Муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Любинская ДХШ»

Лутонина Наталья Юрьевна

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

 В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Омская область, Любинский район

 р.п. Любинский.

МОУДОД « Любинская ДХШ»

2011

ВВЕДЕНИЕ

В Межведомственной программе развития дополнительного образования детей на 2002-2005 годы (Приказ МО РФ от 25.01.2002 №193) указывается, что развитие системы дополнительного образования детей в образовательных учреждениях разных типов и видов и вне зависимости от их ведомственной принадлежности должно строиться в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активно творческой личности ребенка. Кроме того, в разделе, посвященном дополнительному образованию в школах, особо подчеркивается необходимость обращения к личностным проблемам обучающихся, формированию их нравственных качеств. Отмечается и важность создания условий для освоения школьниками духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов.

 Перед преподавателем детской художественной школы возникают такие проблемы, как слабая мотивация в обучении, сохранение контингента учащихся на протяжении всех лет обучения, а так же неблагоприятный психологический климат в коллективе. Данная методическая разработка появилась в связи с тем, что в 1класс детской художественной школы поступило много детей с повышенной конфликтностью. Из-за этого во время обучения регулярно возникали конфликтные ситуации, что приводило к низкому уровню знаний, нежеланию учиться в школе. Так на первый план вышли воспитательные задачи. При этой проблемной ситуации я начала поиск новых форм обучения. Этой проблеме посвящено значительное число публикаций одни из них это:

- статья на сайте педагогических идей школьного психолога Лошкаревой Н. А., в которой предлагается использовать социометрические исследования.

- статья «проблема межличностных отношений учащихся: стратегия устранения конфликта» школьного психолога О.Н. Воробьевой, Новолялинской СОШ №4, где она с помощью наблюдении, бесед, созданием различных ситуаций пытается устранить проблему.

 Компенсирующая форма обучения реализуется через личностно - ориентированную педагогику, в которой выходит на первое место социальные, воспитательные, а уже потом обучающие задачи. Главное в воспитании свободного, интеллигентного, культурного человека в школьный период – формирование гармоничной, творчески активной личности, способной чувствовать себя хозяином собственной жизни, а значит – ответственным за себя и окружающий мир. В этом смысле искусство театра призвано оказать огромное влияние на воспитательно - образовательный процесс. В настоящее время театральные техники становятся популярными. Они охватывают сразу многие вопросы коррекции и развития личности. Значение кукольного театра подчеркивалось и изучалось в исследованиях Т. Н. Караманенко, Д. В. Менджерицкой, У. А. Карамзиной, Клименко Ю.Г Н. «Театр будит в нас волю к жизни, властно заставляя нас преображаться. А в преображении (акте преображения) и заключается вся сила, подлинно живительная сила театра, — сила целительная», утверждает Евреинов.

Являясь ненавязчивой формой работы, театрализация помогает преподавателю достигать поставленной цели.

В содержательной структуре урока фрагменты театрализации могут выступать в качестве:

- эмоционального введения в урок

-является основой изучаемых понятий

-решать межличностные проблемы в классе

- выступать в качестве нравственной проповеди, связывающей материал урока с актуальными проблемами современного мира.

Эмоциональное восприятие информации влияет на динамику художественного и эстетического развития ребенка и находит отражение в его самостоятельной творческой деятельности. Основная **цель** методической разработки – это сохранить контингент учащихся, воспитать средствами театрального искусства, развить познавательную активность детей в игровой ситуации, освоить изобразительную грамоту с помощью театрализации, создать ситуации для духовно- нравственного воспитания, дать возможность для гармоничного развития личности.

С помощью элементов театрализации (режиссёрская деятельность, актерская деятельность, оформительская деятельность, инсценирование) решить следующие **задачи**:

1. Воспитывающие: адаптировать в коллективе, научить уважению друг к другу, взаимопомощи для достижения единой цели, развивать самостоятельность, ответственность, инициативность; нравственно-эстетическое отношение к истокам культуры, воспитать художественный вкус, культуру речи, общую культуру, любовь к различным видам творчества.

2. Образовательные: освоить изобразительную грамоту, познакомится с деятельностью театрального художника (художник по куклам, декоратор , бутафор, графический дизайнер), изучить наследие театрального искусства в органичном единстве.

3. Творческие: сформировать творческое восприятие мира, создать собственные творческие работы, творчески подходить к решению возникших проблем.

4. Развивающие: развить гармоничную личность, создать условия для развития познавательной активности, развить творческие способности. Развить память, внимание, образное мышление, моторику рук, развить творческое воображение, фантазию.

Главная особенность предполагаемого способа в том, что, приобщаясь к великому чуду театра, художественного творчества, ребенок начинает понимать, что он не одинок: отныне он принят в дружественную компанию единомышленников, которые живут не бытовыми ценностями, но чем-то гораздо более важным и удивительным! Театральность помогает легче, ярче и правильнее понять и усвоить теоретические знания в изобразительной деятельности. По словам Л. С. Выготского « один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии».

Воспитание театром - это воспитание средствами театрального искусства, посвящение в тайны театра как вида художественного творчества, начинающееся знакомством с разнообразными элементами театральности и кончающееся образованием живого, непрестанного интереса к ценностям театральной культуры, к ее традициям, раскрывающимся в той или иной степени в текущем состоянии театрального процесса. *Виды театральной деятельности:*

-художественно – речевая.

- театрально - игровая деятельность;

- литературная деятельность.

Жизнь театрального искусства в школе - это творческий процесс знакомства с театральными профессиями и всегда основание для межличностного общения, возможность размышлений об искусстве и жизни. В современной методике школьного воспитания кукольным спектаклям уделяют серьезное внимание, поэтому следует досконально овладеть методами и приемами использования кукольных постановок.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр – это фронтальная форма организации познавательной деятельности на уроке, а так же индивидуальная и коллективная. В театральной деятельности реализуются все методы и формы воспитания. Они особенно эффективны, так как в детской художественной школе небольшие классы (8 – 15 чел.).

Театрализация – это использование в педагогическом процессе средств театра. Театрализованная игра, элементы театрализации является гармоничным сочетанием театрального искусства с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения. Театрализация ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно связана с игрой, этим корнем всякого детского творчества и содержит в себе элементы самых различных видов творчества. Кукольный театр, как правило, сочетает две функции - воспитательную и развлекающую. Но если привлечь детей к изготовлению куклы, то и 3 функцию – обучающую. А так же театр в школе – это путь организации учебного процесса и придания ему коррекционной направленности (категория трудных детей: низкий уровень мотивации к обучению, повышенная конфликтность, задержка отдельных личностных качеств). А категория одаренных детей вовлекается в интеллектуальную деятельность – составление текста, режиссура.

Создавая проблемные ситуации, ситуации успеха на занятиях и во внеурочной деятельности, с целью изменения отношения одноклассников друг к другу, отношения к самому себе, для самореализации, нужно использовать различные формы организации – коллективную работу, групповую (выполнение одной работы на двоих), индивидуальную.

Интеграция театра и теоретических знаний поможет способствовать развитию эмоционального и нравственного восприятия, творческих способностей, а также не только эстетического, но и профессионального начального интереса**.** Интеграционный момент в воспитании особенно актуален сейчас, когда общество все более сужает личностный кругозор ученика, твердо встав на путь узкопрофессионального образования и специализации, что, к сожалению, не приближает нас к идеалу духовно богатой личности. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что тема достаточно **актуальна.** Педагоги выделяют такие **элементы театрализации:**

1. Режиссёрская деятельность.

2. Актерская деятельность.

3. Оформительская деятельность.

4. Инсценирование.

 Режиссёрская деятельность – это когда учащиеся сами интерпретируют произведение, привлекая одноклассников. Продумывают использование выразительных средств в передаче образов в единстве стилей и техник исполнения куклы, декораций, афиши. Организуют репетиции. Привлекают одноклассников в качестве актеров и художников. А преподаватель направляет и рекомендует. При режиссерской работе, ребенок осваивает азы режиссерской композиции, учится подчинить мелочи – сверхзадаче, а случайно – режиссерскому замыслу. В результате он начинает ощущать себя творцом и убеждается в том, что сам может быть режиссером своей судьбы.

Курс актерского мастерства это эффективная педагогическая форма для воспитания у ребенка строгой внутренней психоэмоциональной самодисциплины.

Инсценирование – это перевод текста в сценический вариант, для постановки на сцене или в классе. Заставляет учащихся вдуматься в каждое слово, в каждый жест, в каждую деталь. Что особенно помогает в воспитательном процессе.

Оформительская деятельность – после восприятия текста передать образ героя при помощи художественно- выразительных средств в материале, изготавливают декорации, бутафорию.

 В данной методической разработке представлены задания с элементами театрализации и театральной деятельности, которые можно брать по отдельности в разных предметах, а так же в комплексе с учебными предметами в течении всех лет обучения - рисунок, прикладная композиция, декоративно-прикладное искусство, предмет по выбору. Задания подходят к любому возрасту учащихся. Подготовка и показ спектакля проходит во внеурочное время на внутри школьных мероприятиях. Проводятся беседы по истории театра, разновидностям театральной куклы. Проходит посещение спектаклей в театре куклы и маски « Арлекин» в г. Омске и экскурсия в мастерские театра.

Приёмы использования театрализации на уроке:

Персонификация – исторический персонаж участвует на уроке.

Историческая сценка – способ передачи учащимся информации посредством ролевого исполнения по сценарию.

Во время обучения применяются различные формы визуального искусства - *театр теней, театр за ширмой, театр – маски, пантомима.*

 За счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента, творческих театрально-игровых заданий, коллективно- творческой деятельности, включения других видов искусства, происходит стимулирование познавательной активности, активизация на основе практической деятельности, адаптация в коллективе, беседы во время занятий помогают самокоррекции черт характера ребенка.

Творческие игровые задания в течении уч. года:

 - изображение силуэта с натуры, с помощью «экрана» для театра теней;

 - пантомима - учащийся передаёт настроение через пластику тела, а одноклассники выполняют силуэтный рисунок (преподаватель сам предлагает слова, с учетом тех качеств детей, которые он бы хотел откорректировать, показав и поговорив о них).

- театр – маски – преподаватель сам сочиняет мини произведение на психологические ситуации, которые хочет корректировать. А учащиеся изготавливают маску (по цветоведению) и инсценируют произведение. После задания проходит анализ маски с учетом передачи образа и беседа о произведении.

Дети знакомятся с основными понятиями в изобразительной деятельности через *изготовление театральной куклы*, а затем ставят спектакль.

- *теневой театр* (плоские силуэтные марионетки),

-*театр за ширмой - куклы на потычке* (объемное моделирование из геометрических форм).

- театр за ширмой - *перчаточная кукла.*

Театр на практике помогает познакомиться с основами оформительской деятельности через: *декорации* и дизайн *театральной афиши*, пригласительного билета.

В качестве итоговой работы по желанию можно выполнить авторскую куклу или коллективную работу по любому виду кукольного театра.

 Кроме изучения теоретических знаний проходят беседы с анализом характера героев. Педагог подбирает произведение или по его мотивам переделывает его так, чтобы в них показать проблемы класса и положительные моменты.

Наиболее оптимальными формами обучения позволяющими реализовывать деятельностный подход является: коллективный диалог, групповой метод и др. Используются технологии организации коллективно - творческой деятельности. Задания построены так, чтобы чаще использовать коллективную работу, в паре. Деятельный подход в обучении детей объединяет, организует и активизирует. При организации учебно-воспитательного процесса учитываются ведущие виды деятельности с учетом возрастных особенностей учащихся, индивидуально – психологических особенностей, уровня развития, самооценки, социального статус. Учитывая принципы последовательности и доступности обучения, задания усложняются, где от учащихся требуется большая художественно–творческая активность. Требования к учащимся повышаются постепенно, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Индивидуальный подход к учащимся учитывает их уровень развития.

СОДЕРЖАНИЕ

В 1 классе, с использованием на занятиях **«экрана»,** рамы обтянутой тканью, которая крепиться тисками к стулу, знакомятся с основными понятиями по рисунку - «пропорции», «форма», «симметрия», «формат», с использованием различных способов вырезания, учатся грамотно компоновать на листе. Изучаются пропорции лица человека с натуры в профиль. По ДПИ с помощью **театр – теней** изучается «силуэт», как выразительное средство – «орнамент, «стилизация» - **театр на потычке.** Для него изготавливаются объёмные куклы из геометрических фигур и украшают простым орнаментом. Куклы из геометрических фигур дают понять, что существуют различные выразительные средства для передачи образа.

Во время изучения теоретических основ в 1 и 2 классах получают навыки изготовления театральной куклы, учатся анализировать литературное произведение, с помощью педагога учатся видеть схожие свои черты и героев. Изучают виды декораций, бутафории. Анализ литературного произведения, коллективная работа над замыслом, изготовление перчаточной куклы по парам, коллективное решение и выполнение декорации, репетиция театральной постановки – все это помогает корректировать межличностные отношения в классе, повышать мотивацию в обучении, получать теоретические знания в интересной форме.

Во 2 классе, учитывая педагогические принципы, задания усложняются. Продолжают изучать способы передачи образа (через внешность) героя с использованием театра за ширмой (**перчаточная кукла** – голова из папье – маше) – 1 кукла на двоих и стилизацию лица человека. А так же в течение года делают силуэтные наброски с натуры с использованием «экрана», где повторяют и закрепляют схемы пропорций головы, лица и фигуры человека, а затем по воображению дорисовывают фон.

В 3 классе по прикладной композиции изучают основы цветоведения через **театр – маски**. Выполняется маска в цвете, передающая характер героя по литературному произведению. Затем прорезаются отверстия для глаз, а желающие могут инсценировать отрывок из литературного произведения или сочиненную педагогом прозаическую миниатюру, на основе ситуации конфликта в классе. Задание **« пантомима»** - это силуэтный рисунок с натуры фигуры человека на передачу настроения, черт характера, которые есть у детей в классе (рисуется несколько раз в течение учебного года). Один из учащихся показывает, заданный педагогом характер или настроение человека с помощью пластики тела, а весь класс помогает выбрать лучший ракурс. Затем выполняется его зарисовка и проговаривается хорошая эта или плохая черта характера.

В 4 классе по прикладной композиции – дается задание по теме: «театральная афиша» - коллективная работа. Сообща выбирают стиль, композицию и материал выполнения.

В заданиях на силуэт используется «экран» - для разнообразия восприятия натуры, мотивации в учебной деятельности, а для детей младшего возраста - это более наглядный, понятный и доступный способ освоения изобразительной грамоты. Силуэтные задания учат видеть обобщенно форму, помогают научиться компоновать изображение на листе, выбрать формат, увидеть форму и контрформу, найти выразительный силуэт. Но самое главное то, что эти задания помогают при создании творческих работ по станковой композиции и ДПИ.

После выполнения практической работы по изготовлению куклы, как результат работы, нужно выходить на театрализацию литературного произведения. Подготовка к театральному выступлению (репетиции), а также участие в школьных мероприятиях проходит во внеурочное время. Формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры работ (поурочные, полугодовые, итоговая работа), а также участие в выставках и праздничных мероприятиях.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Год обучения	Наименование темы и задания	Содержание	Материалы	Кол-вочасов
1.	Модуль- « театр - теней»
1.1	ПервыйКласс	« Натюрморт».Вырезание из бумаги бытовых предметов различными способами.	Познакомится с понятиями «симметрия», «пропорции», «соотношение фигуры и фона».Научиться разным способам вырезания из бумаги.	Цветная бумага, ножницы, канцелярский нож, планшет, клей.	2ч
1.2		Силуэт как выразительное средство (на примере теневого – театра)	Передать выразительный силуэт плоской куклы-марионетки по стихотворению К. Чуковского « Федорино горе». формировать понятие «силуэт», « форма». Приобретать практические навыки в создании плоской марионетки.	Ватман, картон, канцелярский нож, планшет, степлер, ножницы, «экран»	1ч
1.3		Силуэтный портрет с натуры	Изучить пропорции головы человека в профиль. Приобрести навык силуэтного вырезания из бумаги	Цветная бумага, ножницы.	3ч.
1.4		Силуэтное вырезание группы бытовых предметов	Изучить понятие «формат». Закомпоновать на листе силуэт бытовых предметов в разных форматах.	«экран», цветная бумага, клей ножницы, резак.	3ч
1.5	Второй класс	Силуэтные наброски с натуры головы человека с элементами одежды.	Повторить и закрепить знания о пропорциях головы, лица и фигуры человека. Добавить декоративные детали одежды.	Тушь, кисть.	2ч. В течение года
1.6	Третий класс	«Пантомима»Силуэтные наброски фигуры человека с натуры (обидчивость, радость, старость, высокомерие, драчливость и др.)	Передать настроение, характер через пластику тела человека, учитывать пропорции. А затем подобрать, соответственно образу, цветовую палитру.	Карандаш, ластик, гуашь, кисти.	8ч. в течение года
1.7		Тематическое силуэтное изображение человека в интерьере.	Изобразить человека в разных ракурса с детализацией одежды и окружения. Передать пропорции фигуры Грамотно Закомпоновать на листе.	Черная бумага, ножницы, клей.	4ч.
2	Модуль – театр за ширмой – куклы на потычке
2.1	Первый класс	Аппликация из плоских геометрических фигур по сказке «Теремок»	Познакомить с понятием «стилизация». Выполнить аппликацию животных.	Цветная бумага, клей, ножницы.	2ч.
2.2		Объёмное моделирование из геометрических форм по сказке « Теремок»	Закрепить понятие «стилизация». Найти выразительные формы для передачи образа животных, в единстве форм и пропорций с другими персонажами. Выполнить объёмные геометрические формы и соединить их.	Ватман, клей, ножницы, линейка, карандаш.	12ч.
2.3		Вырезание простого силуэтного орнамента в полосе и круге. Украшение готовой бумажной куклы.	Освоить законы построения силуэтного орнамента. И научиться применять.	Цветная бумага, ножницы, конверт	2 ч.
2.5		Декорация к сказке. Бутафория. Коллективная внеклассная работа.	Познакомить с искусством сценографии.Выполнить эскиз, а затем декорацию для представления, продумать смену декораций. Выполнить в материале.	Ватман, ткань х\б, краски акриловые, кисти.Карандаш графитный, стирательная резинка, клей, степлер.	8ч
3.	Модуль – перчаточная кукла (театр за ширмой)
	Второй класс				
3.1		Образ героя к литературному произведению« Хаврошечка»Наброски лица человека на передачу образа.Эскиз. Лепка из пластилина головы куклы.Выполнить в технике папье – маше, снять и соединить части, загрунтовать,расписать лицо, сделать прическу, сшить одежду.(1 кукла на двоих)	Стилизовать лицо человека в стили театральной куклы. Знакомство с театральной перчаточной куклой. Создать образ героев по мотивам сказки« Крошечка – Хаврошечка», используя особенности декоративной театральной куклы. Понять значение мимики лица человека для передачи характера. Нарисовать эскизы на образ. Изучить технологию изготовления куклы.	Бумага, карандаш.Пластилин, бумага, клейстер, резак канцелярский, шпаклевка, наждачная бумага, акриловые краски,лак льняной. Нитки, ткани, иголка.	32 ч
3.2		Декорация к сказке «Хаврошечка». Коллективная работа.	Объёмная двух плановая декорация. Учитывать особенности театральной декорации.	Краски,бумага, ткани, кисти.	8ч.
4	Модуль – театр маски.
4.1	Третий класс	«Маска»(по литературному произведению)	Передать настроение, характер с помощью цвета и формы, мимики маски. Выбрать цветовую гармонию. Выполнить цветную ксерокопию, декорировать и инсценировать действие по стихотворению.	Ватман, гуашь, кисти, резинка, скотч, перья и т.п.	16ч.
5.	Модуль- плакат. Четвертый класс.
5.1		Афиша кукольного – театра	Познакомиться с видом графики –плакат. Разработать эскиз афиши к спектаклю, используя все необходимые художественные средства для создания плаката.	Ксерокопии, фотографии, ножницы, клей, цветная бумага.	16ч.
5.5.		Итоговая работа. театральная кукла (вид театра на выбор).Коллективная работа.	Изготовить куклы к театральному представлению.Подведение итогов.	На выбор	поплану

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая вышеизложенное, к числу основных результатов по использованию элементов театральной деятельности в педагогическом процессе можно отнести следующее:

Педагог:

1. Активизировалась познавательная активность.

2. Создался благоприятный психологический климат в классе.

3.Успешное усвоение учебного материала.

4. Раскрыли в себе различные творческие способности.

5. Приобретение педагогического опыта.

Администрация:

1. Сохранение и повышение контингента учащихся.

2. Повышение статуса ДХШ.

3.Участие в праздниках, выставках.

4. Взаимодействие с другими организациями.

5. Творческое развитие преподавателя.

 Учащиеся:

1. Добрые и дружественные отношения в классе.

2. Повысилась мотивация в обучении.

3. Раскрытие и реализация своих способностей.

4. Успешно окончили школу.

5. Интерес к театральному и изобразительному искусству.

 6. Призовые дипломы в различных областных, районных и международных выставках.

Таким образом, в методических рекомендациях предложен вариант - как с помощью элементов театра можно повысить мотивацию, активизировать познавательную активность, ускорить познавательный процесс, научить детей видеть и создавать выразительные образы в разных видах искусства. Этот способ поможет сформировать личность, способную к саморазвитию, саморегуляции. А так же ребенок имеет возможность самовыражения и самопознания. Как правило, в детских художественных школах и школах искусств, преподаватель представляет в одном лице педагога, методиста и психолога. Поэтому одним из лучших помощников стал **театр – это умный учитель и мудрый ненавязчивый воспитатель, удивительный художник, фантазёр и психолог – умелый строитель человеческих взаимоотношений.** **Данная методика может жить на любом уроке, а также в любом школьном заведении. Театр способен быть формой и методом.**

Те, кто действительно ставят для себя вечный вопрос «Чему и как учить», как правило, совершенствуют свое мастерство, осмысливая и корректируя свою преподавательскую деятельность.