

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества»
муниципального образования Ейский район

**Формирование
первичного представления о театре
у детей младшего школьного возраста**

**Методические рекомендации
для педагогов дополнительного образования**

Подготовила: Л. В. Стрельченко
педагог дополнительного образования

2018 год

Содержание.

I. Пояснительная записка. Актуальность методических рекомендаций.

II. Основная часть. Формирование первичного представления о театре.

1. Понятие детской театральной деятельности.
2. Задачи детского театрального коллектива.
3. Специфика работы с детским театральным коллективом.
4. Система упражнений на формирование первичного представления об игре в театре.
5. Теоретические дисциплины для расширения театрального кругозора.

III. Заключение.

IV. Список литературы.

V. Приложения.

I. Пояснительная записка.

Актуальность и педагогическая целесообразность методических рекомендаций.

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного познания. Наши дети, при поступлении в школу уже читают и считают, пишут. Современные дети знают, гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад. Зачастую, переступив порог школы, многие первоклассники испытывают психологический стресс, возникают страхи, срывы, заторможенность, или наоборот, дети становятся развязанными и суетливыми. Направленность педагогической деятельности на мыслительный процесс зачастую превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во второстепенную ценность. Очень часто у школьников первых классов наблюдается недостаток наблюдательности, творческой выдумки, эмоциональной выразительности, фантазии и даже памяти и внимания. Эти дети, как говорят психологи – «не доиграли», то есть не натренировали свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе сотворения игры.

Театр для таких детей – это спасение и решение многих проблем. Дети тянутся к театру, зачастую даже не зная толком, что это такое. Видимо, срабатывает подсознание – «мне это нравится», «я этого хочу». Эмоциональное раскрепощение, снятие зажатости, обучение чувствованию и сопереживанию, развитие художественного воображения, тренировка памяти со всеми этими задачами справляются педагоги детских театральных коллективов.

Рекомендации могут быть использованы педагогами дополнительного образования, работающими с учащимися младшего школьного возраста по предложенному направлению.

Ожидаемые результаты от использования данной методической рекомендации: педагоги познакомятся и смогут использовать опыт организации занятий по формированию первичного представления о театре.

II. Основная часть.

1. Понятие детской театральной деятельности.

Театр – это игра, которой так часто не хватает нашим детям. Весь творческий процесс – это игра, фантазирование и сочинительство. Театральная деятельность, являясь распространенным видом детского творчества, через драматизацию, «основанную на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действительно и непосредственно связывает художественное творчество с личными

переживаниями» (по Л.С. Выготскому). Театр дает детям возможность отработать свои эмоции, которых в жизни они стеснялись или просто не могли выразить. Таким образом, перед нами возникает сверхзадача нашей деятельности – гармонизация отношения ребенка с окружающим миром, развитие эстетических способностей, развитие сферы чувств, сочувствия, переживания, овладение навыками коллективного творчества. Не забываем о том, что театр – искусство коллективное, а значит, вовлечение ребенка в театральную деятельность поможет ему легче социализироваться в этом мире. Из этой сверхзадачи получаем основную цель театральной деятельности с детьми – воспитание думающей и чувствующей, гармонично развитой личности, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области.

2. Задачи детского театрального коллектива.

Для того, чтобы достичь поставленных целей педагог должен разбить процесс познания на конкретные небольшие задачи, постепенное решение которых выведет театральный коллектив на новый уровень и позволит начать работу над спектаклем. Педагог должен помочь в развитии личности ребенка, научить его работать в команде, привить ему навыки самодисциплины, помочь в тренировке внимания, развить память и фантазию обучающегося. Задача театральной педагогики в детском коллективе — это помочь ребёнку органично чувствовать себя в сценических условиях.

Что должен сделать и чему научить педагог детского театрального коллектива:

1. Сформировать команду единомышленников, подружить детей, окунуть их в атмосферу любви одна из первых задач решаемая педагогом. Часто ребята, попадая в театральный коллектив, не знакомы друг с другом. Каждый из них пытается обратить на себя внимание педагога. Одни – ведут себя тихо, боясь, лишней раз, высказать вслух свое мнение. Другие – наоборот ведут себя развязно, зачастую даже вызываясь. Все это свидетельствует о неуверенности в себе. А вот дать эту уверенность в себе, научить владеть своими настроениями, научить работать совместно, помогая, друг другу, доказать, что от работы каждого зависит общий успех дела – это та задача, которую решает педагог.

2. Педагог должен помочь ребёнку развить органическое поведение на сценической площадке в условиях публичного творчества.

3. Развить умение, слушать партнера, видеть партнера, оценивать партнера, воздействовать на партнера, доверять партнеру. Много случаев в моей практике, когда вновь пришедшие на занятия дети не могут заставить себя посмотреть в глаза партнеру. Все, что они произносят они говорят в сторону, в пол или мимо партнера. Это очень

распространенный детский зажим, страх. А как говорил К. С. Станиславский – «глаза – зеркало души». Как мы будем воздействовать на партнера, на его душу, если не откроем свою? Снять этот страх «смотреть на партнера», добиться от ребенка желания заглянуть в глаза – это еще одна задача педагога театрального мастерства.

Но самая главная задача педагога помочь ребенку, через личностно-эмоциональные переживания прочувственные на сцене, сформировать свое мировоззрение, развиться в полноценную гармоничную личность, раздвинуть границы мироощущения ребенка, через формирование сферы чувства прекрасного.

3. Специфика работы с детским театральным коллективом.

Любой творческий процесс опирается на определённые принципы. В театральной деятельности все они сформулированы в трудах маститых театральных деятелей: К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, Б.Е. Захавы, М.О. Кнебель и др.

Работа в детском театральном коллективе имеет свою специфику.

Во-первых, творческий процесс должен доставлять радость его участникам, это обязательно.

Во-вторых, нельзя игнорировать законы детской игры и учить детей «играть по-взрослому», детский театр – это тонкая грань между фантазией ребенка и его мироощущением.

В-третьих, необходимо, не разрушая тайны и сюрпризности нашей деятельности, установить «правила игры» таким образом, чтобы они были приняты всеми участниками процесса как секрет, объединяющий это маленькое сообщество людей.

Дети физически активнее взрослых, они гибче и телесно и психологически. Занимаясь с детским коллективом, основной принцип педагога должен основываться на слове «не навреди», исходи от ребенка, играя – развивай, но не заставляй насильно.

Надо помнить о том, что весь процесс театрального творчества очень длительный. Нельзя требовать быстрого результата (публичного выступления, спектакля и т.д.). Нельзя выводить неподготовленных, неуверенных в себе и в том, что они делают детей на публику. Такая поспешность может навредить юным актерам. Только когда ребята уверено чувствуют себя в своем коллективе, когда они понимают, что они команда, что у них есть партнеры, когда исчезнет страх, что «я делаю что-то не так», начнет рождаться атмосфера творчества и появится желание показа.

Цели и задачи, которые педагог ставит перед детьми, должна быть реальны и выполнимы. Они должны обязательно соответствовать возрасту детей. Нельзя требовать от ребенка, только что научившегося читать, исполнять монолог Гамлета. Материал, на котором обучаются ребята, должен быть им близок и понятен. Лучше всего здесь подойдут

русские народные сказки или сказки А.С. Пушкина. Этот материал им знаком с детства, в нем легко фантазировать, в нем легко играть.

4. Система упражнений на формирование первичного представления об игре в театре.

Когда дети приходят заниматься на театральное отделение, зачастую они не имеют ни малейшего понятия о театральном постановочном процессе. Они знают только одно, – хотим играть. Значит с игры и начинается погружение ребенка в театральную стихию. Игра – это тот метод нашей работы, при помощи которого педагог легко и незаметно для учащихся введет ребят в мир театра. Надо сказать, что обучение игре, например, на каком-либо музыкальном инструменте или обучение живописи, хореографии или другому виду искусства основано на выработке определенных навыков, закрепление овладением этим навыком. В театральном искусстве этот принцип не работает. Сам процесс театрального творчества – это живой организм, требующий постоянных изменений в каждый момент времени. Здесь мы имеем дело с чувствованием. А какое же чувствование может быть закреплено окончательно, раз и навсегда? Любое закрепление – это штамп, от которого потом невозможно отделаться. А ведь нам необходима жизненность происходящего на сцене. Особенно в детском театре. А как добиться сценической выразительности и правдивого существования на сцене в детском театре? Конечно через игру, через ролевою игру. Но прежде, чем мы перейдем к ролевым играм надо решить задачу №1 – сформировать команду единомышленников. Здесь нам поможет актерский тренинг или вернее сказать актерские игры.

1) Упражнения на развитие памяти, эмоций и внимания.

Круг – наше внимание, круг – это наш маленький мир, в который непосвященным вход заказан, круг – это возможность оставить за его пределами все, что отвлекает нас от творчества, круг – это мои партнеры, которым я, не боясь, смотрю в глаза, т.к. глаза – зеркало души, как говорил К.С. Станиславский. Все ниже перечисленные упражнения выполняются в кругу.

Поймай хлопок.

Участники перебрасывают воображаемый маленький мячик друг другу. Один хлопок – я поймал мяч, другим хлопком – отправляю его следующему партнеру. Очень важно обратить внимание ребят на то, что реального мяча у нас нет, поэтому следить за его траекторией полета нужно непрерывно. Это очень хорошее упражнение на сбор внимания и начало общения.

Найди партнера.

В этом упражнении ребята, не стовариваясь заранее, должны найти глазами партнера, понять, что партнер вас понял, и, начав

одновременно движение навстречу друг другу, поменяться местами. Здесь главное обратить внимание на следующие аспекты:

а) движение должно быть начато одновременно и закончено одновременно,

б) пока одна пара двигается, никто не имеет права начать свое движение,

в) договариваться с партнером надо так, чтобы другие не заметили (кратким взглядом).

Со временем, когда учащиеся научатся, довольно быстро, находить партнера, сговариваться с ним и меняться местами, этот тренинг можно усложнить. Например, каждая следующая пара должна найти свой способ передвижения на площадке или каждый из партнеров начинает движение в своей пластике и со своим звуком до центра круга, за тем они останавливаются на две-три секунды и как бы обмениваются своими действиями, т.е. на место возвращаются уже с пластикой и звуком партнера.

Снежный ком.

Это очень хорошее упражнение на развитие памяти, эмоций и внимания. Так же хорошо с него начинать знакомство в коллективе.

Первый ребенок называет свое имя, второй должен повторить имя первого и добавить к сказанному свое. И так дальше по кругу. Последний участник, соответственно, называет всех участников круга и добавляет свое имя.

Можно таким образом работать на разные темы, например, снежный ком на тему цветов (красный, зеленый и т.д.). На тему ассоциаций – весна, зима, спорт, транспорт, школа, предметы, сделанные из дерева, флора, фауна и др. Любая тема, которую подскажет ваша фантазия или фантазия ребят. Постепенно усложнять это задание можно введением дополнительных заданий, например, поздороваться в определенном настроении и сделать какой-нибудь жест (поднять руку, например). Соответственно следующим участникам надо будет повторить жест, эмоцию партнера и добавить свою. Получается всегда интересно и весело. В моей практике, начиная эти упражнения, ребята не всегда могут повторить первые 3-6 слов, но по прошествии времени наш снежный ком достигает 3- 4 кругов из 10 человек, т.е. 30- 40 слов подряд запоминается в ходе тренинга.

2) Упражнения на развитие чувства пространства сценической площадки.

Для того, чтобы нам научиться чувствовать пространство сценической площадки, побороть страх, выхода, на нее, а также научиться снимать мышечные зажимы существует целый цикл упражнений, которые я условно назвала «ходьба плюс». Все начинается с «броуновского движения» - хаотичное движение по классу или сцене.

В какой-то момент педагог дает команду: «Хей!» и все учащиеся должны подпрыгнуть и громко крикнуть «Хо-у!», после чего все замирают в каких-нибудь позах. Следующим действием будет оправдание позы, – т.е. что я могу делать в таком положении. По команде педагога дети оживают и начинают показывать, что они делают. Очень часто, особенно по началу маленькие актеры пытаются рассказать, что они делают. Задача педагога в этой ситуации направить их на действие, а не на рассказ. Я говорю: «ты показывай, а я пойму», – это им очень нравится. Важно так же обратить ваше внимание на то, что учащиеся в процессе ходьбы должны выполнять несколько правил:

1) ходьба должна быть безопасной для ее участников, т.е. они не должны сталкиваться;

2) сценическая площадка должна быть заполнена ребятами равномерно, чтоб не было пустых мест;

3) внимательно слушать задания педагога и моментально их выполнять.

Задания при ходьбе могут быть разнообразными, например, найти в группе или на сцене, где занимаетесь предмет на какую-нибудь букву. Можно назвать цвет, который необходимо найти. Можно назвать части тела, которыми должна соединиться по парам с ближайшим партнером, кто последний – проиграл. Можно назвать цифру от 1 до количества обучающихся на площадке, и тогда они должны образовать круг из этого количества людей. И многое другое. Если включить фантазию можно разнообразить это упражнение до бесконечности.

3) Тренинги на воспитание чувства локтя, партнерства и умения найти своё место в композиции, а также на преодоление боязни прикоснуться к партнёру.

Скульптура на тему.

Педагог задает какую-то тему, например, «У Лукоморья дуб зеленый». Так будет называться наша композиция. Задача учащихся, не сговариваясь между собой, по очереди выходить на площадку и занимать место в скульптуре, при чем кто кого изображает, мы догадываемся сами. Повторяться не следует. Понятно, что у нас не может быть 10 дубов или 5 русалок. Однако, особенно по началу, именно это и происходит. Все девочки – русалки, все мальчики – ученые коты. Не сразу дети хотят играть необычные роли, например, изобразить дуб, или солнышко. Но постепенно фантазия ребят начинает работать именно в направлении усложнения задачи для себя. Наблюдать это развитие очень интересно.

Данное упражнение развивает не только фантазию, но также композиционный «глаз». По началу ребята могут стесняться вставать друг к другу близко, и поэтому композиции могут получиться

несколько разрозненными в пространстве. Но постепенно боязнь сближения пройдет, и вы получите удивительные результаты.

Важно следовать нескольким правилам: название композиции-скульптуры должно быть понятно детям, пристраиваться нужно по очереди, не перекрывая остальных участников композиции и не заваливаться на партнеров.

Механизм.

Таким тренингом очень хорошо заканчивать занятие. После того, как мы освоились с жестами, с пространством сцены и друг с другом, можно приступить к отработке сценической смелости. Задача включить в этот процесс всех учащихся. Первый, смелый, выходит на площадку и начинает какое-либо законченное повторяющееся действие, например, хлопает ритмично в ладоши и издает какой-нибудь звук, например – «ду-ду-ду». Следующий участник должен пристроиться к первому, но уже со своим движением и звуком. И так до последнего учащегося. В итоге у нас может получиться необычный механизм, который имеет свою двигающуюся пластическую форму и своё неповторимое звучание.

Здесь главное держать свой ритм, не сбиваясь на других, и уметь пристроиться к механизму, своим действием, не разрушив общей композиции.

4) Импровизация.

После того, как мы немного познакомились, разогрелись, поиграли друг с другом, у нас сложилась теплая атмосфера второго дома, и мы можем перейти к импровизациям на тему сказок, – т.е. к ролевым играм. Сразу оговоримся, что играть будем с минимальным количеством текста. Иначе вся импровизация уйдет в слова, или простой пересказ сказки. Этого нам не надо. Нам нужно научиться понимать друг друга, обходясь только мимикой, жестами и взглядами. Нужно взять ситуацию знакомую с детства, и попробовать ее разыграть. Моим ученикам очень нравится импровизировать на материале русских народных сказок. Например, мы взяли сказку про репку, ее все знают, все персонажи знакомы. Роли распределяют сами участники процесса, реквизит минимальный. Моя помощь здесь будет заключаться в роли диктора за кадром. Все, что происходит на площадке, – это исключительно импровизация ребят. Каждый раз, заканчивая урок такой импровизацией, после практики, может последовать несколько советов, направленных на помощь в сценическом существовании. Мы проводим с ребятами анализ того, что было показано.

5. Теоретические дисциплины для расширения театрального кругозора.

Постепенно на занятиях театральной деятельностью включается теория, необходимая для более точного и красивого исполнения.

Например - не забывать, где у нас зритель (прячем спину), не приближаемся вплотную к партнеру (играть не удобно), не спешим, даем себе насладиться театральным процессом, временем существования на площадке, и др. Конечно, театральное искусство процесс длительный, сложный, творческий и неординарный. Здесь нет твердых правил и канонов. Так как любые каноны и правила – это творческая смерть театра. Однако не следует игнорировать опытные труды наших мастеров, описавших основные постулаты и законы сценического действия. Без теоретической базы невозможно двигаться вперед, как невозможно кораблю плыть без корпуса. Поэтому на театральном отделении существует свой перечень предметов, изучение которых позволит ребятам расширить свой кругозор и развить необходимые навыки. Это такие предметы как: актерское мастерство, сценическое движение, художественное слово, хореография, музыка и беседы об искусстве.

Но в моей работе я говорила об основополагающем предмете – актерское мастерство, как о предмете, помогающем последовательно вовлечь ребенка в освоение материала в целом и сформировать его первичное представление о театре.

Практическая часть предмета актерское мастерство содержит в себе гораздо больше умений и навыков, которые необходимо приобрести учащимся. Здесь основополагающим методом работы будет тот же метод, который используется в любой образовательной деятельности – метод дидактики - от простого, к сложному. Начинать процесс надо с тренировочных упражнений на развитие внимания, памяти, на умение найти свое место на сценической площадке, на развитие чувства коллективного творчества, и многое другое, о чем сказано выше.

Только последовательность, терпение и правильно выстроенный учебный процесс, без нацеливания на срочный быстрый результат, а также внимательный подход к личности ребенка способны привести к успеху творческий процесс, именуемый театром, где играют дети.

III. Заключительная часть.

- Театр развивает и формирует гармоничную личность. Через игру, дети путем личностно-эмоционального переживания за героев пьесы формируются как личности. Научаются распознавать добро и зло, давать оценку поступкам героев и соответственно своим.
- Театр помогает в социализации ребенка. Играя в одном коллективе, но с разными партнерами ребенок учится общению, раскрепощению, отстаиванию своего мнения и нахождению своего места в коллективе.

- Театр раздвигает границы мироощущения, дает возможность побывать в разных эпохах, попробовать себя в разных театральных сферах.
- Театр формирует сферу чувств, сочувствия, сопереживания, посредством переживания за героев, которых исполняем.
- Театр так же развивает эстетические способности.

IV. Список используемой литературы.

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. СПб.: Речь, 2005.
3. Лебедев Ю.А. и др. Сказка как источник творчества детей. /Пособие для педагогов дошкольных учреждений/. - М.: ВЛАДОС, 2001.
4. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов /Под ред. А.Б.Никитиной. – Москва: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
5. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Приложение

Термины, необходимые для работы в театральном коллективе.

- Авансцена – пространство между занавесом и оркестром или зрительным залом.
- Актер – деятельный, действующий (акт - действие).
- Амфитеатр – места, расположенные за партером.
- Антракт – промежуток между действиями спектакля.
- Аплодисменты – одобрительные хлопки.
- Артист – художник (умение, мастерство).
- Афиша – объявление о представлении.
- Бельэтаж – 1-й этаж над партером и амфитеатром.
- Бутафория – предметы, специально изготавливаемые и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках (посуда, оружие, украшения и др.).
- Грим – подкрашивание лица, искусство придание лицу внешности, необходимой актеру для данной роли.

- Декорация (лат.) – украшение, художественное оформление действия на театральной сцене (лес, комната и др.).
- Диалог – разговор между двумя и более лицами.
- Драма – сочинение для сцены.
- Жест – движения рук, головы, передающее чувства и мысли героя.
- Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены.
- Карман – боковая часть сцены, скрытая от зрителей.
- Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный момент.
- Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а лицом, телодвижением, выражением лица. Отражающее эмоциональное состояние.
- Монолог – речь одного лица, мысли вслух.
- Падуги – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены.
- Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей всем телом.
- Парик – накладные волосы.
- Партер – места для зрителей ниже уровня сцены.
- Режиссер – управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее постановкой спектакля.
- Реквизит – вещи подлинные или бутафорские, необходимые актерам по ходу действия спектакля,
- Ремарка – пояснение драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех или иных обстоятельствах.
- Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени,
- Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля,
- Реплика – фраза, действующего лица, вслед за которой вступает другое действующее лицо или происходит какое-либо сценическое действие,
- Театр – место для зрелищ,
- Штанкет – металлическая труба на тросах, к которым крепятся кулисы, детали декораций,
- Фойе – помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время антракта. И многие другие термины, и понятия сценического действия.