656). Говоря современным языком, во внеурочной деятельности изученный материал проигрывается, переживается, присваивается на новом, эмоционально окрашенном личностном уровне.

Сегодня именно на это ориентирует нас гуманистическая педагогика и ФГОС. Желание превращать обычную школу в школу игры, привело и нас к созданию программы внеурочной образовательной деятельности, в которой ведущим средством обучения, воспитания и развития является театральная деятельность в виде драматических игр. Многолетний опыт применения драматических игр по авторской методике [6] и методике Jeux dramatiques [7] в обучении людей различного возраста (от 1,5 лет до пенсионеров) воплотился в новом курсе «Школа как игра» с подзаголовком: курс для маленьких творцов, которым хочется сыграть всё, что они узнали на уроке. Цель программы: создание дополнительных условий в освоении учащимися основной образовательной программы

общеобразовательного учреждения и становление культурного поля ребенка в процессе культуросообразной созидательной театральной деятельности.

Сверим наш подход с идеями Я.А.Коменского. Особое сопряжение с ними создаёт тот факт, что наш курс разработан для учебно-методического комплекта (УМК) «Диалог» для начальной школы, предметные программы и учебники которой построены в русле единой концепции, созданной коллективом петербургских ученых-методистов М.П. Воюшиной, Е.П. Суворовой и др. под руководством Г.А. Бордовского [1; 2]. Двигаясь вместе с детьми по страницам этого УМК – своего рода «энциклопедии», мы проигрываем то, что узнали на уроках текущей недели. И, совсем по Коменскому, мы проводим итоговый праздник, соединяя в одном пространстве игры на темы всего учебного года. Этим мы способствуем созданию целостного представления о пройденном за год материале, осмыслению значимости полученных знаний.

Театральная деятельность в нашей программе отвечает принципу Коменского «учить всех». Программа построена на понимании каждого ребенка как по природе творческого существа. Драматическими играми могут заниматься все, а не только дети, особо одарённые актёрскими способностями. Драматические игры являются первым шагом к погружению в мир театрального искусства. Они сохраняют в себе важнейшее качество театра как искусства действия, общения. Кроме постижения основ актёрской игры, театральная деятельность дает возможность вырабатывать отношение к жизни, проходя через множество жизненных ситуаций, постигая их в драматической игре. Это эффективное средство формирования метапредметных универсальных учебных действий – личностных и коммуникативных. Думаем, что и с этим Коменский спорить бы не стал.

Драматические игры – средство научиться радости обучения. Занятия театральной деятельностью создают для ребёнка ситуацию успеха, радость от творчества и эмоционального проживания процесса обучения. И нам представляется, что этот способ познания мира будет влиять на отношение ребёнка к изучаемым предметам.

Есть в нашей программе и отличие от Коменского: у него была другая технология организации театральной деятельности и иная сценическая форма в результате – спектакль. Но, в тоже время, у великого педагога есть предложения разыгрывать сценки на уроках, как маленькие этюды на учебные темы. К тому же, Коменский считал, что учиться новому нужно обязательно. Современная педагогика имеет в своём арсенале удивительные технологии, выросшие в театральной педагогике на основе великих реформаторских теорий и практик К.С.Станиславского, В.Э.Мейерхольда, Л.А.Сулержицкого, М.О.Кнебель, С.Гиппиус и др., и применять их в работе с детьми просто необходимо, но с определённой поправкой на работу со всеми, а не только с одарёнными детьми. Так что отличие это, на наш взгляд, не мешает видеть в программе «Школа как игра» вариант использования идей театра Я.А.Коменского в современном образовании с учётом новых технологий театральной деятельности и требований Федерального государственного стандарта.

Программа курса внеурочной деятельности «Школа как игра: курс для маленьких творцов, которым хочется сыграть всё, что они узнали на уроке» реализует требования ФГОС об организации внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению.

Цель программы: создание дополнительных условий в освоении учащимися основной образовательной программы общеобразовательного учреждения и становление культурного поля ребенка в процессе культуросообразной созидательной театральной деятельности. Достижение этой цели требует решения следующих **задач**:

- формирование ценностных ориентиров, обогащение нравственного опыта младших школьников в процессе общения с искусством; формирование толерантности, развитие способности к диалогу;
- усвоение метапредметных понятий,
- овладение универсальными учебными действиями;
- приобретения опыта художественно-эстетической деятельности; развитие художественного вкуса;

- развитие эмоций, воображения, мышления, пластики, голоса, памяти, внимания;
- формирование зрительской культуры, интереса к театру как искусству.

В программе «Школа как игра» ведущим средством обучения и одновременно формой творчества детей являются драматические игры. Драматические игры – это вид детской театральной деятельности, в котором на первый план выходят игра и импровизация, а не репетиционный процесс; игровое пространство, а не сцена; процесс совместного игрового творчества, а не спектакль для зрителя. Материалом для драматических игр могут служить темы различных учебных дисциплин. Смысл введения курса внеурочной деятельности «Школа как игра» в том, чтобы выйти, с одной стороны, за рамки обязательной урочной деятельности, с другой стороны, за рамки одного школьного предмета, преодолеть разрыв между школьным обучением и жизнью ребенка, дать возможность получить опыт творческой культуросообразной созидательной театрализованной деятельности.

Программа «Школа как игра» учитывает достижения педагогики искусства и школьной театральной педагогики в частности. Драматические игры рассматриваются в тесной связи с искусством театра. Этюдный метод работы над ролью, теория действия системы К.С. Станиславского, огромный арсенал игровых приёмов развития памяти, внимания, общения, речи и т.д. – всё это источник, из которого черпает педагог, организующий драматические игры.

Программа «Школа как игра» в силу синтетичности театральной деятельности предполагает выстраивание диалога между всеми предметами художественного цикла. Но не только с ними. Драматические игры на темы, изучающиеся на уроках «Окружающего мира», «Изобразительного искусства», «Русского языка» позволяют развернуть полилог в образовательном пространстве в целом, объединяя части знаний в целостную картину мира. Драматическим играм свойственна метапредметность, которая, сопрягаясь с творчеством, способствует созданию открытой художественно-творческой среды в классе, школе.

Взаимосвязь урочной и внеурочной образовательной деятельности осуществляется в двух направлениях. Во-первых, материал, изучаемый на уроке, становится темой для драматических игр, во-вторых, созданные детьми на этом материале драматические игры могут быть использованы на уроке уже в качестве иллюстративного средства, переводящего научные знания в формат художественного творчества. В тоже время, знания о театральном искусстве, полученные в процессе занятий драматическими играми, и специфически актёрские умения будут востребованы в досуговой деятельности ребёнка.

Программа выстроена на основе системно-деятельностного, личностно ориентированного, культурологического, метаметодического подходов, а также принципов: диалогизации обучения, учета специфики поликультурного общества и полиэтничного состава обучающихся, фундаментальности, системности, вариативности, доступности, преемственности и перспективности обучения.

Системно-деятельностный подход соответствует задаче формирования единой картины мира и предполагает установление содержательных и процессуальных связей на разных уровнях:

- на уровне взаимосвязи урочной и внеурочной образовательной деятельности;
- на уровне сопоставления произведений разных искусств (литературы, живописи) с драматической игрой, созданной на их материале;
- на уровне сопоставления художественного и научно-популярного текста.

Метаметодический подход реализуется в выделении близких для разных учебных предметов и внеурочной образовательной деятельности целей, элементов содержания образования, методов обучения, приемов учения (самообразования) и в формировании междисциплинарных знаний и умений, универсальных учебных действий. Программа «Школа как игра» наиболее тесно связана с учебными предметами «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Русский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство».

Личностно ориентированный подход предполагает направленность обучения на формирование определенных качеств личности. Эти качества формируются за счет

- организации театральной деятельности ребенка, требующей проявления активности, ответственности, креативности, инициативности, мобильности, рефлексивности;
- организации драматических игр по произведениям художественной литературы, развивающих внимание к характерам персонажей, мотивам их поведения;
- присвоения ребенком духовно-нравственных ценностей, которые несет в себе искусство.

Культурологический подход реализуется в рассмотрении театра через призму драматических игр как элемента культуры, в актуализации доступных младшим школьникам связей драматических игр с культурно-историческим контекстом. Диалогу культур способствует широкое использование сопоставительного анализа различных культурных объектов и явлений: драматической игры и материала, на котором она строится (произведений литературы, изобразительного, музыкального искусства).

Принцип доступности определяет отбор содержания, методов и форм внеурочной деятельности, соответствующих специфике возрастного развития ребенка в период от 7 до 10 лет. Драматические игры являются связующим мостиком между ведущей – игровой – деятельностью дошкольного периода и учебной – ведущей деятельностью младшего школьного возраста, позволяющим сделать этот переход экологичным и в тоже время не дающим игровой деятельности затухнуть, сохраняя этот ресурс для развития ребёнка.

Диалог учителя и ученика, ученика и ученика реализуется на уровне методики обучения, предполагает равноправность участников диалога. Диалог предполагает стремление к взаимопониманию, порождению личностного смысла, а не получению учеником готового вывода, сделанного учителем. Для программы «Школа как игра» принцип Диалога один из важнейших. Драматические игры строятся на Диалоге:

- драматические игры всегда создаются по замыслу участников игры, и педагог один из них;
- принятие педагогом метапозиции, проявляющейся в одновременном руководстве процессом театральной деятельности и активном участии в этом процессе;
- продуктивный диалог между партнёрами в процессе драматической игры – одно из базовых оснований театрального искусства;
- умение слышать партнёра, умение влиять на Другого с помощью речи, движений, жестов, умение действовать сообща как при создании замысла, так и при его воплощении – всё это развивается в драматических играх.

Принцип вариативности обучения относится как к учителю, так и к ученику. Ученик имеет право выбора тем для драматической игры внутри темы, предложенной учителем в соответствии с содержанием программы. Ученик выбирает роль в драматической игре, средства для воплощения замысла. Учитель вправе выбирать методы обучения и организации драматических игр, в соответствии с уровнем художественной одарённости детей и проблем, возникающих у них в процессе освоения материала учебных предметов.

Принцип преемственности и перспективности выражается в едином подходе к содержанию программ для 1-4 классов.

На изучение курса «Школа как игра» отводится 1 час в неделю. Программа может быть реализована в определенном классе или в течение нескольких лет. Модульная форма программы позволяет рассматривать каждый учебный год как самостоятельный модуль. Модульная структура курса создаёт возможность подключения обучающихся к программе на разных годах обучения.

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа как игра» ориентировано на гуманистические ценности. Программа опирается на положения педагогики искусства о том, что приобщении детей к художественному творчеству, способно сохранять цельность личности ребенка и ведет к развитию душевной чуткости, эмоционального интеллекта –

способности понимать душевную жизнь и свою, и других. Драматические игры в начальной школе – это ранняя художественная практика, которая дает лучшую возможность обрести творческий опыт, то есть опыт порождения и воплощения собственных замыслов. Через собственный творческий опыт ребёнок входит в хранилище непреходящих духовно-нравственных ценностей человечества, воплощенных в художественной культуре, и даже получает возможность внести в нее в будущем свой посильный вклад. Опыт художественного творчества пробуждает душевную чуткость и вводит ребенка в мир общечеловеческих ценностей, что дает ощутить себя творцом в широком смысле слова, не только в художественной сфере, и приносит выразительность и эстетическую завершенность во всякое дело, которым занимается человек. Драматизация, как метод обучения, позволяет сделать погружение в мир науки, в мир знаний радостным, увлекательным.

Программа построена на понимании каждого человека, каждого ребенка как творческого существа по своей природе. Драматические игры – один из видов театральной деятельности, они имеют прямую связь с искусством театра, являются первым шагом к погружению в этот чудесный мир, сохраняют в себе важнейшее качество театра как искусства действия, общения. Театр – это команда единомышленников, действующих публично, проживающих и лицедействующих бытие жизни на сцене. Драматические игры тоже построены на ценности со-бытия детей и взрослых, но в них могут принимать участие все, а не только артистически одарённые дети. Кроме постижения основ актёрской игры, театрализованная деятельность дает возможность вырабатывать отношение к жизни, проходя через множество жизненных ситуаций, постигая их в театральной игре. Это эффективное средство формирования метапредметных универсальных учебных действий – личностных и коммуникативных.

К программе разработаны методические рекомендации по её реализации, включающие конспекты занятий на четыре года обучения.

Отметим разнообразие драматических игр в программе, проявляющееся в тематике и в видах игр: истории из жизни животных, большие драматические игры о жизни природных сообществ (лес, луг, море и т.п.), игры по текстам художественных произведений (басни, сказки, стихи, былины, рассказы), живые картины на материале произведений живописи и другие. Важно и то, что драматические игры используются в разных формах: индивидуальные, групповые и массовые, хотя надо отметить, что основные драматические игры чаще всего придумываются и играются детьми в группах.

В процессе драматических игр достигается цель занятия и решаются его задачи. Обеспечивается это использованием перекодирования текстов с языка одного искусства (науки) на язык другого; использованием приёмов речевой импровизации; анализом поступков персонажей драматических игр, выявлением мотивов их поступков; тем, что учащийся предлагает идеи замысла игры, активен в организации игр, проявляет режиссёрские склонности; учится сглаживать конфликты и направлять внимание группы на достижение результата игры; использованием выразительных возможностей языка и пластики для решения коммуникативных и творческих задач.

Но ещё важнее то, что драматические игры способствуют формированию системы нравственных и этических ценностей в душе ребёнка. Это связано и с материалом, на основе которого строятся игры (это хорошо видно в описанном содержании программы, представленном в Приложении), и с принципами организации со-творчества, коллективной игры, развивающимися умениями почувствовать партнёра по игре, поддержать его идеи и замысел и, вместе создав образ и осуществив действие, испытать общую радость от творчества.

За горящие глаза детей, наполненные внутренним духовным светом на занятии в школе, мы благодарим подсказавшего нам этот путь великого педагога, философа и богослова – Яна Амоса Коменского!

Библиографический список

1. Бордовский Г.А., Воюшина М.П., Суворова Е.П. Концепция образовательной системы «Диалог». – СПб.: Астерион, 2014.
2. Воюшина М.П. Новый подход к конструированию содержания и структуры учебно-методического комплекса: система «Диалог». // Непрерывное образование как компас в поисках своего пути в «лабиринте мира»: Материалы международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 27-28 марта 2013г.). – СПб.: Петершуле, 2013, с.83-90.
3. Коменский Я.А. Автобиография // Я.А Коменский. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т., Т.1. – М.: Педагогика, 1982.
4. Коменский Я.А. Великая дидактика // Я.А Коменский. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т., Т.1. – М.: Педагогика, 1982.
5. Коменский Я.А. Всеобщий совет об исправлении дел человеческих. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т.2. – М.: Педагогика, 1982.
6. Машевская С.М. Методика организации драматических игр // Научный поиск, 2013, № 4 (2), с. 72-77.
7. Машевская С.М. Технология драматических игр Jeux dramatiques // Научный поиск, 2012, № 3, с. 37-44.