

**Белова Наталья Федоровна,
преподаватель театрального искусства
высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
г. Набережные Челны**

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Наверное, нет такого детского сада или школы, где бы педагоги не использовали театральную деятельность. И хотя многие воспитатели и учителя выстраивают на театрализации свои методики, театральная игра, как универсальное средство воспитания и эффективный инструмент обучения является отнюдь не новшеством и используется в педагогике уже очень давно. Но, несмотря на известную «обкатанность», театрализованная игра и сегодня остается не до конца раскрытой, и далеко не все возможности этой универсальной деятельности исчерпаны.

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать и считать, а не способность думать, чувствовать и творить. Педагогическая установка, в первую очередь на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие зажима, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, наиболее близко связывает действия, совершаемые ребенком с художественным творчеством и личными переживаниями. Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика не ограничена может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии - через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные педагогом вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения.

Театральные занятия проводятся со всеми детьми старшей и подготовительной групп без какого-либо отбора. Оптимальное количество детей на занятиях 12-16 человек, но не менее 10 человек, т. к. театральная деятельность подразумевает коллективное творчество. Занятие желательно проводить в просторном, чистом зале. Для выполнения творческих заданий удобно пользоваться мягкими модулями, различной конфигурации. Необходимо также наличие средств аудио и видео техники. Форма одежды облегченная, предпочтительно спортивная; обязательно мягкая обувь. Занятие целесообразно проводить не реже 2-х раз в неделю в утреннее или вечернее время, продолжительностью от 30 до 40 минут, в зависимости от возраста детей. Индивидуальная работа и репетиции проводятся один раз в неделю не более 40 минут. Процесс театральных занятий строиться на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей.

Если игра для ребенка – это способ существования, способ познания и освоение окружающего мира, то театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности, т.к. именно театральная игра является первой ступенью к развитию у детей дошкольного возраста актерских способностей, творческих задатков. Поэтому занятие по актерскому мастерству у дошколят называется « театральная игра».

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной детям форме, по возможности основываясь на сюжетном построении.

Основным принципом развивающей деятельности педагога является расширение возможностей ребенка, работа в «зоне его ближайшего развития», а не тактика доступности.

В основу реализации театрально-игровой методики положен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Отмечая и поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение творческой задачи, педагог стремится воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированной деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и красочнее становится их эмоциональный мир.

Занятия могут быть построены по самым разным сценариям в зависимости от таких факторов, как время занятий, погодные условия, психическое состояние и настроение детей. Они могут начинаться или с музыкальных и немusикальных пластических игр и упражнений, или с занимательных игр, в результате которых дети делятся на необходимое педагогу для дальнейшей работы количество групп (команд). С этой же целью можно использовать веселые считалки, когда дети без помощи педагога выбирают водящего или участников очередного задания или этюда.

Успешность и результативность театральных занятий зависят, прежде всего, от сотрудничества театрального педагога с педагогами по музыке, хореографии, поскольку без развития музыкальных способностей, без умения ритмично и выразительно двигаться, без определенных вокальных навыков добиться значительных результатов в театральном творчестве невозможно.

Большую роль в развитии творческих способностей детей играет художественно-изобразительная деятельность, поэтому необходимо взаимодействие с преподавателями изобразительности, которые могут с детьми создавать эскизы декораций и костюмов к спектаклям. Помимо систематических занятий, желательно ежеквартально проводить итоговые занятия, объединенные определенным сюжетом. Например: «Путешествие на остров превращений», «В стране веселых гномов», «День рождения Незнайки».

Существуют общие задачи, например: развитие воображения, произвольного внимания, памяти, активизация ассоциативного и образного мышления. Если на первом году занятий первоочередными задачами являлись умение владеть своим телом, координировать движения, ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с партнерами, то в дальнейшем большее внимание уделяется формированию культуры и технике речи, активизации познавательных процессов. Дети учатся моделировать свое поведение, вспоминать и восстанавливать полученные ранее впечатления, ощущения и чувства. На втором году перед дошкольниками ставятся более сложные задачи и проблемы, увеличивается количество упражнений и творческих заданий, повышаются требования к качеству их исполнения.

Эстетическое воспитание детей, в том числе и средствами театра, направлено в первую очередь на формирование в ребенке готовности к творчеству. Для достижения этой цели необходимо развивать такие качества, как внимание и наблюдательность, без которых невозможно творческое восприятие окружающего мира, воображение и фантазия, которые являются главным условием для любой творческой деятельности. Не менее важно научить ребенка умению ориентироваться в окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту реакций, воспитать смелость и находчивость,

умение согласовывать свои действия с партнерами, активизировать мыслительный процесс в целом.

Решая все эти задачи, общеразвивающие игры, включенные в театральный тренинг, не только готовят ребенка к художественной деятельности, но и способствуют более быстрой и легкой адаптации детей в школьных условиях и создают предпосылки для успешной учебы в начальных классах - в первую очередь за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социально-психологического компонентов психологической готовности к школьному обучению. Проводя коллективные развивающие игры, необходимо создавать веселую и непринужденную атмосферу, подбадривать зажатых и скованных детей, не акцентировать внимание на промахах и ошибках. Почти во всех играх детей желательно делить на несколько команд или на исполнителей и зрителей, чтобы дать детям возможность оценить действия других и сравнить их со своими собственными. Причем роль ведущего во многих играх может выполняться ребенком.

Игры, упражнения: эстафета, «Что ты слышишь?», упражнения с предметами, «Руки-Ноги», упражнения со стульями, «Есть или нет», «Передай позу», «Запомни фотографию», «Кто во что одет?», «Внимательные матрешки», «Дружные звери», «Телепаты», «След в след», «Летает - не летает», «Растет - не растет», «Воробьи-вороны», «Веселые обезьянки», «Поварята», «Тень», «Вышивания», «Внимательные звери», «Живой телефон», «Японская машинка», «Печатная машинка» и др.

Знакомство со спецификой и видами театрального искусства, общеразвивающие и ритмопластические игры и упражнения, занятия по технике речи полезны всем детям, поскольку развивают качества и формируют навыки, необходимые любому культурному и творчески мыслящему человеку, способствуют развитию интеллекта, активизируют познавательный интерес, расширяет знания ребенка об окружающем мире, готовят его к тонкому восприятию различных видов искусства. Вовсе не обязательно готовить с детьми спектакли и углубляться в своеобразие поведения актеров на сцене, говорить о создании сценического образа и т.п. Но для того, чтобы перейти от театральных игр к работе над этюдами и спектаклями, необходимы, как мы их условно назвали, специальные театральные игры, развивающие главным образом воображение и фантазию. Не являясь курсом актерского мастерства, они готовят детей к действию в сценических условиях, где все является вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел - главная отличительная черта сценического творчества. К.С. Станиславский призывал актеров учиться вере и правде игры у детей, поскольку дети очень серьезно и искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию, легко менять свое отношение к предметам, месту действия и партнерам по игре. Поставленные в ряд стулья могут превратиться в салон автобуса или самолета, мамино платье - в бальный наряд принцессы, а комната становится то сказочным лесом, то королевским замком. Но почему-то, выходя на сцену перед зрителями, дети как бы утрачивают свои способности, превращаясь в деревянных кукол с заученными жестами, невыразительной речью, неоправданным кривлянием. В этой связи интерес представляет статья известного педагога и режиссера А.А. Брянцева «Во имя детской души», где он писал: «Если хорошие профессиональные актеры должны играть так же просто, как дети, то детям отнюдь не следует наигрывать так, как это делают плохие актеры. Если при этом учесть абсолютную неграмотность рядового педагога в методике актерского мастерства, то можно себе представить, к чему могут привести такие любительские попытки детских спектаклей. Между тем правильные занятия драматизацией изучаемого материала должны и могут дать благие результаты».

Таким образом перед педагогом стоит сложная задача - сохранить детскую наивность, непосредственность, веру, которые проявляются в игре при выступлении на сцене перед зрителями. Для этого необходимо, прежде всего, опираться на личный практический опыт ребенка и предоставлять ему как можно больше самостоятельности, активизируя работу воображения. Знакомить детей со сценическим действием можно на

материале упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших сказок. Прежде всего, это игры, упражнения и этюды, направленные на подлинность и целесообразность действия в предлагаемых обстоятельствах, т.е. в придуманной ситуации. Любые действия в жизни совершаются естественно и оправданно. Ребенок не задумывается над тем, как он это делает, например, когда поднимает упавший карандаш или кладет на место игрушку. Сделать то же самое на сцене, когда за тобой следят зрители, не так просто. Для того чтобы действовать естественно и целенаправленно, необходимо найти, придумать ответы на вопросы: почему, для чего, зачем я это делаю? Развивают эту способность упражнения и этюды на сценическое оправдание, т.е. умение объяснить, оправдать любую свою позу или действие нафантазированными причинами (предлагаемыми обстоятельствами).

Упражнения и этюды: «Угадай, что я делаю?», «Одно и то же по-разному», «Превращение предмета», «Кругосветное путешествие», «Превращение детей», игры на действия с воображаемыми предметами др.

Нафантазив к определенным действиям предлагаемые обстоятельства, дети переходят к разыгрыванию этюдов. В театральном искусстве этюд - это маленький спектакль, в котором должно происходить определенное событие предлагаемых обстоятельствах, условиях, ситуации. Они могут быть предложены педагогом или сочинены детьми. Причем предлагаемые обстоятельства могут дополняться педагогом и включаться детьми в этюд по ходу исполнения. Темы для этюдов должны быть близки и понятны детям («ссора», «обида», «встреча»).

Умение общаться с людьми в различных ситуациях развивают этюды на вежливое поведение («знакомство», «просьба», «угощение», «разговор по телефону», «поздравления и пожелания» и т.п.). Сочиняя этюд, дети должны дать ответ на многие вопросы: где я нахожусь, от куда пришел, когда, почему, кто, зачем? Можно предложить придумать этюд на основные эмоции: «радость», «гнев», «грусть», «удивление», «страх». Такие этюды развивают умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жеста. Те же способности, а так же логику поведения развивают этюды на пять органов чувств (слух, зрение, вкус, обоняние и осязание). Работа каждого из органов чувств заставляет действовать по-разному. Дети самостоятельно или с помощью педагога (надо только дать импульс детской фантазии) придумывают место и обстоятельство действия, ситуацию, а потом разыгрывают свои этюды. Следующий этап - это сочинение этюдов по сказкам. Дети должны выбрать эпизод из сказки и сочинить по нему этюд. Например: «колобок и лиса», «Красная Шапочка у бабушки» и др.

Накопив определенный опыт в работе над сюжетными этюдами, можно переходить к импровизационным играм - драматизациям по хорошо знакомым сказкам. Участники мини-спектакля должны самостоятельно распределить роли, уточнить развитие сюжета и нафантазировать предлагаемые обстоятельства. Надо поощрять попытки детей уходить от традиционных стереотипов, будить творческое воображение и фантазию, помогая вопросами, например: какой герой? (ленивый или трудолюбивый, добрый или злой, глупый или умный.) Работа над этюдами и играми – импровизациями развивает многие качества, необходимые для участия в спектаклях, в том числе умение действовать в условиях вымысла и общаться, реагировать на поведение партнеров.

Вот некоторые рекомендации при подготовке и проведении занятий:

1. Учитывать возрастные особенности группы.
2. Упражнения не должны вызывать лишнего напряжения и дискомфорта. Не насилюйте человеческую природу, это приведет еще к большему зажиму. Лучше поменяйте задание, расслабьте группу.
3. Строить занятия «от простого - к сложному».
4. Игровое начало - основа всех упражнений и заданий для любого возраста. Детям дошкольного возраста необходимо практически все преподносить как забавную,

увлекательную игру. Это снижает утомляемость, увеличивает количество и качество преподносимого материала.

5. Не пытаться «объять необъятное». Лучше довести до качественного конца какое-либо одно или небольшую группу заданий, чем перескакивать с одного на другое, не фиксируя и не исправляя ошибки.

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – неиссякаемый источник детского творчества. Следовательно, главным и общим эффектом, который обязательно должен проявиться, если работать с детьми данного возраста, это радость, удовольствие от самого процесса совместной творческой деятельности.

Литература:

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, упражнения, сценарии. - М., 2006.- 434 с.
2. Буренина А.И. Театр Всевозможного от игры до спектакля. – СПб., 2002. - 237 с.
3. Чернецкая Т.А. Как стать артистичным. – М., 2000. – 128 с.
4. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. – М., 2001. - 239 с.