

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр Гармония»

Городской семинар

«Педагогическая лаборатория.

Формирование социальной активности: от идеи до волонтерского
движения».

Доклад на тему:

«Арт - волонтерство.

Проект «Уроки искусства»

Подготовил: педагог дополнительного образования

МАУ ДО «Центр Гармония»

Иванова Татьяна Викторовна

Арт - волонтерство. Проект «Уроки искусства»

Волонтерская деятельность зародилась в первые века Христианства. В основе этой деятельности лежит очень мудрый и древний принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Но чтобы у подростка возникла эта потребность, 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". Социальная активность закономерно выступает одним из источников духовного развития человека.

Существует ли методика, способная взрастить в человеке зерно духовности? Может ли в этом помочь театр, искусство кино? Эмоциональное, нравственно-эстетическое воздействие кино, видео помогает расширить границы миропонимания, формировать духовную культуру подростка, причем без всякого назидания и морализаторства.

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.

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», по-прежнему актуально. При чем процесс духовно-нравственного воспитания - это процесс всегда обоюдный. Он влияет и развивает обе стороны, как детей так и педагога.

Проект " Уроки искусства" - реализуется в " Центре Гармония" третий год .
Участники проекта: подростки, педагоги, родители, священник.

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. 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. 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.

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. Поднимаются вопросы: "Как они понимали свободу и ответственность. "На примере биографии Пушкина, например, прослеживали, как со сменой мировоззрения, нравственных ценностей поэта - меняется и его творчество, какой высокой истинно Христианской чистоты достигает оно в "Капитанской дочке".

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. 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. 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.

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 суицидажные 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 рождают 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 проводились чаепития и беседы так же и с участием Священника отца Константина Харитонов, настоятеля Подворья Троице Сергиевой Лавры г. Пересвет. Для некоторых подростков отец Константин стал другом, они обращались к нему сначала за советом, потом оставались на исповедь.

Встречался отец Константин и на встрече с педагогами "Центра Гармония", на которой обсуждали вопросы нравственного воспитания молодежи, как вдохнуть в подростков живой дух Веры. Так же педагоги Центра 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.

7.Новая форма работы, которую нам удалось осуществить с подростками прошлое Рождество 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.. Они 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.

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 15 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.

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.

Спасибо за внимание!