

Экстернат.РФ

Выпуск 10

**СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГИМНАЗИИ № 56 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

2020

СОДЕРЖАНИЕ

О системе дополнительного образования Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга (предисловие) <i>Данилов Сергей Владиленович</i>	4
Проектная деятельность как средство интеграции основного и дополнительного образования (обобщение опыта работы Центра дополнительного образования Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга) <i>Горбушина Наталия Александровна</i>	6
О, спорт, ты – жизнь! <i>Андрианов Вадим Георгиевич</i>	16
Танцы – это движение, а движение – это жизнь <i>Буйволова Анастасия Михайловна</i>	18
Дополнительное образование в дошкольных учреждениях <i>Гермогенова Елена Валерьевна</i>	19
У меня была цель, и я ее достигла <i>Жемчужина Ирина Анатольевна</i>	21
Взаимодействие внеурочной деятельности и дополнительного образования как условие успешного развития личности ребенка <i>Зернова Надежда Леонидовна</i>	24
Педагог дополнительного образования XXI века: путь мастера, или «гимнастика для мозгов» <i>Карпова Юлия Александровна</i>	29
Зачем нужны бальные танцы? <i>Кузякина Екатерина Александровна, Кривоносов Артур Владимирович</i>	32
Танцующий мир <i>Купрова Венера Насыбулловна</i>	34
Язык песен, стихов и танцев – самый древний и понятный язык в мире <i>Левина Эмма Моисеевна</i>	36
Театр или жизнь? – вот в чем вопрос! <u>Лунин Андрей Эдуардович</u> , <i>Озирная Елена Михайловна</i>	41
Мечта – стать балериной <i>Малашевская Елена Анатольевна</i>	50

Спортивный зал для вас <i>Меттус Анастасия Германовна</i>	52
Петь в хоре не только можно, но и нужно! <i>Механикова Светлана Борисовна</i>	54
Для чего театр нужен школе? <i>Новикова Юлия Ринатовна</i>	58
Педагогика успеха в музыке <i>Петрова Людмила Ивановна</i>	59
Это очень интересно – быть в хоре! <i>Полякова Ольга Николаевна</i>	61

О СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ № 56 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (предисловие)

*Данилов Сергей Владиленович,
директор ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
Заслуженный учитель РФ*

Дополнительное образование в Академической гимназии № 56 активно развивается с 1995 года. За двадцать пять лет работы изменилось очень многое: увеличилось количество педагогов дополнительного образования, повысился профессиональный уровень преподавания, таким образом, появилось много новых интересных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования. Пронизывая уровни дошкольного, общего образования, дополнительное образование стало для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность. Самым важным изменением можно назвать то, что появился свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие.

За этот период в гимназии педагогами-профессионалами созданы необходимые условия для личностного развития учащихся, их позитивной социализации и профессионального самоопределения. Этому способствует великолепная материально-техническая оснащенность нашей гимназии.

Академическая гимназия № 56 стала первым образовательным учреждением, на базе которого было официально открыто структурное подразделение – Центр дополнительного образования. Создание такого Центра стало примером возможности интеграции общего и дополнительного образования в условиях одного образовательного учреждения. Тесное взаимодействие общего и дополнительного образования обеспечивает реализацию заявленной миссии нашей гимназии: предоставление максимально широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий уровень образования и воспитания.

Дополнительным образованием в гимназии охвачены 9.500 обучающихся, 39 педагогов дополнительного образования реализуют свои программы различных направленностей, 168 учителей гимназии совмещают преподавание предметов общего образования и реализацию программ дополнительного образования. Подтверждением высокого профессионального уровня педагогов ЦДО служат весомые результаты творческой деятельности воспитанников, победы на городских, всероссийских и международных конкурсах. А также положительные отзывы родителей и независимых экспертов.

Традиции гимназии, зародившиеся много лет назад, играют важную роль в формировании творческих коллективов, достижении высокого качества дополнительного образования. Одной из первых зародилась традиция проведения «Праздника песни» на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, в котором ежегодно с отчетными концертами выступают 7 хоровых коллективов нашей гимназии. Чуть позже с подобными отчетными концертами стали выступать наши хореографические ансамбли в рамках «Праздника танца» на сцене Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл».

Рассматривая образовательный процесс в современной школе как сферу духовного воспроизводства человека, в котором во взаимодействие вступают учащиеся, родители, педагоги и общество, мы убеждены в необходимости разработки новых образовательных программ, направленных на развитие исследовательской и проектной культуры, освоение учащимися новых технологий, основу которых составляют информационные технологии и технологии образования и самообразования. Фундаментом этой системы является взаимодействие основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности, способствующее формированию личности выпускника Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (обобщение опыта работы Центра дополнительного образования Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга)

*Горбушина Наталья Александровна,
заместитель директора-руководитель
Центра дополнительного образования
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга*

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы, возникшие при взаимодействии основного и дополнительного образования, обоснована возможность интеграции основного и дополнительного образования в различных видах проектной деятельности учащихся, представлен опыт работы Центра дополнительного образования Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга

Ключевые слова

Основное и дополнительное образование; интеграция; проектирование; интеллектуальное и творческое развитие обучающихся.

Введение

Интеграция (от лат. *Integratio* – «соединение») – процесс объединения частей в целое. Интеграция в педагогике – тема, которая остается актуальной на протяжении многих лет. Например, О.Г. Гилязова считает, что педагогическая интеграция есть «система органически связанных дисциплин, построенная по аналогии с окружающим миром». Н.С. Сердюкова говорит, что данное понятие – это «процесс сближения и связи наук, представляющий высокую форму дифференциации на качественно новой ступени обучения». По мнению В.С. Безруковой, определение интеграции в педагогике может происходить на разных основаниях: и как высшая форма взаимосвязи, и «как высшая форма выражения единства» всех составляющих, которые определяют содержание образования, и как создание крупных педагогических единиц за счет объединения взаимосвязанных компонентов учебно-воспитательного процесса. Но все авторы сходятся в одном: это механизм, который направлен на то, чтобы осуществлять развитие творческого мышления у детей, чтобы ускорять интенсификацию, систематизировать учебно-познавательную деятельность и овладевать грамотой культуры. Причем мы акцентируем внимание на том, что это не просто механическое соединение различных знаний, а применение подхода, при котором они являются взаимосвязанными. Иначе говоря, чтобы взаимодействие эффективно работало и давало высокие результаты, необходима система. О такой системе – интеграции основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности в Академической гимназии № 56 – и идет речь в данной статье.

Основная часть

Проблема интеграции основного и дополнительного образования декларируется во многих документах, отражающих образовательную политику. В нашей гимназии эта проблема решена на уровне:

- встраивания программ дополнительного образования в образовательную программу школы;

- использования потенциала дополнительного образования для формирования исследовательской компетентности учащихся;
- обеспечения гарантии достижений конкретных результатов каждым учеником;
- построения действенной системы учета достижений учащихся.

Центр дополнительного образования ГБОУ «Академическая гимназия № 56» ведет свою активную деятельность с 1995 года. За двадцать лет активной работы изменилось очень многое. Самым важным изменением можно назвать то, что учащимся обеспечен свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; а также обеспечены вариативность содержания и форм организации образовательного процесса и доступность глобального знания и информации для каждого обучающегося гимназии. За этот период в гимназии именно в дополнительном образовании педагогами-профессионалами созданы необходимые условия для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения; удовлетворяются индивидуальные потребности учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; формируются и развиваются творческие способности учащихся, выявляются и поддерживаются талантливые обучающиеся; обеспечивается духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, трудовое воспитание учащихся; формируется культура здорового и безопасного образа жизни, укрепляется здоровье учащихся; происходит подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Создание Центра дополнительного образования в Академической гимназии № 56 стало примером возможности интеграции основного и дополнительного образования в условиях одного образовательного учреждения, а сегодня еще и программ внеурочной деятельности. Такое тесное взаимодействие несет в себе определенную миссию: предоставление максимально широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. Например, ученикам, увлекающимся естественными науками, а особенно химией и биологией, крайне важен проект «ХимБио Плюс». Проект реализуется с 2007 года. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам по химии и биологии проводится на базе эколого-биологического центра – структурного подразделения Городского дворца творчества юных, а базовое образование – в Академической гимназии № 56. Цель проекта – подготовка обучающихся гимназии к успешному поступлению и обучению в вузах по профильным химико-биологическим специальностям. Для достижения поставленной цели были определены задачи:

- обеспечение высокого уровня преподавания химии и биологии;
- привлечение подготовленных школьников к участию в профильных олимпиадах;
- предоставление возможности для творческой самореализации учащихся через общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного образования, куда входят такие формы работы, как учебно-исследовательская деятельность, участие в научно-практической конференции.

Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей, социальных и профессиональных партнеров) в положительных, лично значимых результатах. В условиях крупного образовательного комплекса (каким является Академическая гимназия

№ 56 – 6 зданий подразделений, около 3000 воспитанников и обучающихся) достижение высоких образовательных результатов каждым учеником возможно только в том случае, если решена задача оптимального сочетания:

- основного и дополнительного образования;
- разнообразных форм учебной деятельности;
- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся;
- эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности школьников.

Проект «ХимБио Плюс» реализуется в старших классах. Для учащихся химико-биологического профиля существуют лаборатории химиков-исследователей им. Д.И. Менделеева и биологов-исследователей им. В.И. Вернадского. Итогом исследования является курсовая работа по выбранной теме. Защита курсовых работ проходит на заседании лаборатории в феврале. В течение всего учебного года учащиеся могут получать профессиональные консультации у руководителей проекта, учителей, свободно пользоваться фондами медиатеки. Лучшие работы выдвигаются на ежегодную открытую городскую научно-практическую конференцию старшеклассников «Шаги в науку XXI века», проводимую в марте. За время существования проекта прошла 21 такая конференция на разных площадках города. Ежегодно в марте местом проведения секций являются Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет и Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Этнографический и Русский музеи, Академия талантов, Горный и Санкт-Петербургский государственный университеты, музей-заповедник Петергоф, музейно-выставочный центр «Моя история», РАНХиГС. Учащиеся, получившие дипломы 1 и 2 степени, освобождаются от промежуточной аттестации по соответствующему предмету. Тезисы лучших работ (описания лучших проектов) публикуются в научном приложении к школьному журналу для старшеклассников «Бобёр».

В рамках проекта разработан подпроект «Абитурант-класс», в котором предусмотрены организация и деятельность Школы тестовой культуры по материалам Единого государственного экзамена за пределами часов обязательной программы. Школьники, участвующие в программах «Абитурант-класса» – постоянные участники олимпиад районного, городского и всероссийского уровней. За последние годы Академическая гимназия № 56 неоднократно занимала первые места среди школ города в региональном туре биологической олимпиады. Средний балл ЕГЭ в химико-биологических классах в 2013 году – 82,6 – по биологии; 80,6 – по химии (3 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов, 5 – на 98). Высоким результатом реализации данного проекта можно считать поступление выпускников гимназии в профильные вузы.

Другим ярким примером интеграции основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности служит проект «Увлечённые образованием». Это инновационный проект в сфере образования и осуществления профессиональной педагогической деятельности, обеспечивающий разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов диагностики качества образовательного процесса, оценки подготовки обучающихся; способствующий повышению эффективности образовательного процесса; получивший широкое распространение в Российской Федерации. В основу положены ключевые идеи и положения Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», в котором определено, что система образования создает условия для развития личности обучающихся за счет создания системы

непрерывного образования посредством реализации основных образовательных и различных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Инновационный проект включает программы «От Портфолио выходного дня к Абитури-классу»: формирование исследовательской компетентности за счет интеграции общего и дополнительного образования в современной школе и «Чтение с увлечением: развитие читательской компетенции и информационной культуры школьников в процессе реализации программ основного и дополнительного образования». Данный проект интеграции состоит из нескольких взаимосвязанных образовательных подпроектов:

- 1) *1 – 4 классы. Подпроект «Портфолио выходного дня».* Он направлен на организацию и поддержку со стороны школы усилий семьи по построению педагогически целесообразной программы семейных выходных дней с посещением музеев, выставочных программ, театров и т.д.
- 2) *1 – 4 классы. Подпроект «Острова в Океане».* Направлен на организацию воспитательной работы в начальной школе в форме игры-путешествия, ориентирован на развитие познавательной самостоятельности школьников в процессе индивидуальной и групповой подготовки к интеллектуально-творческим мероприятиям подпроекта.
- 3) *5 – 7 классы. «Двенадцать коллегий».* Это подпроект, предлагающий исследовательско-поисковую игровую деятельность для подростков школы (5 – 7 класс), направленную на развитие познавательного интереса учащихся за счет выбора формы и содержания образовательной активности в системе дополнительного образования. Метафора «Двенадцать коллегий» используется для обозначения преемственной связи проекта с традициями и современностью петербургской науки и культуры.
- 4) *8 классы. «Турнир старшеклассников»* – лично-командное первенство по основам наук «Мудрый бобер». Это интеллектуальный турнир с индивидуальным участием и командным зачетом результатов; турнир имеет как предметную, так и межпредметную направленность; личные и командные итоги подводятся в мае на Ассамблее победителей олимпиад и отличников учебы.
- 5) *9 классы. «Лаборатория исследователей».* Это предпрофильная подготовка, осуществляемая учеником в процессе совместной с тьютором работы над выбранной темой в рамках предметных лабораторий (лаборатория исследователей химии, лаборатория исследователей биологии и т.п.); защита работ проводится в рамках ежегодной научно-практической конференции старшеклассников «Шаги в науку XXI века» в марте.
- 6) *10 классы. «Школьное проектное бюро»*, организующее освоение старшеклассниками основ учебно-исследовательской деятельности (под руководством научного консультанта) в формате элективного курса «Учебно-исследовательская деятельность», дополненного специальными поддерживающими форматами; результаты работы школьников представляются на научно-практической конференции старшеклассников «Шаги в науку XXI века», на региональных и всероссийских научно-практических конференциях школьников и студентов, на заочных и Internet-конкурсах научных работ школьников.
- 7) *11 классы. «Абитури-класс».* Подпроект направлен на помощь старшеклассникам в построении жизненно-образовательной стратегии (индивидуальный маршрут подготовки к итоговой аттестации и поступлению в высшие учебные заведения); вклю-

чает в себя план участия в предметных вузовских олимпиадах, определение пакета выпускных экзаменов и работу по профильным предметам.

Педагогическая концептуальная основа проекта согласуется с общей концепцией работы образовательной организации:

- 1) Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех его участников в положительных, лично значимых результатах.
- 2) Достижение высоких образовательных результатов каждым учеником возможно при решении задач оптимального сочетания:
  - основного и дополнительного образования;
  - разнообразных форм учебной деятельности;
  - требований стандарта и индивидуальных способностей учащихся;
  - эмоционально-психологической комфортности и интенсивной учебной деятельности;
  - традиции и новизны в образовательных технологиях, в том числе при использовании носителей образовательной информации.
- 1) Построение эмоционально привлекательной образовательной среды, формирующей имидж гимназии (престиж, компетентность, творчество, игра, открытость, развитие).
- 2) Качественное образование предполагает создание условий для восхождения ученика к вершинам человеческой культуры за счет активного вовлечения в процесс познания, сохранения и воспроизводства культурных ценностей.
- 3) Партнерская позиция семьи по отношению к деятельности образовательного учреждения.
- 4) Воспитание гражданских чувств за счет формирования чувства гордости и ответственности за свою собственную жизнь и благополучие, благополучие семьи, города, общества в целом.
- 5) Рост личностной активности и самостоятельности, инициативы и ответственности учащихся и педагогов выступает в качестве ведущего процессуального критерия качества образовательного процесса.

Чего мы добились в результате реализации проекта:

1. Эффективно решены заявленные актуальные проблемы и *существенно оптимизировали*:
  - 1.1. содержание образовательной программы:
    - обеспечена интеграция основного и дополнительного образования;
    - разработана и введена в систему надпредметная программа формирования исследовательской компетентности учащихся в основном и дополнительном образовании;
  - 1.2. организацию учебного процесса:
    - классно-урочная модель организации образовательного процесса обогатилась за счет активного использования игровых и проектных технологий;
    - система дополнительного образования стала доступной для всех учащихся образовательной организации;
    - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
    - разработана методика сопровождения семьи, испытывающей проблемы в реализации проекта «Портфолио выходного дня»;
    - разработана методика сопровождения учащихся в системе дополнительного образования;

- разработана система диагностики успешности в освоении исследовательской компетентности;
  - разработана современная модель формирования образовательной стратегии у старшекласников;
- 1.3. повышение квалификация педагогического состава, обеспечение роста педагогического потенциала педагогического коллектива за счет:
- достижения большей целостности образовательной программы;
  - создания условий для самореализации и личностного роста педагогов в разработке и реализации образовательных проектов;
  - поддержки позитивной рабочей атмосферы в ходе реализации живых и интересных взрослым и детям проектов;
  - создания новых материально-технических условий для деятельности;
  - поддержки инновационного лидерства.
- 1.4. образовательную среду (условия):
- расширение образовательной среды и вовлечение в нее культурно-развивающего потенциала семьи и города;
  - расширение временных рамок образования без утяжеления нагрузки для учащихся;
  - более привлекательные условия образования для учащихся, поскольку традиционный процесс дополнен динамически-обновляющимся содержанием;
  - образовательная среда стала более интерактивная, поскольку меняется в зависимости от интересов, запросов и достижений учащихся;
- 1.5. управленческую деятельность образовательной организации:
- разработана система мониторинга сформированности исследовательской компетентности учащихся;
  - разработаны управленческие циклограммы интеграции основного и дополнительного образования (расписание, календарные планы);
  - разработана система учета достижений учащихся, полученных в сфере дополнительного образования в основном образовательном процессе.
2. Существенно повысилась удовлетворенность образовательным процессом всех субъектов образовательного процесса за счет:
- 2.1. большего учета возрастных особенностей;
- 2.2. создания условий для роста общеобразовательной мотивации (перенос познавательных интересов из сферы дополнительного образования в основное образование);
- 2.3. вовлечения потенциала семьи и повышения меры причастности семьи к образовательным достижениям ученика;
- 2.4. обновления содержания образования и его технологий;
- 2.5. предоставления педагогам большего пространства для педагогической инициативы;
- 2.6. улучшения учебной результативности за счет роста образовательной мотивации.

Также значительных результатов удалось добиться в оптимизации использования ресурсов и в построении новых управленческих образовательных технологий. В результате был разработан пакет методического обеспечения с целью диссеминации педагогического опыта.

Говоря о системе интеграции основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности, нельзя не остановиться на подпроекте «Двенадцать коллегий». Проект внедрился в образовательный процесс гимназии в 2007 году и дает высокие результаты обученности детей.

Проект «Двенадцать коллегий» – исследовательски-поисковый игровой проект для подростковой школы (5 – 7 класс), направленный на развитие познавательного интереса учащихся за счет выбора формы и содержания образовательной активности в системе дополнительного образования. В рамках реализации проекта ежегодно проходит научно-практическая конференция для учащихся средней школы «Созвездие», на которой воспитанники коллегий могут продемонстрировать свои исследовательские работы. «Двенадцать коллегий» (5 – 7 классы) – это:

- 1) Содружество творческих объединений учащихся, созданных на основе интересов учащихся к предметам школьной программы.
- 2) Каждая коллегия имеет свою литеру, соответствующую букве греческого алфавита.
- 3) Принципиальное отличие занятий, проводимых в той или иной коллегии, от школьных уроков, в их метапредметной составляющей.
- 4) Содержание занятий основано на принципе «За страницами школьного учебника» и направлено на развитие познавательной активности учащихся, на достижение значимых для каждого ученика личных результатов.
- 5) В каждой коллегии организуются отдельные группы для учащихся 5, 6 и 7 классов в зависимости от поданных заявлений.
- 6) Решение о выборе коллегии принимает сам обучающийся. При этом он может заниматься в одной коллегии в течение трех лет или менять коллегию каждый учебный год.
- 7) Педагог группы учащихся в коллегии получает звание куратор.
- 8) Куратор каждой группы составляет план работы, который утверждается заместителем директора по учебной работе и заместителем директора Центра дополнительного образования.
- 9) В плане работы каждой коллегии предусмотрены: одно публичное мероприятие, выпуск одного печатного издания, проведение одной интеллектуальной творческой игры для других классов или учащихся начальной школы.
- 10) Общий план работы содружества «Двенадцать коллегий» принимается в начале учебного года на общем собрании членов коллегий как яркая творческая заявка.
- 11) Все учащиеся, изъявившие желание принять участие в работе той или иной коллегии, подают заявление и получают статус любителя, а после занятий в течение первого полугодия текущего учебного года значок с литерой коллегии.
- 12) После участия в публичном мероприятии коллегии наиболее отличившиеся учащиеся на торжественном собрании получают белый шарф с литерой избранной коллегии и звание знаток.
- 13) Участники коллегии, занявшие первые места в районных олимпиадах и других соответствующих смотрах и конкурсах, получают знаки «Серебряный бобер», которые вручаются на ежегодной Ассамблее победителей олимпиад и отличников учебы.
- 14) Наиболее активные участники содружества «Двенадцать коллегий» получают звание магистра и памятные часы с символикой школы.

15) Решение о присвоении званий принимаются на общем собрании коллегии по инициативе куратора и членов коллегии на основе реальных результатов.

16) Вся информация о деятельности «Двенадцати коллегий» (программы мероприятий, анонс публичных дел, значимые успехи учащихся и др.) демонстрируются на информационном стенде и сайте гимназии.

Коллегия		Любителей и знатоков	Публичное Мероприятие	Издание
Альфа	α	Точных наук	Математическая Олимпиада	Альманах «Занимательная математика»
Бета	β	Истории Санкт-Петербурга	Турнир знатоков города	Журнал «Я иду по Петербургу»
Гамма	γ	Географических открытий	Турнир знаменитых путешественников	«За страницами географических карт»
Сигма	σ	Искусствоведения и культурологии	Конкурс «По музеям и выставочным залам»	Путеводитель «Приглашаем посетить»
Дельта	δ	Экологии	Защита проектов	Журнал «Мы на защите природы»
Омега	ω	Естествознания	Олимпиада юных физиков	Журнал «Яблоко Ньютона»
Йота	ι	Природы	Конкурс «Природа родного края»	Фотоальбом
Омикрон	$\omicron$	Новых информационных технологий	Защита мультимедиа-проектов	Электронный Справочник
Тау	τ	Иностраннных языков и страноведения	Олимпиада по английскому языку	Журнал «Шалтай-Болтай»
Ипсилон	υ	Языкознания	Викторина «Слово о словах»	Сборник «Занимательное языкознание»
Эпсилон	ϵ	Изящной словесности	Литературный турнир «Вдохновение»	Альманах «Рука к перу, перо к бумаге...»
Каппа	κ	Исторических аргументов и фактов	Турнир архивариусов	Журнал «За строками исторических документов»

Интеллектуальные игры «Двенадцати коллегий»

Коллегии	Игра
Альфа и Омега	«От Альфы до Омеги» (в мире точных наук)
Ипсилон и Эпсилон	«Литературные состязания»
Бета и Сигма	«Чудесный город»
Гамма и Каппа	«Необыкновенное путешествие»
Дельта и Йота	«Юный биолог»
Тау	«Мир без границ»

Заключительные выводы

Рассматривая образовательный процесс в современной школе как сферу духовного воспроизводства человека и культуры, в котором во взаимодействие вступают учащиеся, родители, педагоги и общество, мы убеждены в необходимости разработки новых образовательных программ, направленных на развитие исследовательской и проектной культуры, освоение учащимися новых технологий, основу которых составляют информационные технологии и технологии образования и самообразования. Фундаментом этой системы является взаимодействие основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности, а это самое главное в формировании личности выпускника Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга.

**Список публикаций сотрудников ГБОУ
«Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга**

(отражает опыт реализации проектов на основе интеграции основного,
дополнительного образования и внеурочной деятельности)

1. Воробьев В.К. Учебно-исследовательская деятельность в образовательном маршруте гимназии // Петербургская гимназия: успехи, проблемы, перспективы: материалы научно-практической конференции 24 – 25 марта 2003 г. – СПб.: Политехника, 2004.
2. Воробьев В.К. Исследовательская деятельность выпускника гимназии – путь в большую науку новой России // Управление качеством в современном вузе. Труды 2-й международной научно-практической конференции (17 – 18 июня 2004 г., СПб – Калуга). Выпуск 2. – СПб.: МБИ, 2004.
3. Загребельная Е.Н., Пильдес М.Б., Тенютина Е.Д. Воспитание читателя-школьника в процессе реализации метапредметного полипроекта «Чтение с увлечением». // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 22 – 25 апреля 2013 года. – СПб, 2013. – с. 25 – 27.
4. Казакова Е.И., Пильдес М.Б., Данилов С.В., Тенютина Е.Д., Волков А.А. Проект «От «От портфолио выходного дня» к «Абитуриент-классу»». // Практика административной работы в школе. – №1. – 2011. – С. 6 – 22.
5. Кузьмина-Крутецкая Н.Е., Кремнева Н.А. Проектная деятельность младших школьников во внеурочной работе как способ развития интереса к чтению. // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 22 – 25 апреля 2013 года. – с. 38 – 39.
6. Пильдес М.Б., Тенютина Е.Д. Инновационный метапредметный полипроект «Чтение с увлечением»: развитие читательской компетентности и информационной культуры школьников в процессе реализации программ основного и дополнительного образования. // Материалы Третьей Всероссийской конференции «Наша будущая школа. Модернизация образования и личность современного учителя»: сборник. – Волгоград, 2013. – С. 187 – 191.
7. Соловьев Н.И. Дебаты как средство развития активной личности в современных образовательных условиях // Актуальные проблемы современной науки / Материалы международ. науч.-практ. конф. науч. сессии «XII Невские чтения» (21 – 23 апреля 2010 г.). / Под общ. ред. Н.И. Озеровой. – СПб: Изд-ва Невского ин-та языка и культуры, 2010. – С. 325 – 328.
8. Соловьев Н.И. Дискуссионное обучение в контексте компетентностного подхода. // Актуальные проблемы культурологи и педагогики // Материалы международной науч.-практ. конф. науч. сессии «XIII Невские чтения» (20 – 22 апреля 2011 г.). / Под общ. ред. Н.И. Озеровой. – СПб.: Издательство Невского ин-та языка и культуры, 2011. – С. 240 – 241.
9. Сорокина Н.А. Из опыта работы клуба «BONJOUR!» в рамках проекта «12 коллегий». // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 22 – 25 апреля 2013 года. – с. 68 – 69.

10. Тенютина Е.Д., Кузьмин Д.Ю. Предметные недели в системе образовательной деятельности Гимназии (на примере предметной недели географии и экономики) // Методист. – №10. – 2006. – С. 44 – 50.
11. Тенютина Е.Д. Интеграция основного и дополнительного образования в контексте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (из опыта работы Гимназии № 56 Санкт-Петербурга) // Материалы Всероссийской конференции «Наша будущая школа. Модернизация образования: опыт ведущих школ России»: сборник. – М., 2012. – С. 7 – 8.
12. Федюкина Л.П. Повышение качества образования за счет формирования исследовательских компетенций (в рамках реализации общешкольного проекта Гимназии №56 «Лаборатория исследователей»). // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 22 – 25 апреля 2013 года. – с. 87 – 99.
13. Филиппович А.П. Изучение иностранного языка как благоприятная среда для создания системы урочной и внеурочной деятельности одаренных детей. // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 22 – 25 апреля 2013 года. – с. 88 – 90.

Источники:

1. Лебедева И.М. Интеграция основного и дополнительного образования в исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская работа школьников. – 2006. – № 3. – С. 123 – 125.
2. Леонтович А. Модель организации исследовательской деятельности учащихся // Директор школы. – 2008. – № 7. – С. 69 – 74.
3. Маслова Е.В. Творческие работы школьников: Алгоритм построения и оформления: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006. – 64 с.
4. Нюдюрмагомедов А.Н. Интеграционные процессы в педагогическом образовании [Текст]: дис. д-ра пед. наук / А.Н. Нюдюрмагомедов. Ростов-н/Д, 1999. С. 19.
5. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / Отв. ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2003. – 204 с. – (Библиотека журнала «Директор школы». Вып. 8).
6. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении: Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. СПб: КАРО, 2005. 96 с.
7. Шашенкова Е.А. Исследовательская деятельность: Словарь. – М.: Академия; АН-КиПРО, 2005. – 64 с.
8. Из опыта работы гимназии № 56 г. Санкт-Петербурга по учебно-исследовательской деятельности // Вестник образования России. – 2005. – № 18. – С. 60 – 69.

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

*Андреанов Вадим Георгиевич,
руководитель МО физической культуры
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
отличник физической культуры и спорта,
почетный работник общего образования,
лауреат Всероссийского конкурса «Лучший учитель года»*

Аннотация

В обзорной статье рассказывается об организации работы секции баскетбола в гимназии № 56, акцентируется внимание на существенном воспитательном эффекте от занятий баскетболом и другими спортивными командными играми.

Ключевые слова

Физическая культура, баскетбол, команда, здоровье, спортивные победы.

Сегодня на дополнительное образование в Академической гимназии №56 выделяется 1800 часов. Все эти часы равномерно распределены по 6 различным направленностям, но все-таки я считаю, что самая главная направленность – это физкультурно-спортивная. В здоровом теле – здоровый дух! Помимо основных уроков физкультуры, на которые сегодня выделяется 3 часа в неделю, что касается физкультуры и спорта – в гимназии активно работает школьный спортивный клуб (ШСК). Но это не мешает педагогам очень эффективно реализовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: шахматы, шашки, атлетическую гимнастику, волейбол, подвижные игры, бадминтон, мини-футбол, баскетбол.

Баскетбол – отличная игра, пользующаяся популярностью на всех континентах. У неё поклонников почти столько же, сколько у футбола и хоккея. Баскетбольные команды во всех странах являются национальной гордостью, и попасть в них не так-то легко – настолько велики требования. В нашей гимназии на протяжении многих лет работы в школе я провожу занятия в секции баскетбола. В ней занимаются ученики 8 – 10-х классов, существует сборные команды юношей и девушек по баскетболу. Начиная с 2002 года сборные команды девушек и юношей постоянно участвуют в соревнованиях районного, городского, регионального уровней. На занятиях в секции школьники укрепляют свою физическую форму и осваивают простейшие приёмы ведения и передачи мяча, бросков по кольцу. Постепенно упражнения усложняются, и воспитанники начинают изучать взаимодействие игроков в атаке и в защите, готовятся к выступлениям на соревнованиях. Занятия проводятся два раза в неделю. Как руководитель секции, я опираюсь на учащихся, которые раньше занимались баскетболом в различных секциях. Они являются моими помощниками и составляют костяк сборных команд. Основу баскетбола составляют простые естественные движения, которым легко можно обучить учащихся. Это бег, прыжки, различные броски и передачи. Действия постоянно чередуются между собой, меняются по интенсивности, продолжительности и поэтому оказывают комплексное воздействие на растущий организм. Занятия баскетболом способствуют формированию опорно-двигательного аппарата, а также укреплению внутренних органов, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У ребят вырабатывается выносливость, активно работают мышцы ног и таза, улучшается координация движений и осанка.

Помимо физического развития, эта игра имеет огромное значение и в воспитании подростка. Дети учатся общаться между собой, а также постоянно развиваются и совершенствуются, ведь баскетбол является соревновательным видом спорта. В характере появляется настойчивость, решительность и целеустремленность. К тому же происходит раскрытие творческого потенциала, так как ребенок не просто принимает какие-то решения, но и думает, каким образом их осуществить.

А самое главное баскетбол лучше многих других игр развивает командный дух, учит скорости, ловкости и точности, а также ответственности и согласованности действий каждого члена команды. Для этого тренировочные упражнения часто проводят в парах, тройках, в шеренгах или в командах. Практикуются любые подвижные игры, игры подготовительные к баскетболу. Особое внимание уделяю жонглированию с мячами (1, 2, 3 мяча). При этом на площадке должна быть дисциплина, все спортсмены обязаны вежливо и внимательно относиться друг к другу.

В секцию баскетбола принимаются учащиеся основной медицинской группы на основании допуска к занятиям врачом гимназии. Особое внимание стоит обратить на состояние костно-мышечной системы: позвоночника, суставов, особенно голеностопов и кистей. Если есть отклонения от нормы, лучше выбрать другой вид спорта, так как вывихи и подвывихи суставов – основные «беды» баскетболистов. В секции баскетбола высокий рост – преимущество, поэтому ребята, занимающиеся баскетболом, имеют более высокую самооценку, а это помогает им в жизни. Спортсменов-баскетболистов охотно принимают в вузы, так как почти каждое учебное заведение имеет собственную студенческую баскетбольную команду.

Самые значимые достижения воспитанников секции баскетбола нашей гимназии за последние годы: 3 место в соревнованиях учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга по баскетболу «КЭС-Баскет» (юноши); победители районного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (девушки, юноши); победители районного спортивного праздника «За здоровую Россию»; 3 место по стритболу по программе регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (юноши); победители и призеры «Финала четырех» Академии баскетбола Санкт-Петербурга «Слемдэнк»; призеры соревнований по баскетболу среди учащихся ГОУ Санкт-Петербурга на «Кубок В. Кондрашина и А. Белова».

В гимназии созданы все условия для эффективных занятий спортом. Два спортивных зала, зал хореографии, тренажерный зал, большое разнообразие инвентаря и профессиональные педагоги. Сегодня мы организуем различные состязания, на которые приглашаем не только обучающихся в гимназии, но их родителей. Многие годы родители были только зрителями, а сегодня – они участники таких игр, как «Папа, мама, я – спортивная семья», и даже активные участники спортивного праздника в честь 30-летия новейшей истории Академической гимназии 56. Так держать!

ТАНЦЫ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ, А ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

*Буйволова Анастасия Михайловна,
руководитель студии современного танца «ТАНЦCLASS»
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга*

Аннотация

В сообщении рассказывается о творческих и педагогических успехах студии современного танца «ТАНЦCLASS» академической гимназии № 56 г. Санкт-Петербурга.

Ключевые слова

Танец, джазовая хореография, музыкальные стили, эстетика, чувство прекрасного.

Студия современного танца «ТАНЦCLASS» возникла в 2008 году. В основу хореографии студии положены танцевальное направление джаз и связанные с этим направлением стили (модерн, степ, афро-джаз, бродвейский джаз и т.д.).

Джаз-танец – это направление в хореографии, имеющее одно название с музыкальным стилем, но сформированное отдельно от него. Нужно разграничивать джаз как направление музыки и джаз как танец. Объединяют музыкальное и танцевальное течения общие принципы работы: импровизация, полицентрия, полиритмия (аналог музыкальной полифонии). Из этих трех основных принципов вытекают менее значимые: изоляция, импульс, волна, коллапс (сброс) и др.

Джаз-танец сегодня – это энергичность, жесткие ритмы, напор эмоций, импульсивность. В танце присутствуют элементы брейк-данса, хип-хопа. Современная джазовая хореография стирает границы между стилями и направлениями, органично соединяя традицию и новизну. Импровизация – одна из главных особенностей джаза. Она позволяет этому танцу всегда быть современным, отражая в себе новейшие веяния в жизни и в искусстве. Джаз-танец имеет разновидности, например, модерн.

Вобрав в себя в начале 20 века веяния модерна, джаз-танец пополнился своей разновидностью – джаз-модерном. В отличие от классики, где акцент делается на отталкивании, как в балетных прыжках, в джаз-модерне движение направлено к земле. Танцовщик джаз-модерна осуществляет свои танцевальные па на пальчиках, в танце часто встречаются акробатические трюки. Модерн активно осваивает технику других танцевальных стилей, таких, как лирический-философский танец и хип-хоп. Джаз-танец имеет еще одну разновидность, такую, как Бродвейский джаз.

Развитие американского джаз-танца пошло по пути его театрализации. Знаменитые постановки мюзиклов на Бродвее, создали новый жанр театрального и танцевального искусства. Джаз-танец стал неотъемлемой частью прославленных постановок и привел к появлению своей новой разновидности – бродвейского джаза. Благодаря синкопированному строю джазовых композиций, идеально сочетающимися с движениями ног, повторяющих замысловатые ритмы, появилась такая разновидность джаз-танца, как степ.

Степ-танец стал частым гостем мюзиклов, эстрады и черно-белого кино. Вобрав в себя движения классического балета и элементы современного танца в сочетании с ритмическими ударами ног, степ-танец разнообразил и обогатил эстетику танца.

В студии «ТАНЦCLASS» в Академической гимназии №56 мы не только обучаем танцевальным движениям, но и создаем условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков, самостоятельности, упорства, выносливости, трудолю-

бия, творческой активности, музыкально-двигательной способности; воспитываем коллектив единомышленников; прививаем вкус и понимание прекрасного.

Благодаря всевозможным мероприятиям: концертам, фестивалям, конкурсам – наши ученики раскрывают себя в полной мере. Наша студия ежегодно участвует в конкурсах, не только городских, но и во всероссийских («Сказки на Неве», «Таланты», «Новая волна»). Также коллектив принимает участие в международных конкурсах («Салют талантов», «Веспремские игры»), где занимает исключительно призовые места.

У нас занимаются все желающие ученики. Но даже по окончании школы продолжают посещать наши занятия, так как двери в «ТАНЦCLASS» всегда и для всех открыты. В 2016 году две наших выпускницы (Васильева Полина и Чутаева Надежда) поступили в СПбГИК на факультет музыкального искусства эстрады. Мы гордимся, когда ученики следуют по нашим стопам. Это огромное счастье – найти себя, а значит – заниматься тем, что по-настоящему делает тебя счастливым. Танцы – это движение, а движение – это жизнь!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Гермогенова Елена Валерьевна,
заместитель директора по дошкольному образованию
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга*

Аннотация

В статье рассказывается о важности дополнительного образования в период дошкольного детства, приводятся примеры успешного взаимодействия дошкольного отделения и центра дополнительного образования гимназии № 56 г. Санкт-Петербурга.

Ключевые слова

Дополнительное образование, дошкольное учреждение, игра, возрастные особенности детей, развитие детей.

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Рамки семьи раздвигаются до пределов детского сада, улицы, города. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, он активно включается в различные виды деятельности. Интересный возраст! С одной стороны, ребенок старается включиться во взрослую жизнь, что, конечно, ему еще недоступно, но и, конечно же, он стремится и к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. В нашем детском саду созданы все условия для ребенка, чтобы преодолеть это противоречие. Наличие разнообразных игр, занятий по дополнительным программам помогает ребенку реализовать все свои желания.

Дополнительное образование в дошкольных учреждениях дает возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. Реализация программ дополнительного образования даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. При организации деятельности дополнительного образования детей детский сад учитывает:

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий;
- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в дополнительных занятиях;
- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой детского сада;
- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания дополнительного образования детей именно на ее основе;
- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая личность;
- нормы нагрузки на ребенка.

Результаты деятельности детей выражаются в оформлении коллективных выставок, в издании альбомов, в проведении отчетных спектаклей и концертов обязательно в присутствии родителей – главных зрителей.

Дошкольный возраст является уникальным и самоценным периодом развития. Именно в это время закладываются такие важные и фундаментальные человеческие способности, как познавательная активность, любознательность, уверенность в себе, доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция, бережное и внимательное отношение к окружающему миру. Поэтому мы считаем очень важным взаимодействие дошкольного отделения и центра дополнительного образования нашей гимназии. А началось оно с первого дня основания структурного подразделения в 2014 году. Здесь развитие ребенка проходит в сотрудничестве, общении со взрослым: именно взрослый является главным руководителем процесса развития, ставит перед ребёнком задачи, находящиеся в зоне его ближайшего развития, создаёт расхождение между «хочу» и «могу» и помогает его преодолеть, затем постепенно передаёт звено регуляции, управления деятельностью самому ребёнку. Также взрослый мотивирует ребёнка на выполнение тех или иных действий, заинтересовывает и, что немаловажно, поощряет. В объединениях «Риторика» и «Логоритмика» дети занимаются развитием речи, пластики, дыхания, более основательно начинают овладевать своим артикуляционным аппаратом. Музыкальный руководитель, помимо музыкальных занятий, реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Синтез искусств», где дети знакомятся с различными видами искусства, а также руководит вокальным ансамблем «Кнопочки». Педагог готовит воспитанников к «большой сцене», мы гордимся тем, что наши воспитанники имеют возможность выступить на сцене БКЗ «Октябрьский», демонстрируя свои таланты, которые мы можем раскрыть благодаря слаженной образовательной системе и тесному взаимодействию дошкольного отделения и центра Дополнительного образования. Основным видом деятельности дошкольника является игра. Большую часть своего времени дети этого возраста проводят в играх, причем от трех до шести-семи лет детские игры проходят довольно значительный путь развития: игроманипулирование с предметами, индивидуальная предметная игра конструктивного типа, коллективная сюжетно-ролевая игра, индивидуальное и групповое творчество, игры-соревнования, игры-общение, домашний труд. А наши дети помимо всего еще играют в театре!

Все знают выражение: «Театр начинается с вешалки». А в нашей гимназии театр начинается с дошкольного отделения. Педагоги центра дополнительного образования и дошкольного отделения составили программу театральной студии, которую наз-

вали – «Малышок». А начиналось всё с простых занятий по театральным играм. На каждом занятии, а точнее в совместной непосредственной образовательной деятельности, дети, как настоящие артисты, из этюдной формы превращают свои действия в настоящие спектакли. Три раза в год наши воспитанники предстают перед родителями и гостями нашего заведения как актёры театра. Недаром дошкольное отделение 4 года подряд становится лауреатом Международного Брянцевского фестиваля детских театральных коллективов. В недавно открывшемся детском саду «Буратино» – еще одного дошкольного отделения в нашей большой Академической гимназии № 56 – создаются все современные условия для развития дошколят. А какой там театральный зал! Музыкальный и спортивный залы! Кабинет для рисования! И многое, многое другое для раскрытия творческого потенциала малышей.

Каждый педагог в нашем детском саду – специалист, профессионал своего дела. В дополнительном образовании очень эффективно реализуются такие программы, как: «Умелые руки» и «Любимые страницы». Благодаря плодам детского творчества мы организуем великолепные выставки, побеждаем в различных творческих конкурсах.

Вот наши самые значимые победы в творческих конкурсах:

- 1) Победители Всероссийского конкурса с международным участием «Рисуем сказки»;
- 2) Победители Всероссийского конкурса «Осенняя фантазия»;
- 3) Победители Всероссийского конкурса «Последний звонок»;
- 4) Победители Всероссийского конкурса с международным участием «Чудо-дерево»;
- 5) Победители Ежегодного международного Брянцевского фестиваля театральных коллективов.

У МЕНЯ БЫЛА ЦЕЛЬ, И Я ЕЕ ДОСТИГЛА

*Жемчужина Ирина Анатольевна,
руководитель ансамбля спортивно-эстрадного танца «АРАБЕСК»
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
почетный работник общего образования РФ,
мастер спорта международного класса
по художественной гимнастике, чемпионка Европы*

Аннотация

В сообщении рассказывается о многолетней плодотворной работе ансамбля танца «Арабеск» гимназии № 56 в рамках эстетического развития учащихся.

Ключевые слова

Танец, художественная гимнастика, детский творческий коллектив, пластика, импровизация.

Многие годы я занималась художественной гимнастикой, защищала честь сборной команды СССР на аренах международного уровня. Идея создания детского танцевального коллектива возникла, когда я работала с гимнастками. Тренируя их, я видела, как многие не выдерживали физических и эмоциональных нагрузок и уходили

из большого спорта. Большой спорт – для единиц, на пьедестале всего три места, а вот здоровыми, гибкими и грациозными могут и должны быть очень многие девочки и девушки.

В 2002 году Майя Борисовна Пильдес, директор Академической гимназии № 56, пригласила меня работать в гимназию, где на базе Центра дополнительного образования был создан ансамбль спортивно-эстрадного танца «Арабеск».

За эти годы постепенно из детской группы коллектив превратился в полноценный, творческий ансамбль, состоящий из нескольких возрастных групп (дети от 7 до 17 лет). В настоящее время в ансамбле «Арабеск» занимается около 130 человек.

Ансамбль неоднократно становился лауреатом и дипломантом многих городских, и международных фестивалей и конкурсов в Чехии, Латвии, Литве, Греции, Польше и Турции. Ансамбль – участник торжественных концертов, организованных Правительством Санкт-Петербурга в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Программа, по которой работают педагоги ансамбля, была разработана с учетом задач развития дополнительного образования в России и с учетом опыта работы с обучающимися на базе гимназии. Она ориентирована на самый разный уровень подготовки и носит многожанровый характер: хореография, гимнастика и элементы акробатики, современный танец, свободная пластика и импровизация, что обеспечивает гармоничный подход к обучению.

В отличие от специализированных наборов детей в группы по художественной гимнастике и по хореографии, в ансамбль принимаются все желающие, независимо от их физических и природных данных, не ориентированных на достижение высоких профессиональных результатов в гимнастике и хореографии.

Над реализацией программы вместе со мной работают педагоги-хореографы: Прокопенко Людмила Аркадьевна, заслуженный деятель искусств Хакасии, педагог высшей квалификационной категории, Кузнецова Марина Викторовна – педагог группы начальной подготовки, Вечкунин Александр Павлович – педагог старшей группы.

Наши учащиеся овладевают знаниями и умениями в различных направлениях хореографии, классического, современного эстрадного танца, осваивают элементы художественной гимнастики и акробатики, обучаются работе с предметами: скакалка, обруч, мяч, лента. Элементы художественной гимнастики в сочетании с работой различными предметами, а также современные танцевальные связки в целом предоставляют совершенно иную возможность проявления творческих способностей девочек, способствуют развитию ловкости, быстроты и координации движений.

Занятия в нашем коллективе способствуют гармоничному развитию девочек, формируют красивую осанку, делают наших учениц грациозными и женственными, прививают любовь к спорту и искусству, а также приносят много положительных эмоций.

В 2017 году ансамбль отметил свое пятнадцатилетие. Ежегодно в день рождения коллектива мы проводим отчетный концерт, в репертуар которого включаются самые лучшие и красочные номера за эти годы. Родители – самые главные наши помощники, судьи и зрители всех выступлений коллектива.

Нашим воспитанницам предоставляется уникальная возможность выступать на лучших площадках города (это – БКЗ «Октябрьский», СК «Юбилейный», Мюзик-

Холл, Сибур-Арена, концертный зал «Карнавал», концертный зал гостиницы «Санкт-Петербург»). Это большое счастье и огромная ответственность! В последние годы наши выступления проходили не только на городских и региональных конкурсах, но и на международных: Латвия (Юрмала), Литва (Рига), Кипр (Лимасол), Турция. По приглашению наших друзей-коллег из Греции мы посетили эту удивительную страну. Совместные выступления, знакомства с древней культурой родины Олимпийских Игр надолго запомнятся нашим ученицам.

На базе гимназии преподаватели нашего коллектива регулярно проводят мастер-классы для руководителей любительских коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, преподавателей учебных заведений и учреждений дополнительного образования, а я провожу открытые занятия по гимнастике и акробатике, а также мастер-класс по спортивно-эстрадному танцу. Каждый учебный год насыщен различными танцевальными конкурсами и внутришкольными мероприятиями. Ансамбль «Арабеск» участвовал в Международном Гала-фестивале лауреатов в области хореографического искусства «Танцевальная волна» и Международном фестивале-конкурсе «Невские звезды» в рамках фестивального проекта «Kelen», где стал лауреатом I и II степени. Принимал участие в XV фестивале детского хореографического творчества «Под знаком дружбы» в г. Выборге. Ежегодные совместные выступления с нашими коллегами и друзьями из образцового хореографического коллектива «Сюрприз» (г. Выборг) приносят массу положительных эмоций воспитанникам и родителям обоих коллективов.

В 2017 году ансамблю «Арабеск» посчастливилось побывать в «Артеке», где коллектив принял участие в финале V Всероссийского и IV Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Выступления перед артековцами, съемки крымского телевидения, знакомство с новыми людьми и активное участие в жизни знаменитого на всю страну лагеря – это все, конечно, здорово! Радостные эмоции и воспоминания на всю жизнь! Все участники коллектива и родители выражают слова огромной благодарности руководителю гимназии М.Б. Пильдес за предоставленную возможность!

Конечно, детей нужно учить всему исключительно на своем личном примере. Главное – трудиться, так как для успеха в любом деле прежде всего требуется трудолюбие и огромное желание для достижения цели. Я пришла в гимнастику, потому что сама этого захотела. Мне это было очень интересно, у меня была цель, и я ее достигла. Формула успеха в любом деле – это желание, ежедневная работа над собой и терпение. Для меня важно, чтобы наши воспитанницы гармонично развивались, стремились к совершенству. Чтобы занятия в коллективе приносили пользу, а выступления ансамбля – радость.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

*Зернова Надежда Леонидовна,
методист Центра дополнительного образования
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга*

Аннотация

В статье сообщается о системе многоуровневой деятельности Академической гимназии № 56 г. Санкт-Петербурга, касающейся дополнительного образования учащихся.

Ключевые слова

Дополнительное образование, внеурочная деятельность, гармоничное развитие личности ребенка, успех, успешность, мотивация к развитию.

В настоящее время все большую роль в воспитании детей играют образовательные организации, так как в них ребенок проводит достаточно много времени. В связи с этим на первый план выходит вопрос о создании условий комфортного пребывания ребенка в школе. А внедрение внеурочной деятельности как раз и предоставляет большие возможности для развития, воспитания и самореализации детей, а также открывает новые пути для творчества перед преподавателями.

Но одновременно с этим перед школой встает ряд вопросов, на которые администрация, а главное – преподаватели, работающие по программам внеурочной деятельности, вынуждены самостоятельно искать ответы и не всегда могут их найти.

Возможно, это происходит вследствие того, что педагоги не всегда достаточно информированы и полно понимают, что же такое внеурочная деятельность, на что она направлена и каким образом (через какие формы) может быть реализована с целью успешного развития личности ребенка, и какие действия нужно предпринять, чтобы процесс был интересен и приносил удовлетворение всем участникам (детям, родителям, педагогам, руководителям). Попробуем разобраться в сложившейся ситуации.

Для этого нам необходимо ознакомиться с документами, которые регламентируют внеурочную деятельность. К таким документам относятся:

- 1) Закон об образовании в Российской Федерации.
- 2) Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО и ОО).
- 3) Инструктивно-методические письма об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС в образовательных организациях Санкт-Петербурга.

Из инструктивно-методических писем следует, что к организации внеурочной деятельности могут привлекаться как педагоги образовательной организации, так и педагоги дополнительного образования, соответственно, могут быть использованы программы дополнительного образования.

Уже на данном этапе возникает проблема взаимодействия между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. Встает главный вопрос: дополнительное образование и внеурочная деятельность – то конфликт интересов или комплексный подход в условиях перехода на ФГОС?

Как организовать работу для того, чтобы ничьи интересы не были ущемлены и все стороны получили максимальную выгоду от введения в образовательный процесс внеурочной деятельности?

Говоря об успешном развитии личности ребенка, необходимо определиться с основополагающими понятиями, такими, как личность, развитие и успешность.

Личность – понятие, которое включает в себя особенности человека, которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей поступки.

Развитие личности – процесс закономерного изменения личности как системного качества индивида в результате его социализации.

Развитие личности – это развитие ее мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, способностей, психических процессов, накопление опыта.

Успех – достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо.

Успешность – это сочетание актуального уровня социально значимых достижений и индивидуальных возможностей к усвоению значимой информации и выполнению деятельности.

Успешность – один из параметров реализации человека в жизни и в социуме. Поэтому это понятие считается важным аспектом при оценке личностных качеств.

А также приведем определения внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании.

Рассмотрим цели внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Внеурочная деятельность – создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – нравственных ценностей и культурных традиций.

Дополнительное образование – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самобытность, ответственность, то есть всего, что характеризует индивидуальность человека.

Если исходить из вышеизложенных определений, то во ФГОС может быть предусмотрена реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования, в соответствии с которой школы могут использовать возможности учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Это взаимодействие предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования, дает широкий выбор направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации детей. А также позволяет ОУ привлекать к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов.

Так как цели внеурочной деятельности и дополнительного образования во многом однонаправлены, то и формы работы с обучающимися могут быть аналогичными (при этом следует помнить о возрастных и психологических особенностях детей). Рассмотрим некоторые направления организации этой деятельности:

- 1) Индивидуальная творческая деятельность по интересам с представлением творческих достижений на праздниках, выставках.
- 2) Социальное проектирование, исследовательские работы, научные сообщества.
- 3) Экскурсии, круглые столы, дебаты, диспуты, викторины, игры, праздничные мероприятия, олимпиады, соревнования, походы.
- 4) Кружки, секции, студии, творческие объединения.

Разнообразие форм дает педагогу возможность использования наиболее интересных и подходящих для них программ, в которых они более компетентны, но вместе с тем требует и разрешения ряда серьезных проблем, а именно:

- 1) Организационные моменты (расписание, аудитории для занятий).
- 2) Возрастает количество документации для преподавателей.
- 3) Низкая методическая подготовка педагогов, нехватка методического обеспечения.
- 4) Недостаточное количество высококвалифицированных узких специалистов.
- 5) Ответственное отношение педагога к детям, его заинтересованность в успешном индивидуальном развитии каждого ребенка.
- 6) Отсутствие единых критериев оценки эффективности работы кружка, секции, студии и т.д.
- 7) Сложность разработки критериев для оценивания личностного роста ребенка.

Каждая образовательная организация сама решает эти проблемы, исходя из своих возможностей, учитывая особенности своего местоположения, традиций, ресурсов, концепции развития образовательной организации. И именно от комплексного подхода к организации внеурочной деятельности зависит, насколько полезной она может стать для каждого ребенка и для его развития.

Ярким примером эффективного взаимодействия может служить деятельность Академической гимназии № 56 и Центра дополнительного образования на базе гимназии. Академическая гимназия № 56 остается крупнейшей не только в Санкт-Петербурге, но и во всем Северо-Западном регионе образовательной организацией основного общего образования. Академическая гимназия № 56 – это школа равных, но разнообразных возможностей. Здесь бытует утверждение, что неуспешных людей нет. Успеха может добиться каждый, если предоставить ему соответствующие возможности. Такие возможности здесь предоставляют всем желающим, чтобы каждый мог найти свою «сферу успешности». Это в гимназии называют «Педагогикой успеха».

Академическая Гимназия № 56 – это школа, в которой создана особая, эмоционально привлекательная среда. Традиция проведения общешкольных праздников, выездов старшеклассников, выпусков устного журнала девятиклассников, соревнований в «Гейм-клубе», объединивших учеников средней школы, увлекательное путешествие учеников начальной школы, концерты, фестивали, творческие игры.

В 1995 году на базе «Академической гимназии № 56» был создан Центр дополнительного образования. Цель создания ЦДО – совмещение в одном учебном заведении гимназических образовательных программ с широким спектром дополнительных образовательных услуг на бюджетной основе. Сегодня Центр дополнительного образования это:

- 89 объединений различного профиля;
- 168 учителей гимназии, занятых в сфере дополнительного образования;
- 39 педагогов дополнительного образования;
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- оснащенный современной аппаратурой концертный зал «Премьера»;
- репетиционные хоровые и хореографические классы и залы;
- 7 хоров начальной, средней и старшей школы;
- современные видео- и аудиостудии;
- детская редакционно-издательская деятельность, не имеющая аналогов в Санкт-Петербурге;
- сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами Санкт-Петербурга;
- активное и плодотворное сотрудничество с крупными предприятиями и компаниями Санкт-Петербурга при организации масштабных городских акций;
- участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых жителей Санкт-Петербурга;
- победы на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах.

ЦДО дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального маршрута, создает «ситуацию успеха», помогает школьнику в изменении его статуса, поскольку в процессе занятий в различных объединениях, коллективах, спортивных секциях, которые ребенок выбрал самостоятельно, он вступает в равноправный диалог с педагогом. Будучи слабо успевающим по каким-либо школьным дисциплинам, в художественной студии или спортивной секции ученик оказывается лидером, что определенным образом компенсирует неуспехи и их переживание, сформирует положительное отношение к школе как к месту, где он успешен и не только на уроках, создаст положительную мотивацию к обучению. У каждого ребенка получается что-то свое. Он – молодец! Для него звучат аплодисменты.

ЦДО ставил и ставит одной из важных задач создание условий для занятий детей, широкого использования их творческих возможностей в подготовке мероприятий, демонстрации личных достижений (сольные концерты, авторские выставки, презентации, показы, выступления и др.).

Создание ЦДО в «Академической гимназии № 56» стало примером возможности интеграции основного и дополнительного образования и внеурочной деятельности в условиях одной образовательной организации.

Деятельность ЦДО способствует поддержке существующих школьных мероприятий и поиску новых путей организации жизни учеников и педагогов, сохранению лучших сил педагогического коллектива и привлечению к сотрудничеству новых интересных педагогов.

Основным направлением инновационного обновления образовательной программы школы выступает разработка и реализация в рамках действующей Программы развития учреждения надпредметной программы формирования исследовательской компетентности учащихся за счет содержательно-технологической интеграции основного и дополнительного образования на всех этапах обучения. Это Проект «От «Портфолио выходного дня» к «Абитуриент-классу».

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа состоит из нескольких взаимосвязанных образовательных проектов и реализуется частично в рамках внеурочной деятельности и частично через дополнительное образование.

1) Начальная школа (1 – 4 классы):

- Проект «Портфолио выходного дня»;
  - Проект «Острова в Океане».
- 2) Средняя школа (5 – 7 классы):
- Двенадцать коллегий;
  - Гейм-клуб.
  - Старшая школа:
- 3) 8 классы: Проект «Турнир старшеклассников»;
- 4) 9 классы: Проект «Лаборатория исследователей»;
- 5) 10 классы: Проект «Школьное проектное бюро»;
- 6) 11 классы: Проект «Абитуриент-класс».

Реализация этого мега-проекта была бы не возможна без тесного сотрудничества с ППМС-центром. Психолого-педагогический медико-социальный центр представляет собой внутришкольную службу комплексного сопровождения развития ребенка. Специалисты ППМС-центра взаимодействуют с учителями, классными руководителями, службой сопровождения «Учитель», Центром дополнительного образования, воспитательной службой по всем направлениям деятельности. ППМС-центр оказывает помощь детям, родителям, педагогам.

Специалисты центра помогают обучающимся разобраться в следующих вопросах:

- лучше узнать и понять себя: свой характер, свои предпочтения и возможности;
- выбрать объединение, студию, учитывая интересы и склонности;
- справиться с трудностями в учебе, проблемами в общении с одноклассниками, родителями;
- выслушать и поддержать в трудную минуту.

Основной задачей в работе с обучающимися специалисты ППМС-центра считают: не решать проблемы за ребенка, а научить его справляться с трудностями самостоятельно.

О результатах успешной совместной работы и подтверждением высокого профессионального уровня преподавателей Академической гимназии № 56 и педагогов ЦДО служат высокие результаты творческой деятельности учащихся, победы на городских, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, положительные отзывы родителей и независимых экспертов.

Внеурочная деятельность в Академической гимназии № 56 велась и без введения ФГОС. Но с определенного времени она стала регламентирована и с каждым годом приобретает все новые и новые формы.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- 1) Для успешного развития личности внеурочная деятельность и дополнительное образование должны стать ближайшими партнерами.
- 2) Педагогам необходимо приложить усилия в поисках новых форм работы с детьми и укрепления сотрудничества преподавателей, занимающихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием.
- 3) Методистам необходимо привести документы к единой форме с целью обмена опытом и информацией.
- 4) Необходима организация на разных уровнях силами методических объединений практических семинаров, круглых столов совместно с педагогами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
- 5) Администрации ОО необходимо организовать сотрудничество со специалистами-психологами и службами социальной помощи.

В заключение хотелось бы пожелать всем участникам образовательного процесса найти свой гармоничный путь и свои формы деятельности, которые приведут к успеху как ребенка, так и педагога, и дадут возможность почувствовать себя успешным и счастливым человеком.

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА: ПУТЬ МАСТЕРА, ИЛИ «ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГОВ»

*Карпова Юлия Александровна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
победитель Всероссийского конкурса,
в номинации «Лучший педагог по шахматам»*

Аннотация

В статье анализируется роль шахмат при всестороннем развитии личности ребенка.

Ключевые слова

Шахматы, игра, стратегическое мышление, развитие, гуманность.

Действительно гуманная педагогика – это та, которая в состоянии приобщить детей к процессу созидания самих себя.

Ш.А. Амонашвили

Сегодня много говорят о роли дополнительного образования в жизни ребенка. Много спорят. Для одних дополнительное образование – неременный компонент всестороннего и гармоничного развития ребенка. Для других – своего рода «релаксационная зона», помогающая справиться со всеми сложностями общего образования, часто – преодолеть «урочные» неудачи и неуспехи. Для третьих (чаще всего родителей-прагматиков, нацеленных исключительно на результат ВПР, ОГЭ и ЕГЭ) – «лишняя нагрузка», отвлекающая от решеная серьезных (как кажется этим прагматикам) задач. Что же такое дополнительное образование для меня, педагога XXI века? Какой я вижу свою миссию?

«Никто и никогда не рождался мастером. Путь к этому званию лежит через годы учебы, борьбы, радости и печали» (Пауль Керес).

Я бы хотела определить современное дополнительное образование как возможность, которая есть у ребенка, чтобы обогатить себя, пройти свой путь. Непростой путь. Путь взлетов и падений, открытий и разочарований. Путь от новичка до мастера, каким бы делом он ни занимался. Миссия педагога же – стать спутником ребенка. Где надо – помочь, подстраховать, подсказать. Когда надо – вселить надежду, что все обязательно получится.

«Шахматы не для слабых духом» (Вильгельм Стейниц).

В современном стремительно меняющемся мире очень важно создать условия для психологической комфортности образования и психологической стабильности

школьника. При этом воспитание духа, волевых качеств, целеустремленности также значимо. Шахматы (как и спорт вообще) дают нам, педагогам, возможность такого воспитания. Вместе с тем, задача наставника юных шахматистов – помощь ребенку в преодолении неудач, разработка вместе с ним не только программы «профессионального» (шахматного) развития, но и плана самовоспитания, «тренировок» стойкости и мудрого принятия возможных поражений. Уверена: педагог XXI века не может заниматься исключительно содержанием образования (в моем случае – шахматной теорией и практикой игры). Необходимо принять мысль, что правильно построенное занятие и система занятий всегда воспитывают, в том числе – силу духа.

«Шахматы – это борьба, главным образом – со своими ошибками» (Сергей Прокофьев).

К сожалению, современные дети часто не склонны к самоанализу. Исследования психологов (в том числе тех, с кем работаю в одной гимназии) показывают, что слабое место современных школьников – адекватная самооценка. Дети либо не замечают собственные ошибки и, разумеется, не стремятся работать над собой, либо остро переживают эти ошибки и... не стремятся работать над собой. Шахматы, которыми дети начинают заниматься в школе, предполагают, что потребуется включение в борьбу. Предполагают, что становление шахматиста не пройдет без поражений и ошибок. Другое дело – научиться понимать причины этих поражений и ошибок, анализировать свой опыт, сопоставлять свои решения с эталонными. В моем объединении нет аутсайдеров. Нет, потому что «работа над ошибками» воспринимается у нас не как поражение, а как путь к успеху. В постановке такой работы (спокойной, тактичной, планомерной), в обучении детей грамотным самоанализу и самооценке я вижу важнейшую задачу педагога.

«Благодарю, душа моя, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе» (А.С. Пушкин).

Дополнительное образование в целом и детское шахматное объединение (кружок, клуб) в частности могут сегодня объединять семью, сплачивать ее. Культура семейного досуга, сегодня, увы, утраченная, может возродиться, если ребенок научит родителей тому, чему научили его в кружке. Если вечера будут посвящены играм, в том числе – шахматным. Роль же педагога дополнительного образования, на мой взгляд, показать не только воспитанникам, но и их родителям прелесть игры, успехи ребенка и возможность родителей поддерживать эти успехи. Так, сотрудничество с родителями и взаимодействие с семьями становится важнейшим направлением деятельности педагога XXI века.

«Шахматы – это гимнастика для мозгов» (Блез Паскаль).

И сторонники активного внедрения шахмат в современную школу (а среди них министр просвещения О.Ю. Васильева, президент ФИДЕ К. Илюмжинов, многие гроссмейстеры международного уровня, ученые, методисты, педагоги общего и дополнительного образования), и те, кто относятся к этой инициативе осторожно, даже с опаской (например, В. Полоудин, руководитель НМЦ при Фонде развития шахматной культуры, В. Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, академик РАО) сходятся в одном: шахматы имеют мощнейший развивающий потенциал. Навыки, обретенные ребенком в ходе занятий шахматами, становятся инструментом, который можно использовать во многих областях деятель-

ности. Мой собственный опыт наблюдения за кружковцами, изучение результатов их учебной деятельности, постоянные консультации с учителями-предметниками показывает: умение играть в шахматы помогает одержать победы там, где нужно применить аналитические умение, смекалку, логику. Шахматы – отличный инструмент стратегического мышления. Задача же педагога, в связи с этим – показать ребенку, что его учат не только игре. Так «дополнительное» становится инструментом успешности в «основном» образовании.

«Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное времяпрепровождение, в котором есть определенные художественные свойства и много элементов научного» (Рауль Капабланка).

Многие родители (знаю по собственному опыту) не очень доверяют шахматам, приводя следующие аргументы: дополнительное «сидение» за столом, умственные нагрузки на и без того перегруженных детей. Разумеется, выбор направления дополнительного образования – это выбор ребенка и его родителей. Я же призываю видеть в этом занятии куда больше, чем только умственное напряжение склонившегося над шахматной доской уставшего школьника. Шахматы – это игра. А без игры мир ребенка ущербен, не полон. Шахматы – это и научное, и, как верно заметил Капабланка, творческое развитие. Соревнования, сборы и выезды дают ребенку радость общения со сверстниками и взрослыми. Мир детского объединения формирует навыки коллективизма, без которых трудно и сегодня, в XXI веке. Скажу больше, если расширить «пространство» занятий детского объединения, ребенок может получить и новый историко-культурный опыт. Так, например, итоговые занятия и игры я провожу в музеях Санкт-Петербурга (Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ; Санкт-Петербургский музей Хлеба; Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда; музей-заповедник «Прорыв Блокады Ленинграда»). Такой музейно-игровой день (с участием родителей, разумеется) помогает формировать не только хорошего игрока, но и интеллигентного юного петербуржца, знающего историю и культуру «малой родины». В причастности к общей педагогической задаче (формированию гражданина), которую решает и моя гимназия, и все учительство страны, я тоже вижу свою миссию.

Возвращаюсь к словам Ш.А. Амонашвили, взятым в качестве эпиграфа к эссе. Как бы странно это ни звучало в век «цифры», век высочайших скоростей и технологий, век роботов и дополненной реальности, основная миссия педагога должна быть ГУМАННОЙ. Учит ли он математике или физике, биологии или обществознанию, ОБЖ или родному языку, занимается ли он с воспитанниками шахматами или изобразительным искусством, вокалом или сценическим движением, журналисткой или настольно-издательской деятельностью, он, педагог XXI (не всегда, увы, гуманного) века, воспитывает Человека, готового, в свою очередь, созидать себя. Человека, способного сочувствовать и сопереживать, радоваться успехам других, быть частью общества: семьи, школы, своего города и целой страны.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ?

*Кузякина Екатерина Александровна,
руководитель ансамбля «Арика»
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
обладатель премии «Лучший педагог дополнительного образования»;
Кривоносов Артур Владимирович,
старший хореограф
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
почетный работник общего образования РФ*

Аннотация

В статье на примере работы ансамбля «Арика» гимназии №56 рассказывается о педагогическом аспекте танцевального искусства.

Ключевые слова

Бальный танец, танцевальное искусство, грация, стиль, пластика.

- Зачем нужны бальные танцы?
- Для того, чтобы танцевать их на балу.
Из к/ф «Мери Поппинс, до свидания»

Бальные танцы, которым обучала Мэри Поппинс своих воспитанников, действительно переживали расцвет в Европе 17 – 19 веков, когда балы являлись незаменимым атрибутом и привилегией великосветской жизни. Первоначально бальный танец не имел четко установленной формы, но уже в конце 18 – начале 19 столетия он приобрел знакомый нам сегодня вид.

Бальный танец – один из самых зрелищных, элегантных и романтических видов спорта, где танец превращается в своеобразное театральное действие, где красивый костюм подчеркивает характер и образ танцоров, где синтез музыки и отточенных, пластичных движений является все же скорее искусством, чем спортом.

Искусство, завораживающе красивое. Наблюдать за танцующей парой – ни с чем не сравнимое удовольствие. Бальный танец – это книга, которую хочется прочитать на одном дыхании. Это музыка, которая обволакивает и уносит далеко-далеко в мир грез и мечтаний. Бальный танец – это спектакль, в котором задействовано только два актера – мужчина и женщина. Он рассказывает о чувствах, страсти, взаимоотношениях пары. И потому всегда актуален и современен. Грация и стиль, привлекательный внешний вид пары, подобно танцам на льду и художественной гимнастике, являются важной составляющей успеха конкурсантов.

Важно отметить значение спортивных занятий для человека. Регулярные занятия спортом продлевают жизнь. Если же говорить о спортивных танцах, то вряд ли возможно найти другой вид спорта, где так активно задействована вся мускулатура человека. Тем не менее занятия таким видом спорта не воспринимаются как физическое самоистязание и монотонность, скорее, как удовольствие. Разнообразные движения под музыку доставляют как физическое, так и психологическое удовольствие. Медики считают, что человек должен ежедневно, по меньшей мере тридцать минут, подвергаться физической нагрузке. Занятия танцами дают эту физическую нагрузку. Энергичная физическая активность увеличивает эффективность работы сердца, повы-

шает эластичность сосудов, увеличивает эффективность тренируемых мышц. Все вышеуказанное отражается, кроме того, на психическом благополучии.

И все же бальный танец невозможно рассматривать исключительно через призму достижения спортивных результатов или необходимой для этого спортивной подготовки. Ведь танец – это выражение музыки с помощью пластики тела, это стремление к красоте, гармонии, духовности. Танцор никогда не должен забывать главного, для чего, собственно, он вышел на паркет: это танец для зрителя – единственного ценителя танцевального мастерства. Зрителя не интересует, правильно ли исполняет танцор свои фигуры, его не привлекает только техника. Зрительский взгляд цепляется за артистичность и красоту, пластику и эмоциональность. Наблюдающий за парами на паркете, в отличие от зрителей на других спортивных состязаниях, не думает о том, насколько сложные элементы исполняют танцоры, сможет ли он так же. Он просто наслаждается красивым зрелищем, музыкой, создаваемыми образами. Так, как это происходит в студии бального танца «Арика» Академической Гимназии 56, – студии, которая была основана в сентябре 2002 года. Руководят студией танцоры Международного класса Кривоносов Артур и Кузякина Екатерина. Коллектив является членом Федерации танцевального спорта России. В студии бального танца «Арика» созданы все условия для развития художественного, физического и творческого потенциала детей. Показателем качества творчества коллектива является стабильность его личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная оценка деятельности, данная общественностью, поэтому коллектив является постоянным участником всех территориальных концертов и праздничных мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге и за его пределами. В гимназии созданы все условия для занятий бальными танцами – это и замечательный зал «Премьера», и залы хореографии для репетиций, светлые уютные чистые помещения для переодевания и, конечно же, яркие, неповторимые костюмы. Коллектив ценит все созданные условия, а благодарностью можно считать достигнутые результаты. Коллектив – неоднократный призеры Чемпионатов Санкт-Петербурга, победитель турниров спортивной Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-рола Санкт-Петербурга, участник концертов, организованных муниципальными советами муниципальных образований «Аптекарский остров» и «Чкаловское»: День Пожилого человека, День матери, День снятия блокады Ленинграда, Международный женский день. А также – призер конкурсов ансамблей, организованных ГБНОУ «Городской дворец творчества юных», ГБОУ «Балтийский берег».

Большое внимание уделяется подготовке конкурсных пар, тем самым танцевальные пары приобретают спортивные разряды, а также получают огромный опыт танцевального мастерства.

В сентябре 2017 года коллектив отметил 15-летний юбилей концертом, в репертуар которого были включены самые лучшие и красочные номера за эти пятнадцать лет.

Если ты живешь в Санкт-Петербурге, тебе не может быть стыдно уметь танцевать вальс.

ТАНЦУЮЩИЙ МИР

*Купрова Венера Насыбулловна,
руководитель хореографического коллектива «Танцующий мир»
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
почетный работник общего образования РФ,
лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Невский ангел»*

Аннотация

В сообщении по итогам деятельности ансамбля «Танцующий мир» Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга рассказывается о художественной и педагогической составляющей хореографии как одной из специализаций дополнительного образования.

Ключевые слова

Хореография, воспитание средствами танца, культура, народный танец, традиции.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу и городу, к родной речи – задача первостепенной важности. Постепенно, расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре.

Д.С. Лихачев

Хореография и дополнительное образование – это две самостоятельные системы – художественная и педагогическая. Средствами искусства можно увлечь, оживить любой вид знаний, обогатить духовно и нравственно. Сегодня мы говорим о воспитании средствами хореографического искусства, средствами танца. Танец располагает богатейшим арсеналом выразительных средств, которые служат для воплощения содержания хореографического произведения. Кроме того, общеизвестно, что танец, как и другие виды искусств, имеет мощный воспитательный потенциал. Обращение к танцу (в широком смысле этого слова) помогает формированию творческой личности, глубоко чувствующей и по-особому воспринимающей окружающий мир. Воспитание танцем вошло в практику работы многих общеобразовательных учреждений, в том числе в систему дополнительного образования Академической гимназии № 56.

Образцовый хореографический коллектив «Танцующий мир» более 15 лет работает в направлении народно-сценического танца, бережно сохраняя и передавая традиции народного творчества. За годы работы были созданы концертные программы, состоящие из образцов народной хореографии, наполненные оригинальностью и национальным колоритом. Только погружение в историю народа, знакомство с культурой и традициями, проживая в танце характер и манеру исполнения, позволят ребенку в полной мере понять, а главное принять культуру другого народа. Каждая хореографическая постановка, прежде чем попасть на сцену, проходит тщательный подбор музыкального и танцевального материала, подготовку костюмов и кропотливый репетиционный процесс. Воспитанники шаг за шагом постигают историю народных культур, историю народного костюма, танца, обычаи и традиции, происходит знакомство с культурой других народов.

В 2010 году хореографическому коллективу «Танцующий мир» Гимназии № 56 присвоено звание «Образцовый детский хореографический коллектив». В коллективе работают педагоги, благодаря которым воспитанникам предоставляется возможность овладеть стилем и манерой исполнения танцев различных народов. Кроме меня, руководителя коллектива Купровой Венеры Насыбулловны, почетного работника общего образования РФ, лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга «Невский ангел», обладателя звания «Лучший педагог дополнительного образования 2018 года», педагога высшей квалификационной категории, в коллективе работают мои коллеги: Видясов Антон Германович, педагог по народно-сценическому танцу, педагог высшей квалификационной категории, а также Лазаренко Михаил Викторович, Тарасенко Игорь Васильевич, педагог по народно-сценическому танцу (мужской класс), Щекотихина Анна Александровна, педагог по современному танцу, Чумак Елена Валентиновна, художник по костюмам, педагог высшей квалификационной категории. Кроме того – Токарев Андрей Владимирович, концертмейстер высшей квалификационной категории, Сысоева Ольга Викторовна, концертмейстер первой квалификационной категории, Горячев Денис Викторович, педагог, Витальев Дмитрий Николаевич. Вот такой дружный коллектив педагогов-профессионалов обучает и воспитывает 150 ребят коллектива «Танцующий мир». Занятия коллектива проходят в специально оборудованных хореографических залах гимназии. В выходные, праздничные дни и каникулярное время участники коллектива вместе с педагогами и родителями ведут здоровый образ жизни (посещение катков, ролледромов, аквапарка, скалодрома, а также организация летнего оздоровительного образа в детских лагерях на берегу теплого моря).

Хореографический коллектив «Танцующий мир» ведет активную концертную деятельность, является постоянным участником как школьных мероприятий, так и городских фестивалей хореографического искусства «Санкт-Петербургская Терпсихора» и «Танцующее детство», является лауреатом конкурсов хореографических коллективов, балетмейстерских работ, фестивалей национальных культур. Ансамбль танца становился неоднократным победителем, лауреатом и участником международных фестивалей-конкурсов «Невская радуга» и «Петербургская метелица», «Россияночка собирает друзей», «Танцевальный островок», «Весенние выкрутасы».

Вот уже несколько лет гастрольные поездки нашего танцевального коллектива – это не только представление своей культуры, но и погружение в историю культур различных народов. Это отличный способ не только по учебникам и энциклопедиям, а на практике познакомиться с народными традициями, танцами и творчеством. Обширна география фестивальных и конкурсных поездок коллектива – Эстония, Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Италия, Испания, Турция, Черногория, Китай, Кипр и, конечно, города России. Каждая из поездок наполнена яркими выступлениями и незабываемыми встречами с объектами культурного наследия принимающей стороны. По рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга коллектив ведет большую патриотическую работу: с концертными номерами 9 мая коллектив выступил в Городе-Герое Волгограде, в Городе-Герое Севастополе, в день тысячелетия – в Казани, а также в Лимасоле республики Кипр, где помимо выступлений возглавил колонну Бессмертного полка.

Хореографический коллектив принимает участие в различных социально-значимых проектах: концертах для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, ветеранов сцены, детей детских домов, в городском проекте «Танцующий Нев-

ский». Ансамбль «Танцующий мир» стал постоянным участником концертных программ, проводимых Комитетом по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга для олимпийских чемпионов.

В планах коллектива – постоянная, плодотворная, творческая работа над созданием сценических образов в хореографических произведениях, которые с огромным удовольствием ребята подарят своим зрителям. Вот какие стихи посвятила своему танцевальному коллективу его воспитанница Валерия Васильева:

*«Сюда мы бежим каждый вечер,
Сюда мы торопимся вновь,
Здесь ждут нас чудесные встречи,
Ждут музыка, дружба, любовь.
Здесь ждут нас великие люди,
Которые дарят талант,
Которые учат нас Танцу,
Для них не бывает преград.
Концерты, улыбки, букеты,
Всё это – «Танцующий мир».
Ведь здесь мы любовью согреты,
И Танец наш вечный кумир».*

ЯЗЫК ПЕСЕН, СТИХОВ И ТАНЦЕВ – САМЫЙ ДРЕВНИЙ И ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК В МИРЕ

*Левина Эмма Моисеевна,
руководитель театральной студии «Мост»
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга
педагог высшей квалификационной категории,
заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения,
обладатель знака «За гуманизацию образования»
и медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»*

Аннотация

В обзорной статье рассказывается о театральной студии Академической гимназии № 56, ее роли в эстетическом и нравственном воспитании учащихся.

Ключевые слова

Театр, творчество, репетиция, спектакль, эстетическое воспитание.

Театр – мой мост.
Константин Кинчев
Театр мой – «Мост».

30 лет назад был создан этот маленький школьный театр, в нем было 8 старшеклассников, которые пришли на репетицию, чтобы найти себя. Потом их стало гораздо больше. Кто-то нашел себя, кто-то друзей – маленьких и взрослых, а кто-то – свою любовь; кто-то нашел место, где можно быть самим собой, кто-то – работу и карьеру, кто-

то победил страхи, комплексы и неуверенность в себе. Кто-то стал музыкантом, как Валя, артистом, как Артем и Мигель, певцами, как Денис и Этери, хореографом, как Лидочка. А кто-то стал строителем, инженером, учителем, лингвистом, юристом, стоматологом, политиком и не расстается с нашим театром по сей день.

Сначала это был Музыкально-драматический испанский театр, потом Театр на Гатчинской, и, наконец, он получил свое постоянное название – МОСТ. Пусть кто-то скажет, что это аббревиатура – мол, это просто МОлодежная СТудия. Или еще: мосты – это символ города, в котором мы живем, города, в котором формируются эстетические взгляды наших детей. Кроме того, эта молодежная организация предполагает сотрудничество не только с учениками гимназии, но и с выпускниками, так как выпускники принимают активное участие непосредственно в самих постановках и концертах, а также являются помощниками, консультантами, своего рода педагогами-репетиторами для новеньких десятиклассников. Этот мост между поколениями нерушим, так как он воздвигнут на прочной основе, заложенной в стенах гимназии № 56 над бурной рекой современной жизни.

Но есть еще одна версия. Этот театр был создан для того, чтобы построить мостик между русским языком и иностранными, чтобы не страшно было погрузиться в море чужих слов, пусть красивых, но пока незнакомых. Чтобы никто не боялся языкового барьера ни на уроке, ни в кино, ни в жизни, чтобы великие шедевры музыки и поэзии всего мира вошли в жизнь детей навсегда, и чтобы их языком стал язык стихов, песен и танцев – самый древний и самый понятный язык в мире. Чтобы каждый нашел себе место на этом мосту над бурной водой и всегда мог рассчитывать на дружбу, помощь и понимание.

*When you're weary, feeling small,
When tears are in your eyes, I'll dry them all.
I'm on your side, oh, when times get rough,
And friends just can't be found,
Like a Bridge Over Troubled Water
I will lay me down.*

Эта цитата из песни культовой группы 60-х, дуэта Simon&Garfunkel – Bridge Over Troubled Water в нескольких словах отражает концепцию театра – содружества старшеклассников и выпускников, как его называют в официальных презентациях.

В репертуаре студии есть множество русских и испанских песен, английских, шотландских и ирландских баллад, есть джазовые произведения на португальском языке, народные песни на корсиканском, провансальском и баскском, на греческом и на турецком, на грузинском и на иврите, итальянские и французские песни, различные танцы, стихи и отрывки из драматических произведений мировой литературы.

В обязанности художественного руководителя входит объединение режиссеров, хореографов и музыкантов с целью обучения навыкам актерского мастерства, вокала и танцев. Это профессионалы, мастера своего дела, такие как Юрий Белов, заслуженный учитель РФ, бард, рок-музыкант, автор множества сценариев; Валентин Владимиров, выпускник 1986 года, музыкант-аранжировщик; Венера Купрова, педагог-хореограф, лауреат премии «Сердце отдаю детям»; Диана Голубева, выпускница 1995 года, учитель английского языка, заместитель директора, бессменный помощник и консультант. Это друзья, товарищи, соратники, беззаветно преданные великому делу – эстетическому воспитанию старшеклассников.

Неоценимую помощь оказывают коллеги – учителя предметники и педагоги дополнительного образования в подготовке спектаклей и концертов. Это – С.В. Данилов, заслуженный учитель РФ, директор гимназии; Е.Д. Тенютина, заслуженный учитель РФ, научный руководитель школы; Н.Ю. Литвина, художественный руководитель ЦДО, А.В. Кривонос, педагог-хореограф и многие другие.

Этот проект вряд ли мог бы быть реализован так успешно и плодотворно, если бы не помощь и всесторонняя поддержка со стороны администрации гимназии и персонально директора, а теперь председателя Совета гимназии, Народного учителя РФ *Майи Борисовны Пильдес*, человека творческого и музыкального. Ей принадлежит множество идей для спектаклей, оригинальных названий и цитат.

Несомненно, следует отметить, что немаловажную роль в подготовке спектакля играет сплоченный коллектив выпускников разных лет, которые принимают активное участие в работе студии в различных сферах деятельности. Яркими звездами светят на Мостовской сцене неповторимые по своей оригинальности танцы, поставленные Лидой Белоконой (2003). Золотыми буквами вписаны в историю «Моста» талантливые сценарии, написанные Никой Кузьминой (2007). Все осенние повторы, начиная с 2006 года, снимает дружная команда видеооператоров выпуска 2006 года: Костя Кондуков, Петя Петров и Рома Ахтямов, а с 2013 года – выпускник 1989 года Александр Казанский. Бесценными являются работы выпускников «Моста», такие как военный клип на песню «Лети, моя душа», сделанный Пашей Шехтманом (2010), костюмы, изготовленные Варей Щегловой (2009) и написанные ею рассказы. Украшают спектакли и концерты своим мастерством так называемые «приглашенные звезды» – выпускники прошлых лет, чей вокал запечатлен не только на дисках и на видео, но и в сердцах зрителей и поклонников театра. Это Этери Слуцкая (1999), Денис Гаврилов (2003), Саша Богачева (2003), Алина Сахарова (2005), Катя Вальта (2006), Коля Терешкин (2006), Нина Бакурадзе (2007), Андрей Заяц (2007), Витя Посохин (2008), Даша Чубакова (2008), Аня Хабер (2009), Максим Данилов (2009), Коля Соболев (2010), Алексей Титов (2010), Настя Шостка (2011), Катя Ширшкова (2012), Петя Севернад (2012), Флора Зарет (2012), Настя Макарычева (2014), Оля Бухарева (2014), Полина Погостина (2012) и Аня Погостина (2016), Даша Нариманова, Александр Левин (2017), Настя Гусь, Даниэла Петрова, Степан Непомнящих (2018), Дмитрий Цветков, Глеб Сорокин, Настя Мироновская, Диана Романенко, Настя Срезневская (2019) и, конечно же, любимый всеми легендарный поющий выпуск 1996 года.

Постоянными ассистентами художественного руководителя являются мастера своего дела Настя Можайская и Варя Шеглова (2009). Не пропустившие ни одной репетиции, умеющие делать массу вещей, нужных в таком большом коллективе (от 30-ти до 50-ти человек), они стали старшими товарищами для новеньких, помощниками в различных делах, начиная от подбора художественного материала и заканчивая пошивом костюмов и изготовлением реквизита.

Несколько лет подряд коллектив «Моста» служил площадкой для постановки дипломного спектакля выпускников режиссерского факультета Академии Культуры. Ученики и выпускники блистательно справились с непростой задачей: сыграть на школьной сцене пьесу, поставленную молодыми режиссерами, принести им успех и положительные отзывы жюри.

За два года, которые участник студии проводит на занятиях, он проходит долгий путь от простейших упражнений по вокалу, элементарных навыков сценической речи

и сценического движения до сольных вокальных партий, сложных хореографических произведений и драматических ролей.

Возраст участников – 15 – 18 лет. Состав постоянный. Набор свободный.

Участник студии должен овладеть элементарными навыками вокала, сценической речи, сценического движения. Он должен не только уметь самостоятельно работать над собственным репертуаром, но и помогать своим товарищам, если они в этом нуждаются, используя свои умения (игра на музыкальных инструментах, владение стилем и слогом, хореографические способности и т.д.). При работе в микрогруппах особенно ярко проявляются педагогические способности детей, их толерантность, тактичность и культура, умение сглаживать острые углы, желание не только сделать свое выступление достойным, но и помочь в этом своим друзьям, которые испытывают трудности.

*When you're down and out, when you're on the street,
When evening falls so hard, I will comfort you.
I'll take your part, oh, when darkness comes,
And pain is all around,
Like a Bridge Over Troubled Water
I will lay me down.*

Артисты театра-студии «Мост» неоднократно выступали с концертами в телевизионных программах г. Пистойя (Италия), в рамках многолетнего обмена школьниками. Они являются в течение многих лет постоянными гостями и участниками Сократовских чтений, которые проводит Международный Университет в Москве. В гимназии хранятся грамоты и призы за участие в городских и международных фестивалях, многочисленные отзывы зрителей. С 1999 по 2019 год ребята являются активными участниками и победителями городского конкурса испаноязычных культур «Аванисо». «Мостовцы» много лет подряд принимают участие в конференциях английских книжных компаний, в городских семинарах преподавателей иностранных языков, где исполняют произведения мировой классики, демонстрируя не только мастерство вокала, но и прекрасное владение иностранными языками. Ежегодные церемонии «Достояние года» в БКЗ «Октябрьский» не обходятся без лучших вокальных номеров «Моста». Каждую весну, в мае, в гимназии – премьера выпускного спектакля. Это не только результат совместной творческой деятельности учеников, выпускников и руководителей студии, но и год жизни, прожитой в сплоченном коллективе, преданном своему делу.

Репертуар молодежного театра «Мост»

- 1985 – «Про алые паруса и маленького принца», «Федерико, мой певец»
- 1986 – «Вслед за Колумбом»
- 1988 – «Встретимся в таверне», «Ах, любовь»
- 1989 – «Театр муми-троллей», «Сцены из рыцарских времен»
- 1990 – «Если умолкнет певец», «Затерянное селенье»
- 1991 – «Много шума из ничего»
- 1992 – «Вслед за Колумбом – 2»
- 1993 – «У нас на Гатчинской»
- 1994 – «В пятницу вечером у тетушки Дианы»
- 1995 – «Сценарий для примадонны»

- 1996 – «Истории таверны "Золотое дно"»
 1997 – «До отправления поезда...»
 1998 – «Ищите Несси»
 1999 – «Мост над бурными водами»
 2000 – «Негаснувший огонь»
 2001 – «Прекрасный мир»
 2002 – «Праздник, который всегда с нами», «Времена года в письмах и песнях»
 2003 – «У разведенного моста»
 2004 – «Провинциальная пьеска», «Мы», «Все то же»
 2005 – «Дамы», «Времена не выбирают» Юбилейный концерт «Моста» – 20 лет
 2006 – «На два голоса или чудеса на Love Street»
 2007 – «Мой друг, художник и поэт...»
 2008 – «Роза ветров»
 2009 – «Тихо! Идут экзамены!»
 2010 – «Зеркала для героев» Юбилейный концерт «Моста» – 25 лет
 2011 – «Золото солнца, луны серебро»
 2012 – «Лавка чудес»
 2013 – «Перекресток семи дорог»
 2014 – «Соль диез или Хроника одного чувства»
 2015 – «Я буду ждать тебя на мосту» Юбилейный концерт «Моста» – 30 лет
 2016 – «Семь нот в тишине»
 2017 – «Неуходящая натура»
 2018 – «Дом под звездным небом»
 2019 – «Вы в кадре»
 2020 – юбилейный год новейшей истории Академической гимназии № 56 – выступление театра «Мост» на сцене ТЮЗа.

Театр-студия «Мост» – это так называемая малая сцена, на которой играют и самые младшие – десятиклассники и выпускники, которые никак не могут с ней расстаться. Это настоящий большой театр в жизни детей и взрослых, объединенных одним общим делом – работой над выпускным спектаклем.

Студия «Мост» выпустила два компакт-диска с песнями, которые исполняют наши учащиеся: «У разведенного моста» (2004), «Голоса «Моста» (2007), записала сольный альбом Этери Слущкой (2009), альбом «Голоса 2012», а также видеofilмы, посвященные 20-летнему, 25-летнему и 30-летнему юбилеям «Моста». Имеются в наличии все видеозаписи спектаклей, начиная с 1988 года.

*Так бывает, что не знаешь, для чего живешь на свете.
 Кто ты сам, а кто другие, и какой от жизни прок.
 Отчего варенье вкусно, почему везет красивым,
 Как быть тем, кто смысла жизни до сих пор понять не мог.*

*Но однажды ты узнаешь, ты узнаешь, что на свете,
 Что на свете есть театр, есть театр, мир чудес,
 Где и самый несчастный может сделаться счастливым,
 И никто ему не скажет, что на всех не хватит мест.*

*И не верь тому, кто скажет, что в театре все притворно,
 Что там всё не так как в жизни, ты скажи ему в ответ:*

*Знают все, что жизнь – театр, но театр лучше жизни,
Да, театр лучше жизни, если в ней театра нет.*

Это – песня Мисы из спектакля «Театр муми-троллей», 1988 год. Музыка Анвары Поздеевой (1989), слова Александра Галембо.

ТЕАТР ИЛИ ЖИЗНЬ? – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

Лунин Андрей Эдуардович,

педагог высшей квалификационной категории;

Озирная Елена Михайловна,

руководитель театральной студия «Подмости»

ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,

педагог высшей квалификационной категории

Аннотация

В статье рассказывается о зарождении и творческой деятельности театральной студии «Подмости» Академической гимназии №56, которая стала замечательным инструментом эстетического и нравственного воспитания школьников.

Ключевые слова

Театр, творчество, репетиция, театральные технологии, творческая задача.

Наверное, для людей, непричастных к этому явлению, вопрос сей прозвучит как красивый набор слов. Для нас же фраза эта созвучна колоколу, гремящему над головой в немногие переломные моменты жизни. Так прозвучал он 13 лет назад вместе с грохотом отбойных молотков, рушащих стены построенного когда-то театра на Муринском проспекте. Колокол звучал, отбойные молотки гремели, а мы зачем-то продолжили вытаскивать, спасти наш театральный скарб из-под обломков разрушенных стен. И что дальше? Естественно, немногочисленная труппа разбрелась. А что делать? Ждать чуда? Надо же как-то жить. Жить...

Но «как-то» не хотелось, хотя «жизнь» в этот момент настойчиво стучала в нашу дверь – идите-ка сюда. И тут мы поняли, что больше ничего в этой жизни не умеем, а главное, не хотим. И выбор был сделан. Конечно же, Театр, потому что жить не хотелось. «Надо только выучиться ждать» – говорилось в одной старой известной песне. Неизвестно как существуя, перетаскивая с одного места на другое скромное театральное имущество, неожиданно кинули якорь в небольшом помещении на Петроградской стороне, а потом-случай...

Как-то так случайно довелось нам поучаствовать в выпуске одного из устных журналов в 56 гимназии. Устный журнал – это такое информативно-художественное творчество в параллели 9-х классов. Материал, конечно, не уровня Шекспировского Гамлета, но после пережитого периода безвременья руки чесались поработать с любым материалом. К тому же надолго запомнились слова одного известного режиссёра, он говорил, что может поставить даже телефонную книгу, и он совершенно прав. Ведь материал – это только повод к творчеству, а дальше включайте вдохновение.

Наш мастер учил нас, чем отличается профессионал от любителя. Любитель творит только тогда, когда есть вдохновение, а профессионал творит всегда, потому что умеет вызывать вдохновение.

В общем, тогда с этим устным журналом, как-то все очень удачно сложилось. И показалось, что мы с гимназией нужны друг другу. Поэтому от предложения о сотрудничестве отказываться не стали, и с первых же шагов постарались привнести в жизнь гимназии приметы театра, которым живём сами.

Начнём с названия. Именно тогда появилось это название студии – «Подмости». Придя в гимназию и узнав о том, что в ней уже много лет успешно живёт и творит театральная студия «Мост», мы сразу же (не без самоиронии) попытались отвести место своему творчеству и создаваемой студии, что отразилось в названии «Подмости». Сейчас, спустя много лет с того первого состава и первого спектакля, в театре сменилось много человек. Да на самом деле в тот самый первый год мы и не ставили задачу воспитания актерских кадров. Важнее было просто заинтересовать ребят театром, увлечь их театральным творчеством, да и, в конце концов, хотя бы поставить один спектакль. А все это непростые задачи, и именно в силу специфики существования театральной студии при учебном заведении. Самой большой проблемой является то, что *ребятам тяжелее в школьных стенах уйти от ситуации «урок» к ситуации «репетиция» и от взаимоотношений ученик-учитель к совместному творчеству и сотрудничеству*. А в театре возможно только так: только партнёрские отношения с участниками студии могут привести к интересным творческим плодам. Они должны перестать реагировать на звонки, смело выдвигать и защищать свои творческие идеи, перейти от заученности к импровизации. Поэтому первый год нашей работы ушёл в том числе на поиск формы нашего студийного существования и создания атмосферы творчества на репетициях. А творить можно только с полным ощущением свободы. Это позже придёт, каким трудом, каким потом даются высокие результаты, а пока что театр – это территория свободы.

Первый спектакль по пьесе Алана Милана «Некто в котелке». Материал легкий, воздушный, с английским юмором. Мы и жанр спектакля определили – «мылодрама». Премьера прошла на «отлично», тем более что у нас было заготовлено тайное оружие. Этим роялем в кустах стал Вячеслав Геннадиевич Огуречников, согласившийся сыграть в спектакле эпизодическую роль. А Вячеслав Геннадиевич – знаковая фигура для учеников гимназии, поэтому его появление на сцене вызвало полный фурор. За что ему отдельное спасибо.

Сезон второй. Продолжаем помогать делать совместно с воспитательной службой устные журналы, многие после этого приходят и записываются в студию. Начинаем заниматься тренингами. Тренинги, конечно, вещь полезная, но заниматься ими до бесконечности невозможно. Мы считаем, что *с какого-то момента работа над взятым для постановки материалом становится полезней (в том числе и с точки зрения актерского мастерства), чем выполнение театральных упражнений*. Они должны перейти в разряд так называемой театральной профзарядки и отдаются на откуп каждому участнику. Тренинги нам были нужны скорее для выработки своего собственного театрального языка, на котором мы будем общаться в работе. У каждого коллектива, у каждой труппы существует свой так называемый "птичий" язык, он сокращает количество долгих объяснений и непосредственно толкает в театральное действие. Нам наверняка придётся использовать ряд из этих терминов в этой статье, и мы постараемся объяснить природу их происхождения.

И так сезон второй. Большой наплыв студийцев (наверное, самый большой за всю нашу историю). Тренинги пройдены. А взятой для постановки пьесы не хватает на всех. И только его величество Театр мог подсказать нам эту сумасшедшую мысль взять к постановке ещё и вторую пьесу. И вот мы ставим практически мюзикл "Сентиментальное Пу». Правда смешное название? – музыкальное хулиганство в 50-ти коробках, с использованием смешных песен наших знакомых бардов. А во-вторых, самую мрачную пьесу Мориса Метерлинка из серии его маленьких трагедий «Смерть Тентажиля». И что самое удивительное – успели выпустить оба спектакля, а это значит – и двойной объём декораций, костюмов и прочих составляющих любой постановки. Кстати, насчёт декораций. В разные времена от разных деятелей культуры мы слышали сакраментальную фразу о том, что их принцип – играть без декораций: то есть «голый человек на голой сцене». На самом деле это очень удобный принцип, чтобы не заморачиваться. Когда-то давно мы прочитали одну очень хорошую книгу о театре. Основная мысль из неё запомнилась навсегда: *театр – это синтез всех искусств: музыки, живописи, танца, архитектуры, скульптуры и прочее. Поэтому в каждой постановке мы стараемся создать для зрителей новое уникальное пространство, чтобы с каждым новым спектаклем он попадал бы в новый мир. Ведь, по сути, что такое режиссура: создание и освоение сценического пространства, заселение его персонажами; к тому же декорации и реквизит – это огромное подспорье актеру для освоения роли и действия.* На театральном жаргоне, это костыли, которые помогают ходить.

Следующий сезон. Осень 2008. Прочитали прекрасный водевиль Сологуба «Беда от нежного сердца» и уже практически приступили к постановке. Что-то не пошло, как-то сразу не заладилось. И мы поняли почему. Мы поневоле (по забывчивости) нарушили один из принципов, которым руководствовались доселе, а именно: *не ставить произведений, которые где-то поставлены или уже идут.* Вот и не пошло... В итоге мы обратились к произведению классика американской литературы Торнтон Уайлдера «На коже наших зубов». Странное, но меткое название. Этаким американизм, который можно перевести как «из последних сил». Это притча с большим количеством персонажей, необычных, непривычных, а потому и вызывающих азарт их сделать. Например, там есть мамонты, динозавры, Бетховен, Моцарт – как уличные музыканты, Гомер и многие другие. А труппа-то разрослась, поэтому каждому хватило роли. Именно с этого спектакля студийцы стали активно помогать делать декорации и шить костюмы. Они сами поражались, что делают это, так как по их опыту везде все делают родители. Такое вдохновение побудило нас даже в программке сделать приписку: декорации и костюмы сделаны руками участников театральной студии.

В любом спектакле главное – финал. И тут мы поняли, что умеем делать финалы. Даже если кто-то из зрителей не все понял в этом странном многожанровом произведении Уайлдера, сделанный нами финал никого не оставил равнодушным. И действительно, когда спасают самое дорогое перед угрозой надвигающегося ледника, а этим дорогим оказывается несколько книг, среди которых, конечно, и Библия, таблица умножения, спасают бродячих музыкантов (а как без музыки). И когда актеры со сцены просят передавать из зала кресла, чтобы поддержать огонь (Ничего, и стоя посмотрите! Спасайте род человеческий!), и все это под потрясающую музыку Эннио Морриконе, мы видели реальные слёзы, мы слышали всхлипывания из зрительного зала. У нас такого опыта ещё не было. Но мы не предполагали, что случится через год, когда мы вы-

пустим «Жизнь человека». А пока началась наша фестивальная История. На самом деле, попасть в фестивальное движение (а если по-простому – в фестивальную тусовку) довольно просто. Главное, заявиться на какой-нибудь фестиваль, и если ты делаешь что-то действительно интересное, то тебя возьмут. Так и мы попали на Брянцевский фестиваль (в ТЮЗе), стали лауреатами, а там нас заметили рижане, которые тем же летом без всякого отбора пригласили нас в Ригу на фестиваль школьных театров в Латвии в качестве почетных гостей. И «понеслась»! Впоследствии поездки в Ригу станут уже традиционными, а та первая проходила в состоянии какой-то общей эйфории. Нам выделили отдельный зал, в котором больше никто не выступал, оказывали любую техническую помощь, на спектакле был аншлаг, не все могли на него попасть. Конечно же, этот фестиваль заразил нас жаждой дальнейших странствий. Зарядившись таким образом, мы стали понимать, что готовы к чему-то большему. Об этом не говорилось, но как-то интуитивно чувствовалось. Наверное, это же интуиция и подтолкнула нас к новому материалу: Леонид Андреев «Жизнь человека».

«Жизнь человека» стал первым спектаклем того театра, которым мы занимаемся и сейчас. Эта постановка стала нашим новым театральным манифестом. На самом деле, *многие принципы такого театра мы исповедовали и до этого, например, активное физическое действие на сцене, насыщенность визуального ряда, исходя из принципа, что зритель происходит от слова «зреть», то есть смотреть, а значит, он в первую очередь приходит за зрелищем.* Но главное мы понимали, что готовы перейти в другую категорию театров. С замкнутого театрального кружка перерасти в открытый и известный театральному миру театр достижений. А это требовало уже совершенно другого подхода, другого отношения к делу всех участников. Наверное, именно в этот момент, отзвуки извечного вопроса «театр или жизнь?» ещё раз прозвучали над головой, созывая верных прихожан к театральной службе. А театр действительно стал отнимать почти все свободное время. Да что время – большую часть жизни. Поэтому слова Станиславского прозвучали как никогда актуально: "Если тебе что-то мешает заниматься театром, не занимайся им". Но большая часть ребят осталась. В итоге, в «Жизни человека» участвовало рекордное число артистов студии – 25 человек. Спектакль шёл 2,5 часа.

На премьере мы, как всегда, были на «стапелях» (на балконе), занимаясь светом и звуком. Вдруг в какой-то момент мы услышали странное хлопанье, причём оно нарастало и распространялось по всему залу. И мы поняли, что практически весь зал плачет, ревет, с трудом сдерживаясь. Это было, кажется, на сцене молитвы отца и матери. Затем тоже повторилось ещё сильнее в сцене смерти сына, а затем и в «проклятии человека». Мы такого не видели никогда. Не то что в тех спектаклях, которые ставили сами, а вообще в театре. Конечно, изучая различные книги о происхождении театра, о его истории, мы знали об очищении через смех и слезы, имели представление, что такое катарсис. Но чтобы здесь и сейчас... Несколько дней потом ребята ходили ошарашенные с широко открытыми на мир глазами, не понимая, что произошло. А ведь реально что-то изменилось, а может и сам мир изменился. *Может быть мы можем странным образом, опосредованно менять этот мир?* У этого спектакля долгая и интересная судьба: гран-при международного фестиваля «Русская классика» в Латвии (г. Рига), гран-при международного театрального фестиваля «Любители вы!?» в Эстонии (г. Силамяе). Изумительная поездка в Астрахань как раз в период цветения лотосов. Правда, в Астрахани мы впервые столкнулись с неоднозначным

восприятием нашего спектакля. Играли мы с огромным удовольствием. Великолепная сцена Астраханского ТЮЗа. Рабочие сцены, монтировщики, помогавшие нам подвешивать декорации, так и не ушли, а простояли 2,5 часа за кулисами, не отрывая глаз от спектакля. А потом жюри... Почти полное единодушие: «Это ставить нельзя! У вас какая-то секта. Вы воспитываете суицидников». Т.е. полное неприятие. И одинокий голос: *«Я завидую вам, вы поставили Леонида Андреева «Жизнь человека». Мне, наверное, не выпадет такое счастье. Да и мало кому».*

Этот спектакль мы играем каждый год. Костяк участников спектакля сохранился, но отдельные роли получили и новые студийцы. И играя в этом спектакле, они проходили как бы обряд посвящения в театр. «Я играл в «Жизни человека». А? Как звучит? Позавидуешь... Наверное, с этого времени у нас стала появляться своя публика, немногочисленная, но постепенно растущая. К нам на спектакли приходит не очень много людей. Ползала. Но это не страшно! *Мы понимаем, что быть зрителем очень не просто. Это искусство. Уметь сопереживать, сочувствовать, сострадать сложнее, чем вызывать эти чувства.* Но давайте вместе учиться?! Нам часто задают вопрос: как ваши ребята выучивают такие огромные тексты? Ведь в школьной программе бывают проблемы даже с какими-нибудь небольшими стихотворениями, а тут огромные сцены по часу, по полтора. Вот как это так? А вот так! *Мы не заставляем ребят учить дома тексты. Всё происходит на самих репетициях. Это технология! Они запоминают текст не одним мозгом, а глазами, ушами, телом, кожей, через действие, через движение, через жест.*

Вообще, искусство театра и актерское искусство – это во многом схожие технологии. Мы сами в процессе работы открывали для себя новые законы, методы, новые понятия и подходы и включали их в нашу ежедневную театральную практику.

В 2011 году мы выпустили спектакль, который впоследствии стал наиболее играемым из всего нашего репертуара. Это – «Перекаты воображения» по пьесе Алана Эйкборна «Невероятный иллюзион Эрни». Спектакль легкий, игровой, весёлый, а, кроме того, отражающий нашу склонность к театру движения. Кстати, с ним у нас произошла одна интересная метаморфоза. Спектакль был уже наполовину сделан, но мы, волею случая, оказались на Брянцевском фестивале на спектакле другого театра по этому произведению. И мы увидели те же грабли в подходе к постановке, на которые наступили сами. Авторский игровой стиль заманивал нас в метод актерских импровизаций, в объединение этюдных предложений участников студии. Но при очень слабой структурной основе произведения разрозненные этюды ещё больше разрушали сюжетную и смысловую основу спектакля. Поэтому на следующий же день мы в корне переделали концепцию, применили жесткую режиссуру, в постановке появились танцы, пантомимы, рапиды, построенные картинки и законченные жесты. И все. Спектакль обрёл форму. С тех пор его очень легко репетировать и играть.

Спектакль получил заслуженную оценку. Гран-при международного фестиваля «Русское слово, русская душа», Париж, Франция. Премия 2-й степени имени Олега Пермякова на международном фестивале «Земля. Театр. Дети» (Евпатория, тогда еще Украина). Андрей Пермяков, вручая премию имени своего отца, сказал, что для него самого это стало неожиданностью: «Я вообще не хотел идти на ваш спектакль. Посмотрел какое-то странное выступление ваше на открытии фестиваля. Ещё более невнятный номер на капустнике. Ладно, думаю, загляну, посмотрю 10 минут спектакля. Зашел – и мне просто крышу снесло. Я такого в жизни не видел».

Вообще Евпатория – такое место, куда хочется возвращаться. И не только потому, что это солнце, море, Тарханкут, фрукты и прочие вкусные плоды виноградного изобилия. Ещё и особая атмосфера фестиваля, радушие организаторов, их профессионализм во всем и в то же время совершенно семейная обстановка. Мы ещё вернёмся туда.

Кстати, о профессионализме. *В какой-то момент профессиональное отношение к делу стало входить в сознание всех участников студии. А дальше уже все происходит автоматически, старшие передают опыт, традиции и отношение младшим. Так оно и идет...* Мы часто разговаривали о том, что надо было бы выбрать какое-то направление театра, и дальше «долбиться» в этом направлении. Все так и делают и «додалбливаются»: их знают как театр такого-то направления. А у нас спектакли все какие-то разные. Вроде бы стиль узнаваемый, а используемый драматический материал и подход к нему все время разные.

Так и следующий спектакль «Одна ночь» по одноименной пьесе Евгения Шварца. Здесь мы неожиданно для себя вернулись к драматическому театру с острыми характеристиками и глубоким психологизмом. Просто невозможно было пройти мимо этого великолепного текста Шварца, незаслуженно забытого (значит, это наш клиент). Одна ночь – это самая оптимистичная пьеса о блокаде. Некоторые сцены мы ставили практически в стиле комедии дель-арте, полярностью к которым были летающие над городом самолеты, звуки бомбежки и унылый звук метронома. А самолеты действительно летали. Летали над зрительным залом. Небольшие игрушечные модели в свете фонариков над головами зрителей. Красиво! А еще интересно было подбирать реквизит для спектакля. Антикварные лавочки и барахолка, настольный прибор с чернильницей и пером, бюст Ленина, карандашница из спила артиллерийского снаряда, старинные настольные лампы. В таком же ретро-стиле – и финал спектакля, похожий на старую фотографию, дошедшую до нас из глубины времен и музыка Шопена.

Если можно заметить, мы практически не говорим о воспитательных задачах, которые надо решать при работе с молодежью. *Дело в том, что театр сам по себе является великолепным инструментом воспитания человека. Его законы, правила, традиции, общность дела, личная ответственность, внимание к мелочам, нацеленность на результат, все эти составляющие и многое другое – все это звенья огромного воспитательного механизма, однажды заведенного и работающего точно как часы.* Конечно же, часы эти требуют заботы и ухода. А как без этого? Поэтому вопрос «Театр или жизнь?» не теряет своей актуальности. Совершенно неожиданно после «Одной ночи» мы опять взяли пьесу на военную тему – Фернандо Аррабаля «Пикник».

Конечно, на выбор репертуара влияют наши эстетические и художественные пристрастия, но основным фактором все равно является складывающийся на каждый новый сезон состав театральной студии, количественный и качественный потенциал вновь пришедших ребят. Ведь год на год не приходится. Иногда к нам записывается по полкласса. Правда, к концу года выдерживают далеко не все. *Чтобы добиться результата, нужна огромная работа, поэтому искатели лёгкой славы в лучах софитов быстро испаряются.*

В год постановки «Пикника» к нам не пришёл никто. И если следующий год будет «сверхурожайным» на новые кадры, то в тот год – ни одного человека. Наверное, это была смена поколений. А спектакль получился изумительный. Красивый, изящный, с растущей радостью и оптимизмом к финалу и грубым расстрелом этого чувства орудиями мировой военной машины. И далее щемящее чувство невозможности произошедшего, долгое, тянущееся вместе с каплями финальной мелодии.

Вот так, мало-по-малу, с шутками-прибаутками добрались мы до «Дочери Иорио». Это такая пьеса Габриелэ де Аннунцио, короля мистификации и эпатажа своего времени, отлученного от церкви за свои произведения. Но не поэтому интересен этот спектакль для нашего рассмотрения. А потому, что является квинтэссенцией театральной технологии и философии, которую мы исповедуем. Хороший повод именно сейчас остановиться и поговорить об этой технологии. Может быть, случайный специалист, читающий сей опус, встрепенется и заинтересуется. Кто он? Тот человек, который выходит на сцену? Что он чувствует, когда действует на сцене? И что мы видим, когда он это нечто чувствует? Как он делает то, что делает, и видим ли мы то, как он это делает? Является ли он безвольной марионеткой в руках режиссера или существует как самостоятельный творец роли и спектакля? Все эти вопросы напрямую связаны с театральной философией и технологией. *Артист на сцене – это художник, рисующий картины данными ему инструментами: телом, голосом. Мы одновременно видим создаваемую картину и художника, ее создающего. При этом художник этот холоден и расчётлив, потому что стремится к точности линий, правильности мазков и красоте оттенков. Но он же, художник этот, переполнен желанием и азартом в появлении полотна шедевра.*

Как написал Антонен Арто: «Единственное возможное состояние актера на сцене – это состояние восторженного воодушевления». А это и есть состояние Творца. Поэтому в актерской технологии одновременно присутствуют две противоположные тенденции: *точность и расчётливость, желание и азарт.*

Спектакль «Дочь Иорио» получил гран-при международного театрального фестиваля «Русская классика» в Латвии. Жюри проявило полное единодушие, а член жюри Владимир Павлович Волков так описал свои ощущения: «Я никак не могу понять, как ваши актеры это делают. Мне казалось, что они на моих глазах вырубают из дерева топором скульптуры и композиции, которые я вижу». Чувствуете, какая технология? На самом деле, технология не из простых, возможно познание её приходит с опытом. Хотя был случай, когда одна из участниц нашей студии шагнула за эту заветную черту. Это происходило прямо на глазах. Было видно, как человек *обретает власть над собой, над своим телом, над своими душевными импульсами. Какая это великая вещь – подчинить себе свою физическую и душевную природу, полностью овладеть собой!* Это очень дорогого стоит.

Возвращаясь к спектаклю, стоит сказать, что он отметился ещё одной технологической театральной особенностью. Другой член жюри, критик из Латвии сказала, что нас надо приглашать вести мастер-классы по построению и работе в массовых сценах. А таких в «Дочери Иорио» очень много. Мы действительно использовали при построении репетиций этих сцен один технологический приём, который родился в процессе нашей театральной практики. Мы называем *этот приём – принцип бильярда. Вся сцена – это большой бильярдный стол, на котором в определённой мизансцене расположились шары-персонажи. Происходит удар, который задаёт действие одному из шаров. Импульс, полученный этим шаром, имеет смысл, силу и направление. По пути шар задаёт импульс другим шарам, сам при этом не замирая, а сохраняя движение. Другие шары тоже становятся при этом потенциальными источниками импульсов.* По такому принципу, по такой аналогии мы репетируем и строим массовые сцены, разбирая движения на импульсы, пользуясь психофизической аналогией столкновения бильярдных шаров. «Дочь Иорио» – спектакль, харак-

терный своими массовыми сценами. Но на самом деле он весь построен вокруг одной центральной женской роли. Интересно, что изначально на эту роль вызвалось сразу шестеро участниц нашей студии. Одна отказалась недели через две, а вот остальные пятеро додержались до конца. И вот только за месяц до выпуска к спектаклю мы были вынуждены оставить только двух из них, ибо иначе процесс сбора и завершения спектакля выглядел бы бесконечно трудоемким и «времязатратным».

Завершая путешествия «Дочери Иорио» в Ригу, добавим в ту бочку творческого мёда ложку, а может, даже и кружку жизненного дегтя. Обратная дорога на газели с декорациями превратилась в настоящий триллер. Когда по пути машина закипела, выяснилось, что «накрылись» помпа и радиатор. Эстонский эвакуатор привёз нас ночью на эстонский же авторемонт, а уехав, случайно увёз ключи от нашей машины. Промёрзнув ночь в машине, мы дождались возвращения эвакуатора с ключами, а затем и отремонтировались. Радость возможного возвращения домой уничтожил взорвавшийся двигатель в 80 километров, не доезжая до российской границы. Театр или жизнь? – вот в чем вопрос на пустынной эстонской дороге. Случайные, редкие пророссийски настроенные ребята подобрали нас и на веревке перетаскивали через эстонскую границу до ближайшей российской заправки. Все промерзшие, закостенелыми руками мы пытались справиться с горячими сосисками местного буфета. Сознание так и не отключалось до приезда грузового российского эвакуатора. А там – долгожданный сон в недрах теплой кабины. Приехав из Риги (а это было в апреле), мы поняли, что на выпуск нового спектакля у нас остаётся совсем немного времени, а череда болезней после незабываемой дороги в Петербург ещё более усугубила дело. В тот год мы взяли для постановки также неожиданно для себя два рассказа Рея Брэдбери.

Ставили мы их параллельно с нашей ученицей – Милицей Белоусовой, которая уже закончила театральный вуз и пришла работать к нам. Вот, кстати, хорошая тенденция! Впоследствии мы подали обе постановки на Брянцевский фестиваль. Так именно её спектакль взяли! Наше ей поздравление с успехом! Да и название у рассказа и постановка оригинальные: «Все хорошо, или одна беда. Собака ваша сдохла».

А со второй постановкой по рассказу Рея Брэдбери «Нищий с моста Оконела» произошла неожиданная метаморфоза. За три недели до выпуска спектакля в каком-то бреду или во сне пришло видение «Марша нищих», что концептуально изменило весь подход к постановке. Все, что до этого было сделано по спектаклю, оказалось выброшено на творческую свалку. И за три недели был придуман и поставлен балет со словами на тот же самый материал совместно с участницей нашей студии – Машей Михайловой (кличка «Машка»). Мы проработали 8 – 10 танцев и прочих пантомим. Стремительность прохождения пути от замысла к воплощению поражает воображение. Такого никогда не было, и неизвестно, будет ли ещё. Спектакль этот оказался лауреатом фестиваля в Евпатории, как лучший современный спектакль (мы все-таки вернулись в Евпаторию!). И он был признан лучшим спектаклем фестиваля, по мнению детского жюри.

После этого спектакля стало совсем непонятно, а как человек может просто так выйти на сцену? Он не может выходить «просто так». И дело не в целях и задачах, с которыми он выходит на сцену, а в самом способе появления и перемещения. Тут мы пришли к одной основополагающей вещи, которую на самом деле заметили уже давно. И даже уделяли ей некоторое внимание. И так, эта вещь... Это – *ноги!* В нашем «птичьем» театральном языке в какой-то момент появился термин «*вялые ноги*».

И действительно, мы заметили, что большая часть энергии и желание актёра сосредоточены в ногах. Мы так и стали говорить: ноги – это наши желания. А руки – крылья». У нас даже появилось одно простейшее упражнение: по хлопку (кто быстрее) переместиться из точки А в точку Б. И смысл упражнения был не в перемещении, а в ожидании хлопка, в готовности к действию, желании действовать. Ведь актёр на сцене это в каждый момент – тигр, готовый к прыжку. Неожиданно оказалось, что готовность к действию тесно связана с другим театральным понятием – оценкой. Оценка – это то, что происходит между двумя совершаемыми действиями, то есть это – оценка (осмысление) произошедшего и принятие решения, как ответить. В какой-то момент показалось, что оценка сильно тормозит, а иногда и останавливает действие. Захотелось избавиться от оценок. С другой стороны, это могло нанести ущерб смыслу. Тогда пришла интересная мысль: перенести оценку из раздела мозга непосредственно в тело. То есть реагирует сразу тело.

Если, например, рассмотреть двух ковбоев, которые держат руки на пистолетах, то один из них почему-то стреляет быстрее, чем другой. Почему? Да потому что он уже решил, а другой нет. Второй выхватывает пистолет и ещё принимает решение, а первый уже решил. Похожее понятие мы обнаружили в книге Эудженио Барбы. Он называет это «решительным телом». *Кстати, он описывает, что его актёры существуют и перемешаются по сцене на немного согнутых ногах. Это те самые ноги, готовые к действию, к изменению траектории – готовность тигра к прыжку.*

Вообще, удивительно, что на такие исследования и открытия толкает нас практика простой школьной театральной студии. Конечно же, ребята постарше, что продолжают оставаться в студии уже многие годы, они практически полупрофессионалы, и работа с ними проходит уже на совершенно другом уровне, чем с начинающими. Многие спектакли мы играем на различных площадках города. Приходят зрители, продаются билеты. Возможно, именно эта практика даёт нам почву для других исследований. В последующем спектакле – «Дом на границе», поставленном по пьесе Славомира Мрожека, мы не отступили от своих принципов. Дипломаты, как некая чужеродная сила, вторгнувшаяся в мирную жизнь патриархального семейства, существуют на сцене в жанре «степа». То есть они не танцуют танцы в этом стиле, а перемешаются, живут и общаются. Обнаружилось, что «степ» на бытовом уровне очень агрессивен, а иногда ироничен. В общем, опять все дело в ногах. А ещё нам посчастливилось поработать в этом спектакле с замечательной художницей-аниматором – Юлией Лабутиной. Она песочной анимацией рисовала декорации прямо во время спектакля. Вы думаете от этого меньше стало декораций? Ничуть! Они стали несколько проще, но сама система экранов и проекторов с лихвой компенсировала сложность постановки.

Прошло 10 лет. Что же дальше? Уже много чего достигнуто, много наград завоевано. Куда же стремиться дальше? Но театр сам по себе даёт ответ на этот вопрос. *Театр – это не олимп, на который стремишься забраться. Это скорее храм, в который приходишь и совершаешь ежедневную службу. Но театр стоит того!*

Говорят, что при постройке Кёльнского собора одного рабочего, везущего тележку с песком, спросили о том, что он делает. Тот ответил: «Камни таскаю». Встретили другого с такой же тележкой, спросили, что он делает, а он ответил: «Строю Кельнский собор». Вот такая вот легенда. Не надо камни таскать, ведь каждый новый спектакль – это приглашение в новое приключение. А вообще театр – это одно большое путешествие в новую Неизвестность. Ну что, кто с нами?

МЕЧТА – СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ

*Малашевская Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
руководитель балетной студии «Классика»
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга*

Аннотация

В статье рассказывается о работе балетной студии, ее влиянии на всестороннее и гармоничное развитие детей, формирование эстетической и художественной культуры ребенка, его творческих способностях.

Ключевые слова

Балет, экзерсис, духовный потенциал, красота, здоровье ребенка.

Балет является слишком сложным средством воспитания осанки, дисциплинированного и красивого движения, быстрой мозговой реакции и сосредоточенности, чтобы ограничить его изучение лишь для немногих избранных.

Доктор С. Спарджер,
консультант Королевского балета Англии).

Большинство людей воспринимают классический балет, как безусловно красивый вид искусства – «визуальный рафинад». Балет – по своей сути уникальное искусство. Выразительный танец сочетается не только с музыкой, в нем есть отражение театрального мастерства и изобразительного искусства, и, конечно, литературы. У обучающихся Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга есть уникальная возможность заниматься в балетной студии «Классика». Занятия в этом коллективе классического танца являются дополнением и продолжением реальной жизни учащихся. Всевозможные классические «рас» в сочетании с шедеврами классической музыки, оформление световых красок, костюмов, любовь зрителей и, конечно, аплодисменты – приносят им такие чудесные ощущения и радостные переживания, которых они не могли бы получить из других источников. Балетная студия «Классика» – это особая среда, предоставляющая большие возможности для развития детей: от начального пробуждения интереса к искусству балета до овладения основами профессионального мастерства. Мечта, зародившаяся в детстве стать балериной, осуществилась уже не у одного поколения девочек, которые на протяжении многих лет были участниками коллектива. И не столь важно, что многие из них не танцуют на сцене академических театров. «Я – балерина» – это есть их внутреннее состояние на многие, многие годы: летящая походка, балетная осанка, красивый поворот головы и красивые жесты, умение преподнести себя – все это вызывает восхищение окружающих их людей. Для моих милых учениц, которых я очень люблю и выражаю им чувства большого уважения за их трудолюбие и терпение, искусство балета – это не абстрактное восприятие искусства как такового. Они осознают и будут осознавать себя как профессионалы и ценители этого прекрасного и удивительного по своей значимости искусства классического танца. Обучение хореографии – это отнюдь не только эсте-

тическое воспитание. Если рассмотреть глубже, что могут дать занятия хореографией, то это может удивить многих. Думаю, что в этом смысле на первое место можно поставить критическое мышление. Буквально с первых месяцев занятий ученики вовлечены в процесс не только в качестве ученика, а именно участника. В своей педагогической практике я использую приём «Выбери правильное». Пусть ребёнок ещё не может исполнить правильно то или другое движение, но он учится думать и стоит перед выбором, и такой приём снимает страх перед совершением ошибки. Так я, как педагог, имею один из важнейших рычагов для обучения – внимание ребёнка. Одновременно у учащегося развивается эстетическая интуиция. Научить интуиции практически невозможно, но запустить этот механизм вполне реально.

Безусловно, занятия балетом приносят пользу для здоровья детей и улучшают тонкость ощущений. Тонкость ощущений в последние годы заметно падает, во многом это связано с образом жизни. К сожалению, появление гаджетов определенно начало влиять на природу человека. Стоит отметить, что природная координация человека развивается до 10 лет, и это напрямую связано с работой мозга. И это очередной плюс в пользу занятий хореографией.

Конечно, большинство детей приходят в студию с мечтой о сцене. Эту мечту стоит поддерживать, но большинство при первом выходе на сцену испытывает страх, о котором они не подозревали. С практикой и опытом ребёнок приобретает прекрасный жизненный навык – стрессоустойчивость. А первые практические занятия по физике и геометрии дети узнают в балетном зале, занимаясь балетным классом. (Вот яркий пример того, как занятия по дополнительным общеобразовательным программам помогают ученику в основном образовании).

Тема обучения классической хореографией весьма обширна и вряд ли можно описать все тонкости и нюансы этого сложного, но удивительно красивого вида искусства.

Искусство классической хореографии не только даёт всестороннее и гармоничное развитие, и формирует эстетическую и художественную культуру личности ребенка, но и раскрывает его духовный потенциал, его творческие способности. Все это помогает раскрепощению изнутри, почувствовать свободу самовыражения через движения. И, что особенно важно, избавляет от многих психологических комплексов. Экзерсис классического танца по праву считается эталоном в процессе подготовки исполнителей разного уровня. Обучение классическому танцу – это длительный многоступенчатый процесс, требующий большого терпения и большой самоотдачи учащихся. Классический экзерсис способствует развитию у детей физических данных, позволяя им не только обрести мышечную силу, красивую осанку, исправления голеностопного сустава, улучшить работу памяти, но и во многом помогает выправить физические недостатки. В процессе обучения у детей раскрываются их волевые качества; развивается трудолюбие, внимание, прилежность, аккуратность, дисциплинированность, которые помогают им не только в преодолении сложности постижении науки классического танца, но и в их будущей жизни. Мечтайте – и у вас все получится!

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ВАС

*Меттус Анастасия Германовна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга*

Аннотация

В статье рассказывается об организации физкультурной и спортивно-оздоровительной работы в Академической гимназии №56, современной материальной базе спортивных сооружений образовательного учреждения.

Ключевые слова

Волейбол, бадминтон, тренировочный процесс, спортивные показатели, командные игры.

Приоритетной задачей нашей гимназии, несомненно, является комплексное развитие ребёнка. Помимо высокого уровня преподавания, широкого спектра профильного образования и ориентации на высочайшие результаты в сдаче государственных экзаменов, в школе созданы все условия для поддержания спортивной формы и здорового физического состояния детей.

Уроки физкультуры в каждом подразделении гимназии и занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности проходят в современно оснащённых залах, где с лёгкостью можно освоить практически любой вид спорта: волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, легкую атлетику и др. А если на уроке попробовать всё не удалось, но очень захотелось, то дополнительные занятия в секциях помогут добиться грандиозных успехов в любимом виде спорта. Ежегодно ученики нашей гимназии занимают призовые места в районных и городских спортивных чемпионатах среди других образовательных организаций.

Однако не только ученики могут поддерживать себя в форме – учителя гимназии также имеют полное право (и огромное желание!) приобщиться к спорту: вечерние занятия йогой, фитнесом, современный тренажёрный зал, волейбольные турниры – что может быть лучше после целого дня, проведённого у доски. Тренажёрный зал старшей школы заслуживает отдельного внимания. Это зеркальное пространство с ковровым покрытием, тренажерами на все группы мышц для кардио- и силовых тренировок. Излюбленное место педагогов и детей.

Недавно состоялось торжественное открытие нового спортивного зала на Чкаловском проспекте, хотя, пожалуй, к этому сооружению больше подходит слово «комплекс». Отдельно стоящее здание во дворе старшей школы, соединённое переходом с основным залом гимназии, включает в себя новый хореографический зал (помимо нескольких имеющихся в других подразделениях), раздевалки и большой спортивный зал со всем необходимым современным инвентарём. Инвентарь, к слову, в каждом зале самый разнообразный: любые мячи, скакалки, маты, канаты, обручи, стенки, сетки, ракетки, кегли, фишки, брусья. Всего и не перечислить.

Часто при поступлении в первый класс родители (наслышанные о творческих коллективах нашего центра дополнительного образования) спрашивают, найдёт ли себе занятие их ребёнок, если петь и танцевать он не любит, а вот спорт – его страсть? Дорогие родители, спешим вас заверить: страсть к спорту мы разделяем и создаём все

условия для гармоничного физического развития. Вот, например, командный вид спорта – волейбол. Это олимпийская дисциплина, форма проведения досуга и самовыражения, метод общения, зрелище, хобби. Волейболом занимаются как профессионально, посвящая ему всю жизнь, так и на любительском уровне или просто для развлечения. А теперь давайте посмотрим, почему именно волейбол. Волейбол – очень зрелищная игра. Зная лишь базовые правила игры, вы будете с удовольствием наблюдать за захватывающими соревнованиями между командами. Волейбол – это командная игра, поэтому большая вероятность победы будет, если все члены будут играть связано и сыгранно. В этом виде спорта важна тактика всей команды, если все игроки будут действовать как единый слаженный организм, то без труда смогут осуществлять сложные комбинации, запутать соперника и добиться успеха. Стоит так же отметить, что волейбол – очень безопасная игра (на любительском уровне), игроки разных команд расположены на отдельных площадках и разделены сеткой, и в отличие от футбола риск каких-то столкновений минимален. Конечно, не стоит исключать такие травмы, как растяжения и вывихи, но имея первоначальную подготовку и зная правила безопасности, можно избежать их или свести к минимуму. Регулярные занятия обеспечат хорошую гибкость тела, суставы и связки станут более прочными, повысится выносливость и сила мышц, улучшится координация движений. А постоянные перемещения по площадке приводят к нагрузке на лёгкие и сердце, что очень положительно сказывается на дыхательной и сердечной системах. Хорошая игра подразумевает концентрацию и самодисциплину. Надёжность своих действий в волейболе повышает самооценку и дает толчок к стремлению развиваться и совершенствоваться. Работа над своей техникой, повышение своей эффективности – это постоянный прогресс, который приносит массу удовольствия. Но для того, чтобы добиться успеха в волейболе, мало только умений и стремления, необходимы спланированные и организованные тренировки. Программирование процесса подготовки волейболистов дает необходимый эффект только при наличии системы контроля за ходом подготовки. Большая роль отводится педагогическому контролю, задача которого состоит в осуществлении индивидуализации тренировочного процесса с учетом пола, возраста, степени физического развития занимающихся и уровня их физической подготовленности. Волейбол – самая демократичная бесконтактная игра, входит в программу летних олимпийских игр. Играть в волейбол можно в спортивном зале, на песке, на снегу – от двух и более человек. Игра в волейбол развивает как физические качества, так интеллектуальные показатели человека, умение работать в команде.

Волейбольная секция в Академической гимназии № 56 существует более 20 лет. Занятия проводятся под руководством Ерошина Игоря Олеговича и Хотлубеевой Елены Анатольевны. Команды принимают участие в соревнованиях различного уровня, где всегда входят в число призеров.

Учащиеся старшей школы (8 – 11 классы), желающие приобрести спортивного друга на всю жизнь в виде игры в волейбол, с любым уровнем подготовки, приглашаются в волейбольную секцию.

А также и на занятия бадминтоном! Бадминтон – великолепная игра, олимпийский вид спорта с 1992 года. Игра, доступная всем, подходит для детей разного уровня подготовки. Правила бадминтона просты и не требуют длительного изучения, довольно простая техника игры, которую легко освоить. Игра в бадминтон положительно влияет на зрение, развивает силу основных мышечных групп, быстроту дви-

жений, скорость реакции, выносливость, координацию. Деятельность бадминтониста положительно влияет на анатомофизиологическую структуру. Простота и доступность дают возможность заниматься бадминтоном людям любого возраста. Игру в бадминтон используют в санаториях и домах отдыха в профилактических целях для людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Бадминтон – любимая игра космонавтов.

Секция игры в бадминтон также давно и активно функционирует в нашей гимназии. Приглашаем всех учащихся старшей школы, родителей и учителей гимназии в наши красивые спортивные залы!

ПЕТЬ В ХОРЕ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, НО И НУЖНО!

*Механикова Светлана Борисовна,
руководитель хора девочек начальной школы
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
педагог высшей квалификационной категории*

Аннотация

В статье анализируется роль хорового пения в контексте гармоничного развития личности ребенка – его музыкальности, эстетического вкуса, культуры.

Ключевые слова

Хоровое пение, музыкальный слух, дыхательная система, певческое дыхание, концертное выступление.

«Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!» – именно так звучит хор в финале 9 симфонии Бетховена «Ода к радости». Именно это настроение посещает каждого ребёнка и взрослого в момент концертного хорового выступления. Феномен единения и творческого вдохновения – феномен хорового пения.

Хоровое пение – основа музыкального обучения и воспитания в школе. Оно является для учащихся активной и доступной формой музыкальной деятельности, в процессе которой наиболее органично развиваются музыкальные способности детей: слух, голос, музыкальное чувство, музыкальное мышление и художественный вкус.

Основным материалом для хорового пения является песня, где мелодия сливается с поэтическим текстом в органическом единстве. Музыкантов хора объединяет совместное разучивание и исполнение единого для всех репертуара, написанного чаще всего специально для хора. Хор – это эмоциональное единение душ. Исполнение произведения в едином эмоциональном порыве, на единой волне усиливает его влияние, как на слушателей, так и на самих артистов хора. Каждый хорист умножает энергию музыки, проводя ее через свое тело, свое восприятие, свой опыт. Участники хора разбиваются на «голоса», между которыми распределяются музыкальные партии. Именно поэтому у участников хора развивается прекрасный музыкальный слух, они без труда исполняют многоголосные произведения.

В Академической гимназии № 56 семь хоровых коллективов. Я руковожу хором девочек начальной школы, в который объединены обучающиеся начальной школы.

В составе хорового коллектива более двухсот человек. Я считаю очень важным, чтобы любое хоровое занятие сопровождалось позитивными мыслями, хорошим настроением, дети ощущали хороший жизненный тонус. Личный опыт показывает, что улыбка на лицах артистов хора во время репетиций появляется намного чаще, чем у работников офиса или у пассажиров метро. На занятиях хорового коллектива воспитанники изучают нотную грамоту, получают новые знания о хоровом пении, жанрах музыки, композиторах, развивают музыкальный слух, координацию, дыхательную систему, постигают навыки работы на сцене, учатся артистизму, исполнительскому мастерству, раскрывают тайны хорового искусства.

За время занятий в хоре учащиеся изучили большое количество разножанровых сочинений композиторов разных стран (классические произведения: В.А. Моцарт, Ц. Франк, Ф. Грубер и др.), русские народные песни, произведения советских и российских композиторов (А. Александров, И. Дунаевский, В. Соловьёв-Седой, Д. Тухманов, А. Островский, Е. Зарицкая, В. Плешак и др.). Сводный хор девочек принимает участие во многих хоровых проектах как отдельный коллектив, так и в совместных выступлениях всех хоровых коллективов Академической Гимназии № 56 (конкурсы, фестивали, праздничные концерты, Праздник песни в Большом зале Филармонии, День города, День российской письменности и словесности, гастрольные выступления).

За весь период концертной деятельности наш хоровой коллектив получил огромное количество наград, грамот и премий. Первые премии хоровой коллектив получил на международном конкурсе «Звёзды Парижа», во всероссийском конкурсе «Звезда удачи», в международном конкурсе «Первый аккорд», в номинации «Маленький Моцарт», в международном конкурсе «Петербургские Рождественские ассамблеи», Гран-при на международном конкурсе «Культурное наследие Вены».

В процессе подготовки к выступлению и в момент самого концерта учащиеся получают ни с чем не сравнимый опыт. Репетируя выученные произведения, хористы многократно проходят все стадии работы над сочинением: корректировка вокально-слуховых и интонационных навыков, умение слушать и слышать поющего рядом ребёнка, опыт работы в коллективе, навык сотрудничества, понимание смысла исполняемого произведения, проработка образной сферы, двигательные навыки (дыхание, правильная осанка, движения при пении), опыт выступления перед слушателем, умение донести изученный материал и наработанные навыки до момента исполнения сочинения на сцене, навык помощи ближнему в сложных ситуациях (выход и построение на сцене, работа с музыкальными инструментами и др.) и т.д.

Основой хорового пения является дыхание. Певческое дыхание кардинально отличается от дыхания, которое мы используем в устной речи. Вдох не равен выдоху. Хоровое пение поразительным образом влияет на здоровье человека. Во время пения тело начинает вибрировать. При хорошо поставленном голосе вибрирует все тело. Вибрация охватывает в том числе и внутренние органы, оказывая благотворное, целительное воздействие на каждый из них. Известно, что шаманы лечили с помощью пения на согласные буквы (определённые согласные лечат определённые органы). Правильное вокальное дыхание помогает многим избавиться от проблем, связанных с дыхательными путями, вплоть до астмы.

Очень часто дети, занимающиеся в хоровом классе, отмечают перемены в других областях своей деятельности. У девочки, занимающейся профессиональным спортом, улучшилось дыхание, она заметила это на тренировках после нескольких месяцев пе-

ния в хоре – благодаря развитию дыхания она стала лучше выполнять задания тренера. Некоторые участники хора, которые сильно стеснялись петь в начале занятий хорового класса, отметили к концу года, что стали гораздо лучше чувствовать себя в коллективе, а некоторые даже получили возможность выступить сольно, либо исполнив небольшую мелодию, либо сыграв на шумовом инструменте для сопровождения хора. Могу отметить также улучшение поведения некоторых воспитанниц, благодаря занятиям в хоровом коллективе – чувствуя общий настрой, учащиеся с нестабильной дисциплиной увлекаются идеей творчества и незаметно втягиваются в процесс подготовки сочинения, забывают о нарушениях дисциплины и начинают активно сотрудничать со всем коллективом.

Много раз после концертов дети подходили ко мне и рассказывали, как было здорово выступать на сцене, как им понравилось петь для большой аудитории. Также участники хора высказывали своё отношение к тому, как были исполнены сочинения. Это очень радует, указывает на то, что учащиеся понимают, как должно быть исполнено данное сочинение, что вложено авторами музыки и текста, что должно быть донесено до слушателей, до зрителей. Свои эмоции ребята передавали родителям, которые после концертов всегда подходят со словами благодарности. Как зрители родители и не подозревают о том, что они видят на сцене – это итог работы их детей. Это касается не только длительной подготовки к выступлению, но и продолжительной подготовки в аудитории, где учащиеся ожидают, пока хоровой коллектив пригласят на сцену. Это очень волнительное, творческое состояние для ребёнка. А после выступления – радость, гордость, победа!

Является аксиомой то, что дополнительное образование даёт детям возможность реализовать свои личностные качества – это касается как репетиции, так и выступлений хорового коллектива. При активном содействии всех учащихся, а также помощи их родителей (психологической и моральной) возможно развить музыкальность и индивидуальность ребёнка, воспитать в нём работоспособность, выдержку, самостоятельность, научить работать в коллективе, привить любовь к творчеству. Каждый раз я советую и детям, и родителям заботиться о голосе и соблюдать гигиену голоса. У скрипача инструмент – скрипка, у вокалиста инструмент – его голос, к которому надо относиться очень бережно (особенно к связкам). Если поврежденную скрипку можно отнести на ремонт мастеру, то со связками так сделать не получится. Очень важно беречь связки, не петь на холоде, не пить холодную воду и сладкую газировку перед пением, за час до занятия хором не есть семечки, орехи, сухари, не петь с больным горлом. Важно учитывать, что голос просыпается спустя 3 часа после того, как проснулись мы. Поэтому лучше не давать большую нагрузку на связки в утренние часы.

В момент исполнения сочинения на сцене в хоре ребёнок получает огромный заряд позитивной энергии, учится проходить через сложности и доносить свою интерпретацию музыкального произведения до зрителей. Но, главное, все получают огромное удовольствие от коллективного пения и общения через музыку, любовь к которой объединяет всех участников хора.

ДЛЯ ЧЕГО ТЕАТР НУЖЕН ШКОЛЕ?

*Новикова Юлия Ринатовна,
руководитель детской музыкально-драматической
студии «Арт-дебют»
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга*

Аннотация

В статье исследуется благотворная деятельность школьного театра на развитие гармонической личности ребенка, отмечается тесная связь театра с целым рядом искусств – поэзией, музыкой, живописью, танцем.

Ключевые слова

Театр, артистические способности ребенка, эмоциональные переживания, эстетика, коммуникации.

Как полагает Елена Коробкова, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой культурологического образования СПбАППО: «Бесспорно, театр необходим школе. В первую очередь потому, что дает опыт эмоционального переживания. Именно в театре этот опыт накапливается, аккумулируется, чтобы однажды стать чьей-то жизненной историей».

Это высказывание особенно актуально в век, когда новое поколение становится эмоционально глухим, каждому (вне зависимости от возраста) очень необходимо то место, где происходит что-то с его переживаниями, что-то с его чувствами. Человек сегодняшнего времени очень закрыт. Какие-то человеческие связи сейчас разрушены иронией, рационализмом, интеллектом.

Многие современные дети отличаются сформированными коммуникативными компетенциями. Они грамотно разговаривают, много читают, владеют информационными компетенциями. Но вот, зачастую, чувственная сторона у этих ребят не востребована. Они этого, конечно, не осознают. И эту блеклость эмоций необходимо развивать. Выход – театр! Это как раз то место, где ты можешь сопереживать. Когда ты можешь вдруг пережить, допустим, какое-то потрясение на своем уровне. Остаться наедине со своими чувствами, переживаниями. Или, наоборот, после просмотренного спектакля еще долго обсуждать и размышлять над игрой актеров, костюмами, декорациями, которые помогли создать настроение.

И всё же памятуя о том, что театр – это прежде всего искусство, увлечение театром часто отравляет весь ход школьной жизни. Весь год – спектакль за спектаклем и у дошкольников, и в первой ступени, и во второй. С каждым годом все быстрее темп работы, все большее количество спектаклей, все больше и больше похожих на «настоящий» театр: «Синяя птица», почти как в МХТ, «Турандот», почти как в Студии, костюмы, декорации и спецэффекты... И во всем – привкус «настоящего», профессионального театра, а в результате и у руководителей, и у зрителей, и у детей оскомины от этих плохо скроенных пьес, бездарности постановщиков, ограниченности, тщеславия, ложного самолюбия. Такой театр в школе не нужен!

Но школе нужно искусство театра, которое органически спаяно с целым рядом искусств – поэзией, музыкой, живописью, ритмом. И школе нужно искусство театра со всей своей стихийностью, динамикой образов и действий, фантастикой, со всеми своими своеобразными свойствами и законами. Иначе школа не даст ребенку той сум-

мы эмоций, знаний, впечатлений, которые необходимы гармонически развитому человеку, не даст ему силы сопротивляемости, не толкнет его на творчество.

Основа всей театральной работы в школе – детская игра. Во всякой детской игре – первоисточники детского театрального, драматического инстинкта. Во всякой детской игре, кроме того, сплетаются все виды мирового театра: и театр зверей, и теней, и животных, и человека.

Девочка играет в куклы. Девочка оживила куклу, она дала ей движение, звук, мимику – в этом элементы театра марионеток, петрушки. Ребенок играет своей тенью, вырезает фигурки из бумаги, смотрит, как они причудливой тенью ползут по стене – искорки древнего театра теней. Собака служит, кошка играет с бумажкой. А дети и сочувствуют, и возмущаются, и участвуют в этой жизни животных, и это уже то, из чего слагается театр животных.

Игра в путешественников, в папу и маму, в крокодила, в солдат – все это самое истинное драматическое действие. И в этой игре ребенок одновременно и актер, и зритель, и постановщик, и художник, и техник.

Театр – лучшая школа жизни и наглядный источник информации о мире и жизни, дающий великолепный повод для работы мысли. Именно благодаря его познавательной и воспитательной функции особенно важно приобщение к этому удивительному искусству подрастающего поколения. И чем раньше произойдет знакомство с этим волшебным миром, тем благотворнее это скажется на развитии детей.

Театр – это также прекрасная творческая мастерская, где ребенок естественным образом использует все ресурсы своего организма (физиологические, эмоциональные, психические, интеллектуальные), реализуя себя наиболее полно и получая от этого наслаждение. Именно этот навык «включения» в нужный момент различных струн своего инструмента, то есть самого себя, и является залогом успешного развития юного существа.

То, что школа не может обойтись без театра, считает и заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Театра юношеского творчества Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Евгений Сазонов. Другой вопрос: как соединить две системы – педагогику и театр? Как сделать так, чтобы, не навязывая шаблонов, не менторствуя, а легко направляя, позволить ребенку открыть в себе и вокруг себя целый мир?

Впрочем, на эти вопросы педагоги, деятели искусств, ученые ищут ответа уже не один десяток лет, и пока определены лишь несколько направлений. Это – профессиональное искусство, когда дети ходят непосредственно в театр; детские и школьные театры; а также театральные методы в урочной и внеурочной деятельности.

И всё же – для чего нужен театр детям? Ответ простой и банальный: театр нужен им настолько, насколько нужна встреча с чудом.

ПЕДАГОГИКА УСПЕХА В МУЗЫКЕ

*Петрова Людмила Ивановна,
методист МО учителей музыки
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
почетный работник общего образования РФ,
обладатель знака «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга»*

Аннотация

В статье рассказывается о системе музыкального образования и воспитания в Академической гимназии № 56, в основе которой лежит взаимодействие основного и дополнительного образования.

Ключевые слова

Музыкальное образование, система Кабалевского, хоровое пение, музыкально-компьютерные технологии.

Интеграция основного и дополнительного образования наиболее показательна на примере преподавания музыки в Академической гимназии № 56. В 80-е годы в музыкальной педагогике активно обсуждалась так называемая «система Кабалевского». Курсы повышения квалификации, проводимые самим Д.Б. Кабалевским, мне удалось посещать в Москве и впоследствии они сыграли определенную роль в моей педагогической деятельности. В чем суть системы Кабалевского? Прежде всего до Кабалевского наш учебный предмет назывался «Пение», и именно пению отводилось все время на наших уроках. А так как классы состояли из детей разных певческих способностей и возможностей, то результативность была невысокая. Кабалевский ввел в школы предмет «Музыка», где кроме пения было слушание музыки, Элементарная теория музыки и знакомство с простейшими музыкальными инструментами. Это был новый подход: даже лишенный слуха и голоса ребенок мог найти для себя то, что доступно и интересно для него, и могло способствовать его музыкальному развитию.

Я работала в то время в московском педагогическом училище, мне приходилось много бывать в общеобразовательных школах на уроках музыки, проводимых по данной системе. Впечатление было двояким: с одной стороны – явный прогресс в музыкальном образовании в рамках общеобразовательной школы, с другой – всё выглядело довольно поверхностно, все по чуть-чуть и ничего толком. Но условий для иного подхода не было: один час в неделю, один учитель на всю школу, а уж о концертмейстере никто и не мечтал. И только возможность интеграции основного и дополнительного образования в корне смогла изменить положение дел. Сынтегрировать основное и дополнительное образование художественной направленности, а именно уроки музыки и хоровые объединения удалось администрации Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга.

Во многих образовательных организациях по-прежнему ведутся уроки музыки, которые считаются второстепенным предметом. Также реализуются программы по хору, в которых поют в основном девочки. Часто приходится слышать отчаянную досаду учителей других школ, что посещаемость этих уроков и кружков весьма сомнительна, а значит и результата ждать нет смысла. А Академической гимназии № 56 несказанно повезло! Директор гимназии Майя Борисовна, окончившая в свое время одну из лучших музыкальных школ – школу Ляховицкой, не просто всегда любила музыку, она мечтала, чтобы «школа пела».

И школа запела! Да еще как! Мною, методистом по музыке, была предложена реорганизация классно-урочной системы, создание новой дополнительной общеобразовательной модульной программы «Музыка» (программа явилась победителем на всероссийском конкурсе программ хоровых коллективов в Москве в 2017 году), производился самостоятельный набор кадров, включая концертмейстеров, и даже приоритет в составлении расписания уроков всей школы оставался за мной. Все наши нововведения были поддержаны Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. В свое время в Москве, сидя на уроках музыки по системе Кабалевского, я много раз придумывала, как изменить сложившиеся традиции в современном образовательном пространстве, но даже тогда не верила о таких возможностях, как не знала, что эти возможности появятся благодаря интеграции основного и дополнительного образования. Я бесконечно благодарна Майе Борисовне за возможность обретения интереснейшей работы. На Конкурсе педагогических достижений в 1997/1998 учебном году в номинации «Новые технологии в общем и профессиональном образовании» «Новая технология», которую я защищала, я получила диплом победителя.

«Новая технология» преподавания «Музыки» в Академической гимназии № 56 заключается в следующем: в 1-х классах происходит адаптация и индивидуальный подход к каждому обучающемуся (а в гимназии в каждой параллели по 10 – 11 классов), в выявлении музыкальных способностей и возможностей ребенка. Класс делится на 2 группы. Первая группа – вокально-интонирующие дети; в обучении таких детей делается акцент на хоровое пение, а значит наличие концертмейстера обязательно. Вторая группа: дети, музыкальные возможности которых еще не очевидны. Т.е. каждый ребенок (по согласованию с родителями) может выбрать соответствующий модуль обучения. Занятия проходят по системе Д.Б. Кабалевского, В.В. Алеева, Е.Д. Критской. Во 2 – 7 классах происходит деление одной параллели на хоровые группы (хор девочек и хор мальчиков), класс музыкальной литературы и класс музыкально-компьютерной технологии. Следует отметить, что музыкально-компьютерная технология – это совершенно новая технология. Она требует дорогостоящего оборудования и специальной подготовки преподавателя музыки. В настоящее время в нашей гимназии эффективно реализуется МКТ в начальных классах и в средней школе. 8 – 9 классы делятся на классы хорового пения (смешанный хор) и классы, изучающие мировую художественную культуру. Работа по этой технологии дает отличные результаты.

Сегодня в Академической гимназии № 56 7 хоровых коллективов. Дети много и с удовольствием выступают. Возможность попасть в концертный состав – удача. В Санкт-Петербурге Академическая гимназия № 56 известна как «поющая школа». Из всех наших городских многочисленных выступлений можно перечислить некоторые: концерт сводного хора гимназии на Биржевой площади, выступление сводного хора при прохождении Бессмертного полка, выступление хора мальчиков гимназии на конференции с проведением мастер-класса по случаю приезда в Санкт-Петербург знаменитого Венского хора мальчиков. Наши ребята пели вместе со всемирно известным хором из Австрии и показали себя весьма достойно. Сводный хор принимал участие в Дне города на Дворцовой площади. Сводный хор под руководством Ольги Николаевны Поляковой трижды выступал в этот день и имел колоссальный успех. В 2019 году хоры под руководством О.Н. Поляковой стали победителями на Всероссийском конкурсе хоровых коллективов. 310-ый день рождения Санкт-Петербурга Правительством города решено было отметить особенно торжественно: выступлением сводного

4-тысячного хора на ступенях Исаакиевского собора. Это было непросто. Соединение разных хоровых коллективов города, отсутствие опыта организации таких масштабных выступлений и ужасная погода сопровождали наши репетиции, но выступление всем доставило огромное удовольствие. Сводный хор Академической гимназии №56 насчитывает более 500 человек. Именно нашему хору была оказана великая честь выступать перед всей страной на Дне Российской словесности и культуры, где все крупнейшие города выставляли свои сводные хоры. Нам посчастливилось представлять не просто гимназию № 56, а великий город – Санкт-Петербург, гимн которому мы поем уже много лет, завершая свои отчетные концерты в Большом зале государственной филармонии.

И одним из самых высоких результатов работы (весьма неожиданным) стало то, что некоторые музыкальные школы (например, музыкальная школа им. С.В. Рахманинова) освобождают от занятий по хору учеников, которые учатся в гимназии № 56! Возможно, это и называется педагогией успеха!

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО – БЫТЬ В ХОРЕ!

*Полякова Ольга Николаевна,
руководитель хора
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга,
почетный работник общего образования РФ,
победитель конкурса педагогических достижений 2018 года
в номинации «Сердце отдаю детям»*

Аннотация

В статье рассказывается об искусстве хорового пения, работе с детьми в хоре, важности эмоционального настроения на художественное и эмоциональное исполнение хоровых произведений юными хористами.

Ключевые слова

Хоровое пение, голос, детский хоровой коллектив, развитие творческих начал.

За годы работы с детскими хоровыми коллективами у меня сложился свой подход к подготовке детей к выступлению. Вот лишь некоторые из моментов работы с хором. Уже на первых занятиях я говорю ребятам о том, как нужно себя вести на сцене во время репетиции и на концерте. Уделяю большое внимание настроению во время исполнения произведений и даже во время пения «распевок». Часто говорю своим ученикам, что внешний вид хориста во время выступления – это не только проявление уважения к зрителям, которые пришли на концерт, но в первую очередь к себе, артистам хора. На родительских собраниях я обязательно прошу родителей посещать выступления своих детей, ведь им так важно поделиться своими умениями со своими близкими. Несомненно, любое выступление – это праздник для артистов и их родителей. От этого ощущения напрямую зависит качество исполнения хорового произведения.

В годы учебы в консерватории я была неоднократно свидетелем и участником репетиций хора Технологического института, которые проводил мой учитель, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории Крылов Александр Иванович. Тогда, в силу своей неопытности, я не могла понять и оценить важность его методов работы с хором. Например, если у хора долго не получался какой-то фрагмент во время репетиции при работе над произведением (не было строя между хоровыми партиями, не ощущалось цельности исполнения да и просто некоторые голоса звучали очень фальшиво и не слаженно), то тогда Александр Иванович начинал цитировать стихи (это была поэзия М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, М. Цветаевой и др.). Эти литературные «пятиминутки» помогали настроить хор на нужную эмоциональную волну. Затем, когда Александр Иванович просил хор снова спеть это же произведение, происходило чудо – хор пел чисто, стройно и слаженно, с блеском в глазах.

Из воспоминаний Александра Ивановича: «Каждый раз после успешных выступлений хора ЛТИ, хора ЛЭТИ в концертных залах, в творческих соревнованиях на конкурсах и фестивалях я мысленно благодарю своего учителя Николая Васильевича Михайлова за ту высокую школу профессионализма, которую он давал своим ученикам. Он учил музыкальному мышлению, умению распределять музыку во времени, когда имеет место волшебное «чуть-чуть», учил находить такой «умный» звук, который соответствовал бы только данному произведению, тому, чтобы звучали не ноты, а мысли. Всё это навсегда вошло в мое существо, стало одной из высших радостей моего исполнительского и педагогического творчества». (Крылов А.И. О творческом пути студенческих хоров технологического и электротехнического институтов Санкт-Петербурга. – СПб, 2008 г.).

Не раз в своей жизни я была свидетелем и участником этих чудес. Теперь я сама часто в работе с детьми использую моменты эмоционального настроения на художественное и эмоциональное исполнение хоровых произведений. Когда хористы выходят на сцену, чтобы своим пением подарить праздник, то это ощущение передается всем: и тем, кто стоит на сцене, и тем, кто слушает исполнителей. И радость от общения к музыке наполняет сердца всех, кто к ней прикоснулся. А детям, которые боятся сольного выступления на сцене, я всегда советую начинать с пения в хоре. Ведь именно хоровое пение дает возможность реализоваться каждому, чувствуя при этом надежное плечо стоящего рядом товарища.

Много лет назад, работая с хором мальчиков младших классов, я попросила ребят написать, чем для них в жизни является музыка и пение в хоре. Я сохранила эти бесценные для меня записи. Сейчас, перечитывая их мысли, написанные с большим количеством грамматических ошибок, на оборванных листках бумаги, но от самого чистого детского сердца, я хочу сказать большое спасибо Майе Борисовне Пильдес и Людмиле Ивановне Петровой за то, что в жизни этих мальчишек, которые уже и гимназию несколько лет назад окончили, была возможность приобщиться к музыке и пению в хоре, а в моей жизни были и есть такие замечательные ученики. Вот некоторые фрагменты из записей моих воспитанников.

Смирнов Егор: «Хор для меня – это увлечение, радость, занятие. Мне нравится петь, потому что песни интересные, и я узнаю много нового. Для меня это важно. Я люблю ходить в хор. Мне кажется, что мне очень повезло. Из-за хора в моем классе меня все уважают».

Бичурин Ринат: «Музыка расслабляет. Если я злой, то, когда пою, зло уходит, хочется радоваться. В хоре быть лучше всего. Музыка-это радость жизни».

Антоничев Федор: «Музыка сделала мою жизнь легче: каждый день я встаю с певучим настроением, в школу иду веселый, часто пою днем».

Березовский Даниил: «Урок музыки в школе для меня есть шанс стать знаменитым музыкантом, писать и придумывать песни, а потом учить их петь остальных. Я очень люблю петь. Для меня это огромный дар, что я могу петь. Иногда мне очень хочется петь с душой и как можно выразительней, но у меня это не выходит. Когда у меня нет настроения, мне совсем не хочется петь, но все же я стараюсь преодолеть себя и пою».

Золотовицкий Борис: «Музыка для меня – это очень полезное занятие. Благодаря ей я думаю, что у меня в дальнейшем будет красивый голос».

Лимар Иван: «Музыка для меня – это занятие делом: пение, выступать на сцене, нести ответственность».

Аношкин Андрей: «Музыка в моей жизни – это хор, компьютер и аудиодиски. Я очень люблю музыку. Она успокаивает, избавляет от дурных мыслей и делает мир ярче».

Свиньин Володя: «Когда я был маленький, бабушка говорила, что я могу петь. Я не верил. Но сейчас мне кажется, что это единственное, что я могу хорошо делать. Теперь я бабушке верю. Может, я стану певцом? Но это знает только Бог».

Михалевич Дмитрий: «Урок хора – это мой голос, уважение. Пение меня радует. На уроке музыки я могу проявить свой голос. Для меня очень важно петь в хоре и участвовать в различных концертах. Очень важна хорошая, добрая и понимающая детей учительница – это Ольга Николаевна. Наш преподаватель, который нас учит красиво и правильно петь. Мне очень нравится петь в хоре. Он один из моих любимых уроков. В дальнейшем, я хотел бы быть музыкантом».

Чехов Андрей: «Хор для меня – это очень интересно. В нем учатся петь. Уметь красиво и правильно петь – важно. Например, ты хочешь стать певцом. Нужно уметь петь, но не фальшивить и уметь попадать в ноты. Вот что для меня значит хор. В нем я учусь петь, хоть и не хочу быть музыкантом. Это очень интересно – петь в хоре!»