

**Муниципальное Автономное Учреждение Дополнительного
Образования городского округа Королев Московской области "
Центр Гармония"**

141080 Московская область, г.о. Королев, проезд Макаренко д. 4. тел. +7 (495) 519-57-74

Регистрационный номер №

**Проект "Уроки искусства" духовно - нравственной направленности,
средствами мультимедиа, как форма воспитания культуры,
ответственности и свободы.**

Срок реализации 2 года.

Возраст детей: 11 - 15 лет.

**Разработчики: Иванова Т.В.,
педагог - организатор**

**г.о. Королев
Московская епархия
Ивантеевское благочиние
tatianaic@yandex.ru
+79162416898**

2019

**Проект "Уроки искусства" духовно - нравственной направленности,
средствами мультимедиа, как форма воспитания культуры,
ответственности и свободы.**

Театр - это важный социальный институт, к деятельности которого общество предъявляет определенные требования. Одно из таких ожиданий, адресованных театру, основано на понимании его, как средства самопознания общества. Люди хотят понимать себя и других, хотят учиться этому пониманию через осмысление и переживание человеческой жизни, через уникальное общение, через захватывающий, эмоциональный, живой диалог театра и зрителя.

Существует ли методика, способная взрастить в человеке зерно духовности? Помогая пробудить в детских душах потребность отдавать себя другим. Плутарх говорил: " Ученик - это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь..." Может ли в этом помочь театр, искусство кино?

Одна из важнейших задач театра в том и заключается, по словам К.И. Чуковского: "...чтобы пробудить в восприимчивых детских душах эту драгоценную способность сопереживать, сострадать, сорадоваться, без которых человек не человек".

Известное высказывание К.С.Станиславского, что «занятия театральным искусством требуют, прежде всего, воспитания в себе нравственных качеств, передового мировоззрения, качеств гражданина, активного участника общественных мероприятий», попрежнему актуально. При чем процесс духовно- нравственного воспитания - это процесс всегда обоюдный. Он влияет и развивает обе стороны, как детей, так и педагога.

В современном мире подростки развиваются, окруженные множеством разнообразных соблазнов, источников сильного воздействия, как позитивного, так и негативного характера. Они получают картину мира из СМИ, интернета, средств массовой культуры и своего жизненного опыта.

Проблема в том, что огромный поток информации, с которым сталкиваются современные дети вызывает трудности, у некоторых из них , глубокого восприятия и применения знаний. В результате знания не дают толчка к развитию интеллекта. Зачастую педагоги дополнительного образования

отмечают стереотипное мышление детей, особенно в творческих видах деятельности.

Люди, умеющие творчески подойти к любой задаче и найти нестандартное решение, всегда двигали вперед науку, совершали открытия, создавали новые технологии. В современном мире - это умение ценится ещё больше.

Интеллект — это общая способность, которая включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта. Это не просто изучение книг, узкие академические знания или навыки проходить тесты. Напротив, интеллект отражает более широкую и глубокую способность познавать окружающий мир, понимать суть вещей и принимать решения, что делать в той или иной ситуации .

Эмоциональное, нравственно - эстетическое воздействие кино, видео помогает расширить границы миропонимания, формировать духовную культуру подростка, при чем без всякого назидания и морализаторства.

Задачи проекта:

Образовательные:

- приобщение детей к классическим и современным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;
- развитие новых форм включения детей в интеллектуально-познавательную, художественную деятельность на основе использования потенциала системы дополнительного образования;

Развивающие:

- создание условий для позитивного развития детей в информационной среде : интернет, кино, книги, телевидение;
- реализация и развитие творческого потенциала детей.

Воспитательные:

- научить чувствовать и понимать других людей, выражать свои мысли письменно и по ним делать творческие работы;

- воспитывать чувство меры, прививать вкус и способность анализировать, отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого;
- воспитывать в детях постоянную творческую потребность познания жизни и ее законов, выбирать добро и зло, научить разбираться в нравственных конфликтах;
- воспитание методом исторического примера, на основе анализа истории и биографии знаменитых людей;
- научить не бояться высказывать свое мнение вслух по нравственным темам, формулировать свое отношение к конфликту, ситуации;
- развивать доверия к сообществу коллектива, умения раскрыться, рассказать о болевших вопросах;
- содействие популяризации традиционных российских культурных, нравственных ценностей в информационном пространстве;
- расширение сотрудничества между учреждением дополнительного образования и Православной общиной.

Ожидаемый результат и конечный продукт: создание цикла короткометражных фильмов по разным видам искусства, направленных на нравственное и интеллектуальное развитие детей.

Участники проекта: дети, педагоги, родители, священник.

Место проведения проекта: Муниципальное Автономное Учреждение Дополнительного Образования городского округа Королев Московской области "Центр Гармония"; Православная киностудия " Ихфис" при Пересветовском Подворье Троице - Сергиевой Лавры, г. Пересвет , Сергиево - Посадский район.

Продолжительность проекта: 2 года, с 01.09.2016 - 01.09.2018.

Возраст детей: 11 - 15 лет.

Тип проекта: творческий.

Цель проекта: формирование интеллектуально - нравственной личности подростка, через создание ситуации выбора и размышлений над нравственными понятиями, способной нестандартно мыслить, применять

полученные знания в различных видах учебной и внеучебной деятельности, способной аргументировано представить свой творческий продукт.

Рассмотрим воспитательные задачи проекта:

1. Научить чувствовать и понимать других людей, выражать свои мысли письменно и по ним делать творческие работы.

Чтобы у подростка возникла потребность помочь другому человеку, ему надо научиться замечать, чувствовать других людей, задумываться о жизни, о ее законах, не бояться проявлять инициативу, не бояться в чем - то быть " белой вороной"

На начальном этапе проекта, с сентября 2016 года с воспитанниками театра импровизаций " Луч", мы стали использовать систему работы в творческих тетрадах. Поскольку театральное искусство является синтетическим , то ребятам предлагаются письменные творческие задания в разных видах искусства и литературы. Дети сочиняют стихи, рассказы на заданные и свободные темы, некоторые пробуют свои силы в драматургии. В основе заданных педагогом тем и сюжетов обязательно заложен нравственный конфликт. Сочиняют истории по скульптурам, памятникам архитектуры, пишут о своем понимании различных цитат, высказываний, поговорок. По музыкальным ассоциациям сочиняются сюжеты, которые затем перерастают в театральные этюды. Обязательным условием для музыкальных заданий - не иллюстрировать музыкальную тему, а работать на контрапункте с ней, на столкновении зрительного ряда и звукового. В тетрадах дети записывают впечатления от поездок, каникул, анализируют жизненные события, свои поступки, которые помогли им стать лучше или хуже. Эти впечатления потом проговариваются на занятиях и разбираются в актерских этюдах. Таким образом, за счет интеграции разных видов искусства дети получают более полное впечатление о мире людей. Доминантным остается театральное искусство, другие же виды – помогают более глубокому осмыслению художественного образа, усиливают степень его эмоционального восприятия детьми.

2. Вторая задача -воспитывать чувство меры, прививать вкус и способность анализировать, отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого.

Эта работа проводится на материале изобразительного искусства . Ребята проходя через анализ живописи, постановку актерских этюдов по

натюрмортам, портретам, массовым живописным полотнам, учатся внимательно анализировать и наблюдать жизнь. Задача этих упражнений заключена в распознавании метафоричного высказывания человека «за кадром»: его действий, мотивов поступков. Даже натюрморт мы рассматриваем, как "производное" человека. И натюрморт перестаёт быть просто натюрмортом, он становится отголоском идей, характеров и эпох. Изучая стиль автора, наши воспитанники пытаются прочувствовать и постичь неуловимые мысли и чувства того или иного живописца, его замысел и нравственный посыл зрителю.

3. Следующая задача -воспитывать в детях постоянную творческую потребность познания жизни и ее законов, выбирать добро и зло, научить разбираться в нравственных конфликтах. Эту задачу мы пробуем решать на "Литературных чаепитиях", на которых стараемся сохранять традиции совместного чтения книг. В них принимают участие разные поколения: ребята, педагоги, родители, искусствовед. В неформальной обстановке, за общим столом взрослые и дети делятся своими впечатлениями от прочитанного, которые порой перерастают в разговоры о жизни. Подростки открывают новый опыт анализа ситуации, возникающей из столкновения разных взглядов, которых придерживаются разные участники группы.

4. На " Литературных чаепитиях" мы используем так же метод исторического примера. Подростки обращаются к истории и биографии знаменитых людей: Цветаевой, Дурылина, Пушкина, Шмелева.

На примере биографии Пушкина, прослеживали, как со сменой мировоззрения, нравственных ценностей поэта - меняется и его творчество, какой высокой истинно Христианской чистоты достигает оно в " Капитанской дочке".

В рамках празднования 80- летия Королева некоторые литературные чаепития были связаны с музеями нашего города и посвящены творчеству М.И. Цветаевой и С.Н. Дурылина. Темы встреч: " Образы детства и юности в " Вечернем альбоме М.И. Цветаевой", " Мысль поэта - рисунок мгновения. По творчеству М.И. Цветаевой", " Духовные искания С.Н. Дурылина". Поднимаются вопросы: "Как они понимали свободу и ответственность."

Полюбились детям и чтение вслух автобиографической книги С.Н. Дурылина " В родном углу". По художественным достоинствам она стоит в

одном ряду с аналогичными произведениями Аксакова, Толстого, Шмелева. В процессе режиссерского разбора, анализируя жизнь, мотивы поступков героев, прикасаясь к атмосфере православной Москвы рубежа 19-20 веков, ребята впитывают любовь к Отечеству, истинные представления о добре и зле, приобретают нравственные ориентиры.

Нас заинтересовал опыт С.Н. Дурылина в вопросе семейных театров. И мы нашли глубокий отклик, поддержку и искреннюю дружбу со стороны Лебедева Геннадия Васильевича, который ранее 18 лет возглавлял музей С.Н. Дурылина в Болшево. Сохраняя традиции хозяев дома, воспитанники нашего театра участвовали в Рождественских Колядках, Масленичных посиделках в музее, ребята, прикасаясь к жизни Дурылина находят для себя ответы на серьезные вопросы жизни и получают бесценный опыт человеческого Служения. Служения Богу.

Иногда темы литературных чаепитий выливаются у нас в литературные спектакли. Так получилось с рассказом - воспоминанием "Мундир" М.И. Цветаевой, посвященном ее отцу Ивану Владимировичу Цветаеву., основателю Музея Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Прикосновение к образу человеческой простоты, мудрости и благородства дало толчок к созданию литературного спектакля "Мундир". В работе над этой постановкой ребята проявили режиссерские способности.

А после прочтения дневников императрицы Александры Федоровны "Сад Сердца" родилась музыкальная интермедия "Голос из прошлого"

5.Возможность обсуждать конкретные ситуации, не бояться высказывать свои мысли вслух по нравственным темам, формулировать свое отношение к конфликту, ситуации - ребята получают при совместном просмотре фильмов. Наши встречи строятся следующим образом: сначала мы вместе смотрим фильм, затем обсуждаем увиденное. Беседы о кино обладают удивительным свойством - они дают возможность касаться того, о чем люди обычно молчат. - свобода высказывания своей точки зрения. Ведь мы как будто говорим не о себе, а о героях фильма, и это позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Поэтому, кино - просто уникальный канал коммуникации между детьми и взрослыми. Главное, не поучать, не перебивать, не настаивать на своем. Подросток должен понимать, что его мнение может не совпадать с вашим, но вы готовы его выслушать и принять его точку зрения.

Фильмов, которые стоит посмотреть вместе с детьми, оказалось бесконечно много: "Малыш", реж. Ч.Чаплин, США, 1921 год - обсуждаем тему: "Большая жизнь- маленького человечка" ; "Огни большого города", режиссер Ч. Чаплин, США, 1931 год - поднимаем тему : "О чудаках и умении видеть сердцем"; "Хористы", режиссер Кристоф Баратье, Франция - Германия - Швейцария, 2004 год - тема: "Почему любовь, важнее справедливости"; "Оскар и Розовая дама", режиссер ЭРИК - Эммануэль Шмитт, Франция - Бельгия - Канада, 2009 год - тема : "О том, что смерти нет"; "Сказка сказок", режиссер Юрий Норштейн, СССР, 1979 год.

Дети слышат друг друга, размышляют, делают выводы. Идет напряженная внутренняя борьба, которая формирует их собственный внутренний мир, позицию выбора между добром и злом, свободой и ответственностью и в тоже время снимается страх перед неизвестным или перед дилеммой выбора. В процессе обсуждения подчас их мнение о герое меняется на прямо противоположное. Именно так было во время обсуждения фильма "Малыш". Поначалу Бродяга Чаплина казался им чуть ли не отрицательным персонажем, "чудиком", "дурачком". И вдруг они увидели, что в этом "Чудике" есть та красота, которая не видна с первого взгляда. Они поняли, что истинная красота человека - это не та, которая снаружи, а сокровенная, душевная красота. Дети пришли к этому выводу сами. Они начали сознать, что мир гораздо сложнее и объемнее, чем они привыкли думать, что на одни и те же явления можно смотреть по-разному, что в одном и том же человеке можно увидеть и плохое, и хорошее. А настоящее киноискусство - оно, собственно говоря, для того и существует, чтобы показать нам этот сложный, разнообразный мир, в котором ты, как человек отвечаешь за свои поступки и за тех людей, которые тебя окружают.

6. Для развития доверия к сообществу коллектива, умения раскрыться, рассказать о наболевших вопросах, мы используем психологическую игру "Свечка", которую ребята сами привезли из детского лагеря "Орленок". Ставится на обсуждение тема, зажженную свечу пускаем по кругу и каждый, кто держит ее в руках - имеет возможность высказаться. Ребята подхватили эту традицию - искренне делятся своими тревогами и радостями. Самая болезненная для многих подростков тема - это отсутствие у многих настоящих друзей и понимания со стороны сверстников в школе. Сами ребята признаются, что соц. сети не дают им настоящего общения. Самая страшная тема, которую ребята поднимают на таких "Свечках" - это вопрос

суицидов и анорексии среди подростков. Эти темы они знают не понаслышке. У многих есть приятели или знакомые, которые рисуют суицидадные рисунки, обсуждают эти темы в соц.сетях, прорезают шрамы на руках. Это повально захватывает сейчас их умы и сердца!!! По словам одного из наших воспитанников, каждый второй подросток знает три основных способа, как свести счеты с жизнью. А желание ранить себя, прорезать шрамы на теле, по их словам - **является средством, преодоления внутренней боли.** Это не социологическая статистика, но это ИХ взгляд, изнутри их подросткового мира. Именно на этих "Свечках" поднимаются вопросы : "Что такое свобода? Свобода от жизни или ответственность за свою жизнь и жизнь другого человека... Есть ли у человека право лишать себя жизни". Отсюда вырастают темы бессмертия и Вечной жизни. Многие ребята отмечают свою ненужность в современном обществе, в своих классах. Их искреннее желание реализовать себя - гаснет при столкновении с многочисленными мероприятиями для "галочки". Показные, бездушные мероприятия рожают у них цинизм, безразличие.

Подростку необходимо, чтобы у него был так называемый **«проводник» во взрослость** – человек, старше его (не сверстник), с которым он мог бы советоваться и делиться наболевшим. Поэтому у нас проводилась поездка на Православную киностудию " Ихфис" г. Пересвет, где в процессе творческой работы , проходили так же и чаепития с беседами на духовные темы, с участием Священника отца Константина Харитонов, настоятеля Подворья Троице Сергиевой Лавры г. Пересвет. Для некоторых ребят отец Константин стал другом, они обращались к нему впоследствии за советом.

Так же педагоги нашего "Центра Гармония" по приглашению отца Константина совершили поездку в Хотьковский Монастырь, где поклонились Мощам Преподобного Кирилла и Марии - родителям Преподобного Сергия, в Троице Сергиеву Лавру, посетили Церковно- Архитектурный Кабинет и побывали в гостях у отца Константина - на Подворье г. Пересвет, где в атмосфере теплой беседы получили ответы на многие вопросы жизни, а так же обсуждались темы нравственного воспитания молодежи, как вдохнуть в подростков живой дух веры.

7. В рамках расширения сотрудничества между учреждением дополнительного образования и Православной общиной стала использоваться новая форма работы, которую нам удалось осуществить с

подростками в Рождество - 2018 и снова готовится в этом году - это выступление наших ребят из театра импровизаций "Луч" на Благотворительной Рождественской Елке, в г. Пересвет, на которую были приглашены около 700 маленьких зрителей. Ребята сами изъявили желание поучаствовать в создании Рождественского спектакля. Они порадовали зрителей своим выступлением. Приняли участие в Рождественском концерте и разыграли театральные миниатюры из Русских народных сказок. Дети получили опыт благотворительного служения своим творчеством. Затем было участие в Колядках, где ребята поделились Рождественской Радостью с одинокими людьми. Закончился праздник совместной Праздничной Трапезой и салютом. Многие из наших воспитанников в первый раз оказались именно на Рождественской елке и отмечали, что до этого и не думали, что Рождество можно интересно и с пользой отметить молодежи. Традиция Рождественских Колядок полюбилась ребятам и в этом году они уже самостоятельно поздравляли в Святочные дни своих друзей в Королеве.

8. На заключительном этапе проекта ставилась задача содействовать популяризации традиционных российских культурных, нравственных ценностей в информационном пространстве. Юные актеры театра импровизаций "Луч" приняли участие в съемках короткометражных роликов для киножурнала "Уголек" на тему: "Уроки искусства". Снимали ребят в Православной киностудии "Ихфис", которая уже 16 лет работает при Пересветовском подворье Троице - Сергиевой лавры. Отец Константин - профессиональный режиссер документального и игрового кино. Серии киножурнала рассказывают зрителю о картинах русских художников. Дети не называя на прямую того, что нарисовано на картине делятся своими впечатлениями, используя язык образов или идею, заложенную художником. Для нас главное не просто пересказать сюжет, а передать своё отношение к нему. Тем самым, пытаясь оторваться от общепринятых штампов, открывая зрителю свое видение. Зритель не всегда может быть согласен с мнением ребят, но это и хорошо, за экраном рождается диалог.

Хочется особо отметить, что название картины, весь текст своих киноработ: сюжет и образы - дети продумывали самостоятельно, без всякого вмешательства со стороны взрослых. Взрослые лишь обозначили круг задач, а внутри круга дети были свободны в своем выборе. В результате получился цикл: "Уроки искусства", в котором картины русских художников перекликаются с живыми портретами современных детей - таких не похожих

друг на друга. Интересное наблюдение: родители ребят, с удивлением рассказывали, как дети вдруг по-новому стали смотреть на картины, заинтересовались ими, изучая сайты картинных галерей. Работы ребят привлекли внимание редактора телеканала " Радонежье" и теперь для жителей Сергиева Посада и района показывают наши мини- серии.

В феврале 2019 года, результат нашей работы - фильм " Уроки искусства " , стал участником Областного Фестиваля Медиатворчества, в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». В номинации научно - популярное кино работа ребят получила звание лауреата 1 степени.

Сейчас началась новая работа по созданию короткометражных фильмов для подростков. Ребятам было предложено самим определить круг тем, которые их волнуют, и поучаствовать в написании сценария. Темы очень любопытны, формулировки сохранены: " Ожидание и реальность; одиночество; безответная любовь; ссоры между людьми; подставы; понты и лицемерие, наигранность и неискренность; критерии идеалов - навязанные стереотипы красоты; ярлыки, которые мы вешаем на людей; как стереотипы давят на людей (когда человек подавился обществом); защитные маски людей; как взрослые делают идеальных себя из детей; человеку запрещают быть неординарным. " Вот такое у нас интересное растет поколение: вдумчивое, отзывчивое и очень нуждающееся в нашем тепле и искреннем участии.

Таким образом "Уроки искусства" несут в себе не только образовательный компонент, они заставляют искать ответы на вопросы жизни, как подростков, так и нас взрослых.