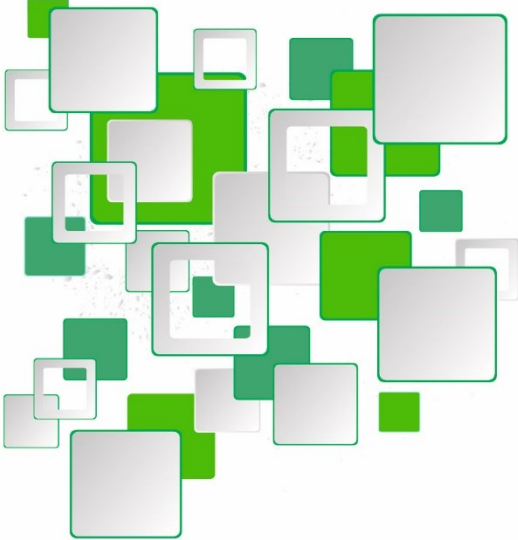

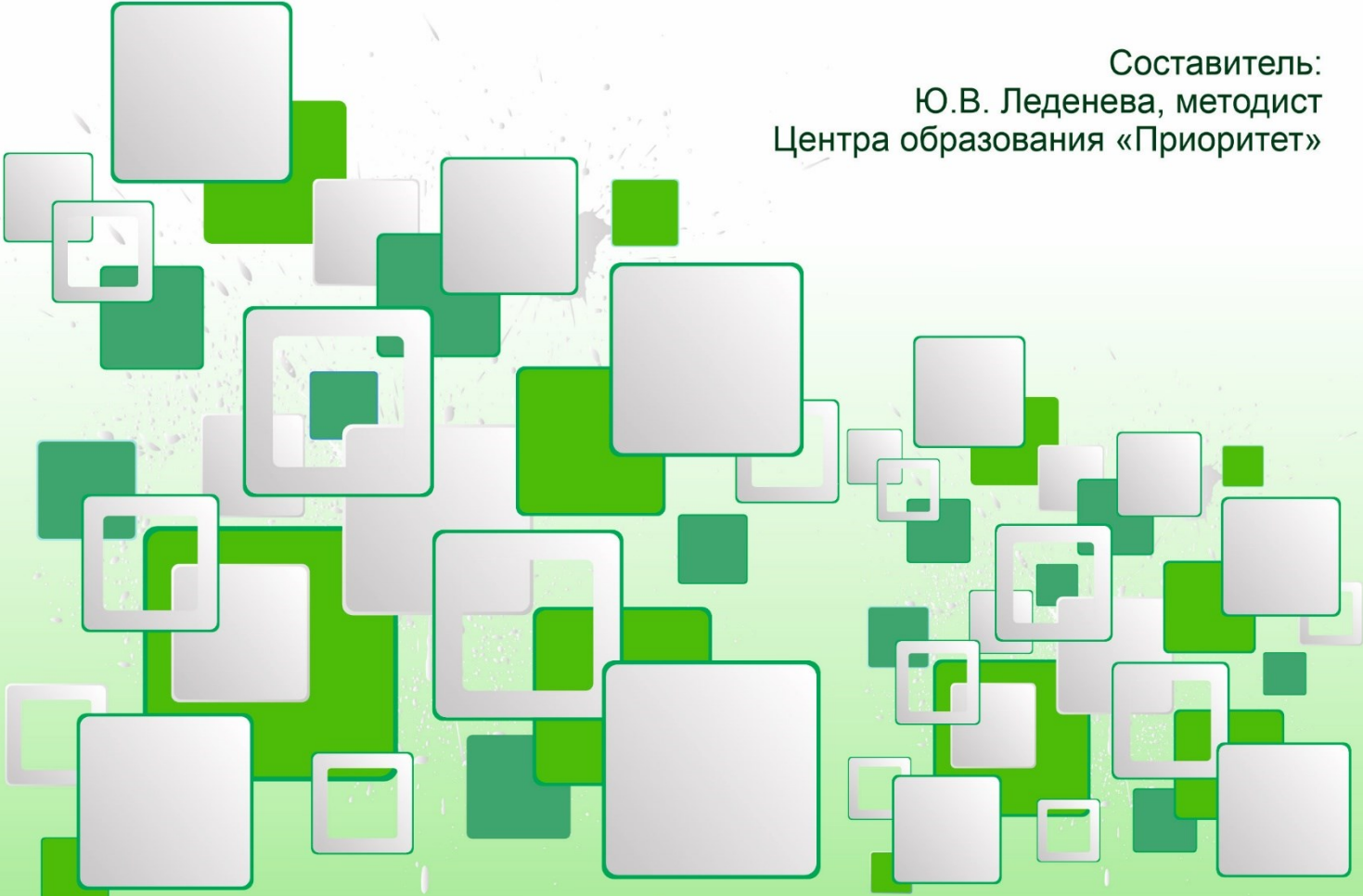

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Липецкой области

ПРИОРИТЕТ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ

Методические рекомендации:
Алгоритм культурного выхода:
как превратить поход в театр в образовательное событие

Составитель:
Ю.В. Леденева, методист
Центра образования «Приоритет»

Липецк, 2026

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение	стр. 3
2. Понятие педагогического сопровождения посещения театральных спектаклей. Этапы педагогического сопровождения.	стр. 3
2.1. Подготовительный этап.	стр. 4 – 5
2.2. Основной этап (просмотр и проживание).	стр. 5 – 6
2.3. Заключительный этап (рефлексия).	стр. 6 – 7
3. Приложение.	стр. 8 - 11

1. Введение.

Современная система образования всё дальше отходит от модели простой трансляции знаний, ставя во главу угла всестороннее развитие личности ребёнка, его творческих способностей и эмоционального интеллекта. В этой связи развитие театрального движения в школах Липецкой области в последние годы приобретает всё более масштабный характер, становится значимой частью культурно-образовательного процесса.

Активное взаимодействие ведущих театров Липецкой области с образовательными организациями, наличие проекта «Афиша Школьных Театров», в который вносятся театральные постановки всех творческих коллективов образовательных учреждений Липецкой области для взаимного посещения, как эффективный инструмент воспитания и обучения приобретает особую значимость. Театральное искусство, сочетающее в себе литературу, музыку, изобразительное искусство и сценическое действие, обладает огромным потенциалом для формирования нравственных ориентиров, развития эмоционального интеллекта и критического мышления. Однако простое посещение спектакля не всегда гарантирует достижение педагогических целей, этот опыт требует грамотного осмысления и направления. Именно поэтому особая роль отводится педагогическому сопровождению посещения театральных спектаклей.

2. Понятие педагогического сопровождения посещения театральных спектаклей. Этапы педагогического сопровождения.

Педагогическое сопровождение театральных походов — это не просто организационная мера, а целенаправленная педагогическая деятельность, которая реализует воспитательный потенциал, способствует социализации, творческому развитию и формированию ключевых компетенций обучающихся в соответствии с современными образовательными стандартами. Так каков же алгоритм культурного выхода: как превратить поход в театр в образовательное событие?

Структура педагогического сопровождения театральных спектаклей включает три последовательных этапа: подготовительный, основной (просмотр и проживание) и заключительный (рефлексия). Подобно классической драматургии с её завязкой, развитием действия и развязкой, эта трёхступенчатая модель обеспечивает эффективность воспитательного процесса.

2.1. Подготовительный этап.

Особая роль отводится подготовительному этапу, в ходе которого важно сформировать положительный настрой, заинтересовать ребёнка театром в целом и театральной постановкой в частности. С учётом возрастных особенностей стимулирование интереса и любопытства к предстоящему событию происходит через творческие задания, ролевые игры, проекты и др. формы работы, в ходе которых создаются представления о театре, режиссёрах, актёрах, правилах поведения во время посещения спектакля.

Информацию лучше подавать через действие, а не лекцию. Так, например, инструктаж по правилам поведения в театре, можно провести с помощью игры-проекта «Культурный код посещения театра». Для этого обучающиеся разбиваются на 3 группы и во время обсуждения под руководством педагога готовят краткие сообщения по темам: «Дресс-код», «Этикет», «Тишина во время действия».

С целью предварительного знакомства с устройством зрительного зала, сценографией, актёрами, работниками театра можно предложить детям разгадать или придумать самим викторины, кроссворды. Используйте игру «Словарь театра»: объясните детям театральные термины простыми словами (например: сцена, занавес, антракт, декорации), попросите во время спектакля найти их и показать вам после просмотра. Можно сделать карточки с этими словами.

Не менее важно познакомить с сюжетом театральной постановки и биографией автора, без этого спектакль может остаться лишь набором красивых картинок и непонятных диалогов. Такие игры, как «Театр-экспромт» или «Живые картины», «Детективное агентство», чтение произведения по ролям помогут детям хорошо узнать произведение.

Биография автора – это не сухая справка из учебника. Это история человека, его переживаний, радостей и трагедий, которые нашли отражение в произведениях. Знакомство с биографией так же должно строиться с опорой на возрастные особенности: для начальной школы важны игровые методы и визуальное восприятие, для подростков — идентификация с автором и социальная тематика текстов, для старшеклассников — философское осмысление судьбы писателя.

В заключении подготовительного этапа перед просмотром спектакля необходимо поставить образовательные задачи, например, «Проследите, как через декорации передается настроение сцены», «Как музыкальное сопровождение усиливает эффект от мизансцены», «Сравните постановку и произведение, найдите расхождения и подумайте, зачем режиссёр мог что-то

изменить?» и др. Такие задачи активируют внимание, воображение и критическое мышление обучающихся.

От грамотно выстроенного подготовительного этапа зависит, как пройдет посещение театра в целом, ведь ожидание события дарит не меньше эмоций, чем само событие.

2.2. Основной этап (просмотр и проживание).

Основной этап – это процесс посещения театра и просмотра спектакля. Создание особой атмосферы начинается ещё до того, как поднимется занавес и продолжается на протяжении всего вечера.

Краткое напутственное слово перед началом спектакля настраивает юных зрителей на вдумчивое и внимательное восприятие, превращая их из пассивных наблюдателей в активных участников культурного процесса.

Атмосферу торжественности и сопричастности к великому искусству создают соблюдение театральных ритуалов. Аплодисменты после окончания каждого акта — это не просто выражение эмоций, а благодарность актёрам за их труд. Поклон артистов в финале спектакля — момент взаимного признания и уважения между творцами и зрителями. Участие в этих ритуалах даёт почувствовать себя частью театральной традиции, подчёркивает уникальность и значимость происходящего. Соблюдение театральных ритуалов помогает детям осознать, что они находятся в особом месте, где действуют свои законы и царит высокая культура.

Во время просмотра театральной постановки зрители погружаются в особую атмосферу, при этом педагогическое сопровождение заключается в наблюдении за эмоциями детей, их реакцией и поведением. На данном этапе важно незаметно направить внимание зрителей, используя едва заметные жесты и взгляды. Например, легкое движение головы, короткий кивок или выразительный взгляд способны передать детям важную мысль: обратить внимание на что-то именно сейчас, сосредоточившись на ключевых моментах происходящего перед ними на сцене. Для поддержания активного интереса детей вопросы, обсуждения, обмен впечатлениями возможны во время антракта. Задачей педагога является не отвлечение от спектакля, а направление внимания.

Таким образом, основной этап педагогического сопровождения — это не пассивное наблюдение, а управляемый процесс глубокого погружения зрителя в театральное действие. Его главная цель — обеспечить условия для полноценного художественного восприятия спектакля как целостного

произведения искусства, заложив тем самым основу для последующего анализа и рефлексии.

2.3. Заключительный этап (рефлексия).

Заключительный этап (рефлексия) - обязательный компонент, который превращает посещение театра в полноценный образовательный и воспитательный процесс. Именно здесь пережитый театральный опыт переводится в осмысленный результат.

В педагогической практике он реализуется через несколько ключевых форм работы.

Одна из таких форм - обсуждение и обмен впечатлениями. Театр даёт много эмоций, поэтому сразу после спектакля необходимо дать возможность обучающимся выразить их, поделиться впечатлениями от увиденного. После спектакля педагог организует беседу, задаёт вопросы: «Что понравилось больше всего?», «Что запомнилось больше всего?», «Какие чувства вы испытывали во время просмотра?» и др. Таким образом, педагог через вопросы помогает учащимся подняться от непосредственных реакций к сложным интерпретациям, а совместное обсуждение способствует сплочению коллектива, так как дети делятся личным восприятием одного и того же события.

После того как первый эмоциональный отклик высказан, можно переходить к более глубокому анализу. На этом этапе акцент смещается с личных чувств на разбор художественных средств и идей произведения, обсуждение режиссерских решений: «Как музыка, свет, декорации и костюмы помогали понять замысел?», «Почему режиссер сделал именно так?», «Почему режиссер выбрал именно такие декорации?» и др. Происходит сочетание эмоционального восприятия и интеллектуального анализа сценического действия. Анализ образов и конфликтов, разбор мотивов поступков героев, обсуждение основного конфликта произведения - способствует развитию критического мышления и эмпатии.

Если спектакль поставлен по книге, можно обсудить различия между сценической версией и текстом. «Что добавил или убрал режиссёр?», «Как это изменило восприятие истории?».

Действенный способ закрепить формирование читательской и зрительской культуры, коммуникативных и рефлексивных навыков – творческие задания:

- письменные работы: написание отзыва о спектакле, сочинение «Письмо главному герою» или «Дневник персонажа», написание эссе на тему

«Проблема, поднятая в спектакле, в современном мире», написание альтернативной концовки, анонса спектакля, коллективного отзыва;

- визуальные проекты: создание афиши к спектаклю, рисование комикса по ключевым сценам, разработка эскиза костюма или декорации для сцены;

- театральные этюды: инсценировка понравившегося эпизода, создание видеоролика о посещении театра.

Опыт, полученный в театре, не должен исчезнуть, его необходимо интегрировать в образовательный процесс. Спектакль может стать началом изучения творчества автора или произведения по литературе. Если спектакль затрагивает исторические или социальные темы, то может стать материалом по истории, обществознанию. Обсуждение спектакля как произведения искусства можно сделать на МХК или ИЗО. Открытие школьного театра станет главным результатом посещения театральной постановки.

Заключительный этап педагогического сопровождения — это не формальность, а кульминация всего образовательного события. Пренебрежение этим этапом обесценивает всю проделанную работу. Организуя качественную рефлексию, педагог не просто обсуждает спектакль — он учит детей думать, чувствовать и творить, превращая посещение театра из разового мероприятия в часть культурного и интеллектуального развития.

Уважаемые коллеги! Превратить поход в театр из досуга в образовательное событие — задача, которая полностью в ваших руках. Алгоритм культурного выхода — это не строгая инструкция, а гибкий инструмент. Используйте его, чтобы каждый визит в театр обогащал детей новыми знаниями и становился поводом для глубоких размышлений. В помощь вам Приложение — игры на разных этапах педагогического сопровождения театральных постановок.

1. Игры на знакомство с сюжетом.

«Театр-экспромт» или «Живые картины»

После прочтения произведения, разделите детей на группы и раздайте им ключевые сцены из него. Задача — без слов (или с парой реплик) изобразить эту сцену так, чтобы остальные угадали, что происходит. Это заставляет детей анализировать поступки героев и понимать суть конфликта. Пример: для знакомства со сказкой «Морозко» можно попросить одну группу показать встречу падчерицы с Морозко в лесу, а другую — реакцию мачехи на подарки.

«Детективное агентство» Превратите сюжет в загадку. Ведущий — педагог, рассказывает историю, но путает факты или что-то недоговаривает. Дети — детективы, которым нужно восстановить истинный ход событий, задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».

Пример: По мотивам сказки «Золушка».

Рассказ ведущего: «Это история про бедную девушку, которая жила со злой мачехой и сводными сестрами. Она мечтала попасть на королевский бал. Её крестная фея взмахнула волшебной палочкой, и тыква превратилась в карету. Фея дала Золушке красивое платье и хрустальные туфельки. Бал длился всю ночь, принц влюбился в неё, но Золушка сбежала домой ровно в полночь, потеряв одну туфельку. Принц нашел её по этой туфельке и женился на ней».

Что здесь не так?

Здесь нарушено условие, поставленное феей. Золушка должна была покинуть бал до полуночи, а не ровно в полночь.

Логика игры:

«Фея наложила заклинание на платье и карету?» (Да).

«Заклинание действовало до определенного времени?» (Да).

«Она сказала уйти «в полночь?» (Нет).

«Она сказала уйти «до полуночи?» (Да).

Итоговая разгадка: Золушка слышала бой часов, который начал отсчет последнего часа, и бросилась бежать. Она успела выскочить из дворца, но на ступеньках потеряла туфельку. Если бы она замешкалась хотя бы на минуту, всё волшебство исчезло бы прямо во дворце, оставив её в лохмотьях.

«Путешествие по карте сюжета»

Создайте большую карту из ватмана. На ней отмечены ключевые точки сюжета: «Начало пути», «Препятствие 1», «Встреча с другом», «Кульминация», «Возвращение домой». Дети получают фишку и двигают её

по карте. На каждой остановке они должны выполнить задание: ответить на вопрос по тексту, решить головоломку от героя или разыграть сценку.

2. Игры на знакомство с биографией автора

«Машина времени». Представьте, что у вас есть машина времени, которая может отправить вас в гости к писателю. Ваша задача — собрать «чемодан» для этого путешествия. Ведущий называет факт из жизни автора (например, «Он работал уездным врачом»), а дети должны решить, какой предмет положить в чемодан и почему.

Пример: Для А. П. Чехова в чемодан попадут фонендоскоп, медицинский халат и ручка с бумагой.

«Верю — не верю». Подготовьте несколько утверждений о жизни писателя. Часть из них — правда, часть — вымысел. Дети должны угадать, что является фактом, а что — выдумкой. Это отлично тренирует критическое мышление. Пример (о Корнее Чуковском):

- Он был награжден Ленинской премией. (Правда)
- Он никогда не любил детей. (Ложь)
- Он был известным переводчиком. (Правда)

«Портрет-ассоциация». Покажите детям портрет автора. Попросите их внимательно посмотреть и описать не только внешность, но и угадать его характер, настроение, профессию. После этого кратко расскажите реальную историю его жизни, сравнив детские догадки с фактами.

3. Комплексные игры (сюжет + автор)

«Секретная папка». Создайте имитацию папки следователя. Внутри лежат «улики», связанные как с произведением, так и с жизнью автора:

- Фотография автора.
- Карта местности, где происходит действие.
- Предмет из текста (например, яблоко для Белоснежки).
- Газетная вырезка с реальным историческим событием из жизни писателя.
- Письмо или телеграмма от одного из героев. Дети должны изучить все улики и составить полную картину: кто написал эту историю, о чем она и как жизнь автора могла на нее повлиять.

«Создай своего героя». После знакомства с биографией автора и его главным героем предложите детям создать собственного персонажа в похожем стиле. Пример: прочитав несколько басен Крылова, предложите детям придумать свою басню про современных животных (например, про лису-блогера или зайца-геймера), но с таким же поучительным финалом.

4. Игры на заключительном этапе.

«Незаконченная история» (или «А что было дальше?»)

Педагог предлагает детям додумать концовку спектакля или придумать, что случилось с героями через год, через десять лет. Это развивает воображение, позволяет детям прожить ситуацию с другой стороны и выразить своё отношение к поступкам героев не через оценку («плохой/хороший»), а через творчество. Можно предложить нарисовать эту новую сцену, написать письмо герою или разыграть короткую сценку.

«Коробка эмоций» (или «Сундук чувств»)

Дети выбирают из заранее подготовленных карточек (с лицами, цветами, словами) или предметов (ткань, звук, запах) те, которые лучше всего передают их чувства от увиденного. Это помогает детям, особенно младшего возраста, вербализовать сложные эмоции, которые они не всегда могут выразить словами, учит эмпатии и рефлексии. Педагог задаёт вопросы: «Какой цвет был у момента, когда герой плакал?», «Какой звук напоминал музыку из спектакля?», «Какой предмет ты бы взял с собой из театра?».

«Театральный круг» (или «Микрофон»)

Круг, где каждый может взять «микрофон» (реальный или воображаемый) и сказать одну фразу: «Мне понравилось...», «Я удивился...», «Я не понял...», «Я бы поступил иначе...». Этот приём создаёт безопасное пространство для высказывания, учит слушать других и уважать чужое мнение. Важно, чтобы педагог не оценивал ответы, а лишь поддерживал: «Интересно, а почему ты так решил?», «А кто-то согласен или нет?».

«Сравнение с жизнью» (или «Зеркало»)

Педагог задаёт вопросы, связывающие сюжет с реальным опытом детей: «А ты когда-нибудь чувствовал себя так же, как этот герой?», «Было ли у тебя такое, что ты не мог сказать «нет»?». Это помогает детям осознать, что проблемы героев универсальны, и они не одиноки в своих переживаниях, формирует нравственные ориентиры.

«Рисование под музыку» (или «Эмоциональный рисунок»)

После просмотра дети рисуют то, что они почувствовали, под музыку из спектакля или похожую по настроению. Это позволяет выразить то, что сложно сказать словами, и закрепляет визуальные образы.

Можно предложить рисовать не сюжет, а именно эмоции: «Нарисуй, как выглядел страх героя», «Нарисуй радость, которую ты почувствовал».

Ключевые принципы успеха вышеперечисленных игр:

1. Интерактивность. Дети должны быть не слушателями, а активными участниками.
2. Наглядность. Используйте любые подручные средства: костюмы, простые декорации, игрушки, карты.
3. Связь с современностью. Объясняйте сложные моменты из прошлого через понятные детям аналогии из их жизни.
4. Элемент сюрприза. Неожиданные повороты в игре поддерживают интерес лучше всего.