

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей центр эстетического воспитания детей
ТЮЗ

Методическое пособие
по теме: «Театральные игры»

Педагог
дополнительного
образования:
Зажарская В.Н

Ст. Тбилисская
2011 год

1. Пояснительная записка.

В методическом пособии рассматриваются начальные принципы и направления работы с детскими театральными коллективами. Адресовано начинающим педагогам и мастерам детского театрального цеха, а также всем любителям театра.

В детском театральном коллективе, как правило, нет времени и возможности регулярно и тщательно проводить тренинг, обучать детей всем необходимым театральным дисциплинам по отдельности: актёрскому мастерству, сценическому движению, сценической речи и т.д. И всё-таки выходить на сцену, не имея ни какой подготовки, невозможно. Поэтому следует определить основные задачи, без решения которых, дети просто не готовы к репетиционной работе, и найти способ решения можно самым коротким путём.

Основные проблемы известны всем, кто когда-либо пытался заниматься театром с детьми: рассеянность внимания, телесные и психологические зажимы, низкий уровень мобилизации, фантазии и воображения. Можно описать те же проблемы и более простым, бытовым языком. Дети не умеют внимательно слушать друг друга и педагога, внимательно следить за происходящим на занятии и на сцене, воспитанники всё время думают о том, как они выглядят со стороны, поэтому руки и ноги у них во время репетиции и представления становятся деревянными, лица превращаются в маски, голоса едва слышны, или срываются на визг. А о том, чтобы девочки и мальчики на сцене посмотрели друг другу в глаза или дотронулись друг до друга рукой, просто не может быть и речи.

Живые и подвижные в жизни, на репетиции ребята вдруг превращаются в маленьких стариков: у них волочатся ноги, позы вялые, они ничего не могут понять и выполнить с первого раза. Любая маленькая техническая проблема вызывает тысячу вопросов: а свет включить, а магнитофон принести, а листики покрасить в зелёный цвет, зато ни одного вопроса по существу они ни за что не зададут. И, наконец, живой фонтан фантазии на репетиции мгновенно высыхает.

Цель данного методического пособия: помочь педагогу дополнительного образования в работе над раскрытием творческого потенциала каждого воспитанника.

Задачи методического пособия:

Обучающие:

- научить сосредотачиваться на выполнении заданий;

Развивающие:

- развить способность к наблюдению;
- развить творческую фантазию и воображение;
- развить внимание и память;

Воспитательные:

-способствовать формированию партнёрских отношений, уважения, взаимопонимания.

Необходимо до начала репетиций - расшевелить детей, помочь им проявить на сцене все те качества, которыми они в избытке обладают в реальной жизни.

Именно такие упражнения хотелось бы предложить для использования в этой работе. Большинство этих упражнений используется коллективно. Все они строятся согласно нескольким принципам:

- ✓ игрового самочувствия;
- ✓ от простого к сложному;
- ✓ от элементарного фантазирования к созданию образа.

В любом упражнении, кроме того, необходимо выделять и фиксировать трёхчастную структуру, это поможет детям впоследствии освоить основной композиционный закон: начало – середина – конец. На языке драматурга это: завязка – кульминация – развязка. На языке движения: фиксация – откат – посыл. На языке актёрского мастерства: увидел – оценил – действуй. Эта триада, в идеале, должна войти в привычку, зафиксироваться на уровне подсознания или мышечных реакций. Выполняя любые действия, отдельный актер или весь актёрский ансамбль должен проходить эти три стадии последовательно, не пропуская ни одной, как на уровне элементарного физического движения, так и на уровне исполнения целой пьесы. В жизни мы никогда не опускаем звеньев этой триады: сначала что-то узнаём, потом принимаем решение и, наконец, действуем. На сцене этому надо учиться заново.

И начинать лучше всего со знакомства. На сцене всё по-новому. И сами мы новые, и знакомые люди другие, и мир совсем иной.

2. «Театральные игры».

2.1 «Знакомство-дразнилка».

Участники будущей студии знакомятся друг с другом и с возможностями своих инструментов, т.е. тела и голоса. А руководитель знакомится с группой – получает возможность увидеть, насколько дети контактны, гибки и подвижны в общении.

Основной принцип игры – постепенное усложнение заданий и абсолютно точное их выполнение. Последнее способствует включению внимания и отработке координации. Сосредоточение на точном выполнении задания, кроме всего прочего, позволяет сразу переключить внимание группы с безмолвного вопроса «Как я выгляжу?» на рабочий настрой.

Все участники игры стоят в кругу. Важно, чтобы каждое действие точно фиксировалось. Первый участник игры делает приставной шаг к центру круга – первое действие. Называет своё имя – второе действие. Затем весь круг пытается повторить всю триаду. В идеале должны возникнуть абсолютная синхронность и абсолютная точность в манере подачи звука и энергии действия. Далее каждый участник проделывает то же самое, а группа повторяет.

На следующем этапе в упражнение добавляются новые компоненты. Теперь участники круга вместо имени могут произнести вымышленные прозвища (театральные псевдонимы). После этого надо сделать самое немислимое движение и зафиксировать его, а затем встать на место. Все участники движения повторяют все движения и звуки.

Упражнение усложняется по принципу нанизывания всё новых и новых бусинок на основной стержень: можно после движения добавлять любой звук – любой, какой родится, от фиксированной высоты до детских дразнилок губами (тр-р-р! бе-бе-бе!). А потом этот звук можно переводить в коротенькие стишки или скороговорки.

На начальном этапе игра должна идти очень динамично и, прежде всего, приносить радость, поэтому важно скрупулезно следить за абсолютно успешным выполнением всех компонентов задания не стоит. А затем, на последующих занятиях, необходимо отрабатывать элементы всё более и более тщательно, задерживаясь на них всё дольше и дольше.

Впоследствии, это упражнение может развиваться в представление героев, когда у каждого появится своя роль. (В кругу знакомятся герои Малявины, Серые волки, Хоббиты и т.д.) Теперь уже они называют свои имена, издают соответствующие звуки, произносят характерные для них фразы. В игре ведётся поиск характера и манеры поведения будущих персонажей. Это не репетиция, на которой что-то должно закрепляться, здесь идёт совершенно свободный творческий поиск.

2.2. Упражнение «Крэо-кроу».

Все участники игры делятся на две команды. Одной команде присваивается имя «Крэо», другой «Кроу». На первом этапе игры команды должны запомнить своё имя и научиться как можно громче и азартнее кричать его, как боевой клич. Это поднимает тонус игры, укрепляет «чувство команды». Затем пространство помещения делится на три части: территория «Крэо», территория «Кроу» и самая большая – нейтральная территория посередине. Стульями обозначаются «государственные» границы. Противник не может переступить через эти границы. Педагог – ведущий в этой игре. Когда команда слышит от ведущего своё имя, она должна напасть на противника и взять как можно больше пленных. За счёт пленных команда увеличивается. Они становятся гражданами захватившей их «страны».

По команде педагога жители разных стран выходят на прогулку, на нейтральную территорию. Услышав неожиданно имя одной из команд, одни должны удирать, а другие – захватывать, при этом педагог может «шалить» со звукосочетанием «кр». Он может тянуть его бесконечно долго, чтобы команды не знали, чьё имя в итоге будет названо, и оставались в максимальной мобилизации. Ему дозволяется обманывать и, после долгого «кр», выкрикнуть: «Крокодил», «крупа», «Крокусы» и т.д.. Он может начать неторопливо рассказывать историю: «Однажды жители двух государств вышли погулять. Кр-р-асное (громко) солнце опускалось на тучу. Пролетающие птицы кричали (очень тихо) «Кроу». Таких «обманок», тренирующих внимание и мобилизацию, может быть огромное количество. Способ прогулки всё время усложняется. Здесь можно отрабатывать чувство ритма – педагог задаёт ритм шагов. Затем, чтобы усложнить задание на внимание, можно начать двигаться вперёд спиной. Задание на ориентировку в пространстве – двигаться с закрытыми глазами. На баланс – прыгать на одной ножке. В ходе прогулки можно начать отрабатывать и «предлагаемые обстоятельства» будущей пьесы: ночь – кромешная тьма; жара – раскалённый песок под ногами и палящее солнце над головой; непролазная чащоба, где ветки всё время цепляются и не дают идти и т.д. Вариантов так же бесконечное множество, в зависимости от задач и фантазии педагога.

2.3. «Поводырь».

На первом этапе упражнения группа разбивается на пары. В каждой паре одному из участников завязывают глаза. Один – «слепой», второй «поводырь». Задача: взявшись за руки, научиться двигаться в пространстве, не сталкиваясь с другими парами, на равных скоростях. Скоростей десять. Опорно-ориентировочными являются три – первая, пятая и десятая. Остальные тонкие нюансы. Средняя пятая – нормальный шаг. Десятая – бегом. Первая – движение практически в замедленной съёмке. На первом этапе упражнения сцепка рук плотная, партнёр держит партнёра ладонью,

поддерживает локтем. На последнем этапе сцепка рук едва уловимая. Партнёры держатся кончиками мизинцев.

Слепые и поводыри время от времени по команде педагога меняются ролями. Научившись перемещаться на разных скоростях, не сталкиваясь, оптимально распределяться в пространстве, участники переходят ко второму этапу упражнения.

Появляется опасность – ведущий, он же «хищник». Он должен коснуться любого слепого, а зрячий не должен позволить ему это сделать. Слепой может спастись от ведущего присев на корточки. Приседание происходит по молчаливому сигналу поводыря. Разговаривать в ходе упражнения вообще запрещено. Если же ведущий коснулся слепого, то стоящие в паре, тоже становятся хищниками, которые ловят слепых. Таким образом, хищников становится всё больше, а слепых и поводырей всё меньше.

Упражнение направлено, прежде всего, на воспитание чувства партнёра. Задача заключается в том, чтобы слепой максимально доверился поводырю и в то же время научился улавливать малейший исходящий от него импульс. Задача поводыря – принять на себя максимальную ответственность за партнёра, бережно водить его, спасая от столкновений и хищников. Кроме того, это упражнение позволяет снять страх перед касанием. Дети начинают спокойно контактировать друг с другом, не бояться взяться за руки. Между ними возникает спайка, доверие. В таких упражнениях постепенно рождается ансамбль и коллектив. Помимо прочего, упражнение освобождает мышцы, учит ориентироваться в пространстве.

Нужно стараться выполнять упражнение аккуратно, однако не следует торопиться с достижением оптимального результата. Гораздо важнее сам процесс. Но при этом и педагог, и дети должны быть готовы к тому, что ссадин и синяков всё равно не избежать.

2.4 Упражнение «Зеркало – елочка».

Группа делится пополам. Участники встают друг против друга в шахматном порядке. Первый человек начинает какие-то элементарные движения, в котором сначала участвует только одна часть тела (рука, плечо, голова). Игрок, стоящий напротив, начинает копировать это движение. Третий, то есть стоящий в «елочке» напротив второго, копирует его движение. И так далее до конца «ёлочки». Все движения выполняются очень неторопливо, перетекают одно в другое, т.е. строятся по принципу непрерывности.

Каждый участник упражнения, задавая движение, не должен разворачивать корпус больше, чем на 180 градусов, чтобы оба его партнёра – тот, кого копирует он, и тот, кто копирует его, - не выпадали из поля зрения.

После того, как ребята научатся точно копировать движения друг друга, можно добавить речь: стихи или скороговорки. Каждое слово речи повторяется партнёром так же, как движение. Возникает речевой канон.

Упражнение развивает внимание и чувство партнёра. При этом очень важно, что действие происходит глаза в глаза. В данном упражнении отрабатывается два параллельных круга внимания. Каждый участник держит во внимании двух партнёров. Возникает адресный посыл действия и звука. Затем, в этюдах и на репетициях, это поможет наладить подлинное общение.

2.5. Упражнение «Существительное – прилагательное».

Группа делится пополам. Участники «елочкой», как и в предыдущем упражнении, садятся друг против друга на стулья на некотором расстоянии. Берётся небольшой мяч – такой, чтобы поймать его было не просто. Игра проходит очень динамично. В момент броска мяча называется существительное; в момент захвата – соответствующее ему определение, например: «солнце – хрустальное». Здесь важно не правильно ответить, а быстро придумать быстро возникший образ. Упражнение тренирует фантазию и воображение. Динамичность нужна для возникновения спонтанности, иначе образное мышление не проснётся, мысль пойдёт по привычным проторенным путям.

Когда прорабатывается конкретный литературный материал, игру можно использовать и для того, чтобы разобраться в своём отношении к персонажам, и для того, чтобы «вскрыть» их внутренний мир. Другими словами, игра может строиться двумя способами. В одном случае, мы остаёмся самими собой и называем героев (явления, предметы) из литературного произведения: «Муми мама – тёплая», «Муми долина – звонкая», «барометр Хатиффнатов – колючий». В другом случае, мы становимся героями и оцениваем мир с их точки зрения: «Я – Муми – троль, на слово «кофе» реагирую словами «мамин». А моя партнёрша – Муми мама, на слово «кофе» реагирует, допустим, словом «утренний».

В этом упражнении очень важно не прерывать детей, дать полную свободу детской фантазии в речевой импровизации. Даже очевидные шалости с намёками на «запретные» слова, темы, сравнения, следует обходить как можно мягче. К этому нужно быть готовым, потому что у большинства детей есть потребность в «освобождении», «вымещении»(об этом подробно написано в книге Дж. Родари «Грамматика фантазии»). Не стоит акцентировать внимание группы и говорящего на этом, лучше предложить какой-то допустимый аналог взамен.

2.6. Упражнение «Поменяться местами в кругу».

Вся группа усаживается на стулья в кругу. Выбирается один ведущий. Он стоит в центре круга. Участники должны «связаться» друг с другом глазами. Нельзя не только разговаривать, но и подавать друг другу знаки

жестами или мимикой. Работает только взгляд. Партнёра следует искать не рядом с собой, а только напротив.

Когда двоим, удалось установить контакт, они должны поменяться местами, обязательно проскочив через центр круга мимо ведущего. Задача ведущего заключается в том, чтобы не позволить им сделать это и занять место одного из играющих, как только он встанет. Ведущий внимательно следит за игроками, находясь в центре круга. Он пытается поймать все взгляды и предугадать все перемещения. А задача игроков заключается в том, чтобы обмануть бдительность ведущего. Соответственно тот, кто не успеваешь занять стул, становится ведущим. Если одновременно поднялись несколько пар, то это не значит, что можно сесть на любой ближайший стул. Меняться местами можно только со своим партнёром. При этом нужно следить, чтобы движения не были жесткими, не производили шума. Исключается силовая борьба за место. Все движения должны быть очень мягкими.

Есть несколько вариантов усложнения этого упражнения. Один из них – увеличение количества партнёров. Теперь уже не два, а три человека «связываются» глазами. Они должны понять, кто входит в тройку, а потом поменяться местами по часовой стрелке. Увеличение числа партнёров (более трёх) – это уже «высший пилотаж».

Другой вариант усложнения – изменение веса участников игры: тело становится тяжёлым, ноги железными, пятки не отрываются от пола. Если тело лёгкое – «воздушный шарик», то мы двигаемся, едва касаясь пола. Интересно, что при столкновении с партнёрами или другими препятствиями траектория движения меняется.

Упражнение направлено, прежде всего, на отработку «бессловесного действия». Это партнёрское взаимодействие на более тонком уровне, чем словесное, гораздо более важное для театра. Зритель приходит в театр смотреть, а не слушать. Он должен видеть, куда направлено подлинное усилие, действие. А слова в пьесе, как в жизни, часто служат для того, чтобы это скрыть, а вовсе не для того, чтобы подлинное действие обнаружить. (Мачеха говорит, как она любит Золушку, а на самом деле хочет заставить её еще больше работать.)

Данное упражнение тренирует также внимание, сообразительность, точность выполнения поставленной задачи, мышечную свободу.

2.7. Упражнение «Сесть согласно числам дней рождения(1 -31)».

В этом упражнении стулья ставятся полукругом по числу участников. Задача играющих заключается в том, чтобы, молча, не обмениваясь ни звуками, ни жестами, не касаясь друг друга, не сигналив друг другу мимикой, а только глядя друг другу в глаза, сесть согласно числам дней рождения: от 1 до 31(на первом стуле справа тот, у кого день рождения 1-го числа любого месяца, а на последнем стуле слева тот, у кого день рождения 31-го числа.) Если не

удаётся сесть туда, куда, как ты полагаешь должен сесть, значит, нужно без борьбы занять тот стул, который тебе оставили. Когда все расселись, происходит быстрый опрос. В момент опроса становится ясно, где произошли ошибки. И тогда дети сами, по ходу опроса, без дополнительной просьбы педагога, поправляют положение – меняются местами.

Принцип перестроения в полукруге всё время меняется. Можно усаживаться по размеру обуви, последней букве собственной фамилии, первой букве маминого имени и т.д.

В этом упражнении тренируется пристальное внимание к партнёру и искусство подлинного общения. Дети учатся спокойно и подолгу смотреть друг другу в глаза. Это становится простым, осмысленным, активным и целенаправленным действием, поэтому психологические и обусловленные ими физические зажимы пропадают.

2.8. Упражнение «Звучащие игрушки».

Все участники игры равномерно распределяются по пространству помещения и садятся на пол. Каждый «берёт» в руки воображаемую звучащую игрушку: погремушку, машинку, пищалку и т.д. У каждого своя игрушка со своим звуком. Все участники упражнения-игры превращаются в маленьких детей и начинают играть с игрушками, активно озвучивая их: один тархтит, другой рычит, третий пищит. Задача игроков заключается в том, чтобы добраться (доползти, как это делают малыши) до своего ближайшего соседа и обменяться с ним игрушками, то есть точно воспроизвести звучание своего нового инструмента. В идеале, упражнение выполняется до тех пор, пока все участники не поиграли во все игрушки.

Главная задача этого упражнения – развитие актёрской смелости. Начать играть и действовать маленьким актёрам, как правило, бывает легче, чем начать звучать. В этом упражнении снимается страх перед звукоизвлечением, а также активизируется воображение и внимание, тренируется навык точного копирования партнёра.

2.9 Упражнение «Лассо».

Ведущий стоит у одной стены помещения, а вся группа располагается к нему спиной у противоположной стены. Ведущий выбирает себе партнёра – кого знает только он. Глядя точно в затылок партнёру, коротким возгласом «Эй!» он должен заставить его развернуться. Другими словами, возглас должен «захватить» партнёра, как лассо. Нужно добиться того, чтобы обернулся именно тот, кому он был адресован.

Случается так, что выбранный партнёр оказался невосприимчив. Если педагог видит, что ведущий очень старается, максимально сосредоточен на достижении цели, а партнёр не откликается, он может попросить поменять партнёра. Если же цель не достигается и в этом случае, нужно успокоить

ведущего, объяснив ему, что это упражнение редко получается с первого раза, предложить ему стать в ряд воспринимающих, затем выбрать нового ведущего.

Педагог должен занимать такую позицию, чтобы одинаково хорошо видеть того кто «бросает лассо», и тех, кто принимает бросок. Первое время возглас лучше сопровождать движением руки, которая выбрасывается вперёд так, что пальцы смотрят в затылок адресату.

При успешном выполнении этого упражнения можно поставить сначала двух, затем трёх или более ведущих. Каждый из них посылает возглас «Эй!» своему партнёру, а те должны откликнуться, соответственно. Только на зов своего ведущего.

Это упражнение на «словесное действие», при выполнении которого важна внутренняя сосредоточенность перед словесным броском. Это и есть процесс рождения слова, которому предшествует сначала мысль, внутренняя концентрация, которая потом разрешается в движении, сопровождающем звук.

2.10. Упражнение «Диспетчер».

Данное упражнение по существу является развитием предыдущего. Начинается оно с игры только двух пар. Остальные – наблюдают. В каждой паре один «диспетчер», другой – «машинка». Диспетчеры встают на стулья в углах помещения так, чтобы хорошо видеть всё пространство. Машинкам завязывают глаза. Диспетчеры должны управлять движением машинок, отдавая им команды: вперёд, назад, левее, правее, быстрее, медленнее. Ни в коем случае нельзя называть машинки по именам. Задача диспетчеров – организовать движение так, чтобы оно было непрерывным, но без столкновений. Машинки должны чётко откликаться на голос только своего диспетчера.

Постепенно в игру вводятся новые и новые пары. Их становится три, четыре, пять и т.д. Всё больше голосов звучат, всё больше машинок движется. И при этом каждый участник должен чётко взаимодействовать со своим партнёром.

Другим вариантом упражнения этого упражнения является увеличение количества партнёров, т.е. у каждого диспетчера может появиться по две, а потом по три машинки. В этом случае диспетчер должен как можно точнее посылать команду, а машинки как можно точнее улавливать, кому из них она адресована.

В этом упражнении «словесное действие» активизируется. По существу это уже настоящий маленький спектакль, в котором место действия – игрушечный автодром, а действующие лица – машинки и диспетчеры. Здесь уже непрерывность и определённая логика действий.

2.11. Упражнение «Диагональ»

В помещении определяются две точки движения - начальная и конечная. Каждый участник упражнения по очереди фиксирует какую-то невообразимую позу на начальной точке. Затем, сохраняя эту позу, он проходит всю диагональ. В конечной точке он снова фиксирует начальную позу.

Затем всем участникам упражнения предлагается определённая тема, например «Осенний лес». Каждый из участников, оказываясь в начальной точке движения, придумывает себе соответствующий персонаж: ветер, птица, букашка и т.д. В образе своего персонажа ребёнок проходит всю диагональ. Двигаясь, если это необходимо ребёнку и педагогу, персонажи могут звучать: шелестеть, завывать, куковать, попискивать и т.д. Первый участник упражнения фиксирует позу в конечной точке, оставаясь в образе задуманного персонажа, а последующие подходящие создают вокруг него картину осеннего леса. Важно актёрам распределиться на площадке так, чтобы всех было видно, а картина в целом имела законченную композицию.

Если картинка получилась, можно предложить ребятам «ожить». В этом случае им необходимо будет понять, кто их окружает в осеннем лесу, и вступить во взаимодействие с партнёрами. Ветер может попытаться сдуть букашку с кустика, птица решит сплести из веточек гнездо и т.д. В ожившей картине непременно появится и звучание, характерное для каждого персонажа.

На начальных этапах работы ребята, как правило, ещё не умеют развивать действие и не могут почувствовать его исчерпанность. Когда педагог видит, что начинаются повторы, он останавливает упражнение хлопком в ладоши. В идеале же дети должны научиться сами ощущать, когда общее действие оказывается исчерпанным, и в этот момент «приходить» к новой зафиксированной картинке. Момент оживания и замирания не должен быть резким, одномоментным, действие разворачивается естественно, постепенно. Каждый живёт в своём ритме.

Первая фаза упражнения – проход по диагонали. Это подготовительный этап, тренировка некоторой смелости и освоение пространства. Второй этап – выбор персонажа – активизирует воображение. Третий этап – создание живой картинке – учит верно распределяться в пространстве, внимательно следить за партнёром, формировать мизансцену. А «оживание» - это уже настоящее творчество, создание маленькой театральной истории.

3.Список литературы.

- 1.Беспрозванный Л. Упражнения для души. – М., 1993
- 2.Буров А.Г. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. – М., 1985
- 3.Генералова И. Интегративный предмет «Театр» или Воспитание искусством. 1-3 класс. /Методическое пособие для учителей начальной школы. /Под ред. Л.В. Терасова. – М.,1997
- 4.Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. – М.; Л., 1967
5. Голубовский Б.Г. Наблюдение. Этюд. Образ. /Учебное пособие для студентов театральных вузов. М., 1990
- 6.Ершова А.П. Букатов Е.М. Актёрская грамота – подросткам. Ивантеевка 1994
- 7.Карогодский З.Я. Первый год . Начало. – М., 1971 (Библиотечка « В помощь художественной самодеятельности»).
- 8.Карогодский З.Я. Первый год . Продолжение. –М., 1972 (Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности»)
- 9.От упражнения к спектаклю: Сб. статей. – М.,1974 (Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности» - Выпуск 4)
10. Уроки театра на уроках в школе. Театральное обучение школьников 1-11 классов/. Программы, методические рекомендации, сборник упражнений./ Сост. Ершова А.П. –М., 1990
- 11.Шмайлов М. Мастерство актёра. Упражнения и игры начального этапа обучения. /Методическая разработка. Л.,1990 (ЛГИТМИК им. Черкасова).