Учебно-методическая разработка с детьми старшего дошкольного возраста

«Искусство театра - это искусство открытых человеческих чувств и

природа его - это полная вера во все, что происходит на сцене».

(Н.И. Сац.)

В чем же сила драматического искусства, что определяет его глубокое воздействие на сознание и чувства человека множество веков? Ведь слова: *театр, драма, сцена —* Греческого происхождения и известны со времен свободных эллинов. Они устраивали зрелища, цель которых - поддержать в народе веру в богов и внушить высокие идеалы гражданской доблести. Так зарождалось театральное искусство.

В театре греческой трагедии образ, творимый актером, получил огромную эмоциональную наполненность, т.к. слово, мелодия, пластика существовали в триединстве. Спустя тысячи лет мы ведем разговор об интегрированных курсах, нетрадиционных формах работы с детьми, программах по искусству. А разве не существует театр, вобравший в себя все виды развивающей деятельности и являющийся синтезом всех видов искусств.

Вспомним 20-е года двадцатого века. Целый поток новых театральных направлений, бурные дебаты вокруг них. Создается впечатление, что вся страна - огромный театр, где каждый и актер, и зритель и критик, В то же время создается детский театр под руководством Н.И.Сац. В школах появляются самодеятельные театральные кружки.

«Театр - живой организм, должен умереть в тот миг, когда иссякнет срок самого представления, он обладает чудодейственным свойством воскрешения их мертвых. Приходят новые актеры и герои вновь поднимаются на сцену. И так их века в век, их поколения в поколении»

(К.С. Станиславский).

Кто из нас не прошел искушение первых спектаклей школьного театра! Будучи руководителем детского коллектива, понимаешь свою ответственность перед воспитанниками.

Театр - одна из наиболее наглядных форм художественного отражения жизни. Идеи и образы раскрываются в действиях актера, непосредственно воздействующего на зрителя. Особенности детского восприятия и творчества: повышенная восприимчивость, чувствительно-образный характер детского мышления, единство творческой и со творческой деятельности; наивно-игровое отношение ко многому характеризуют возрастное развитие ребенка в области искусства, близких миру театра.

Театрально-творческая деятельность ребенка имеет специфические особенности. Несмотря на детскую отзывчивость, безоговорочную доверчивость, непосредственность, «работа на зрителя» приводит к возникновению у детей обостренного чувства «внутреннего критика», что является своеобразным препятствием для полной реализации потребностей ребенка в этом виде творчества.

Когда детям предлагается сыграть что-либо, они не могут перевоплотиться, изменить свой образ действия.

По действиям и поступкам мы судим о людях изображенных на сцене и понимаем кто они.

Не умение изменить образ действия, часто связано с отсутствием определенных умений и навыков, приобретение которых необходимо в театрально-творческой деятельности. И тогда, пропадает смысл творческого процесса, снижается интеллектуальная и духовная отдача, исчезает стремление к концентрации духовных сил в момент творчества. Возникает необходимость грамотного педагогического вмешательства, помощи, определяемых сущностью творческого процесса и выводящей ребенка на создание «эстетического текста», претендующего на качественно высокий уровень. Цель эта достигается через процесс создания театрального спектакля (драматизацию, инсценировку, оперу и др.), где дети наиболее ярко могут раскрывать свои способности. Сколько радости получает ребенок от соприкосновения с настоящим искусством, от возможности на время перестать быть самим собой, перевоплотиться в образ любимого героя. Хочется отметить еще одну сторону «возможности перестать быт самим собой» - возможность раскрыться, реализоваться замкнутым, стеснительным, «закрепощенным» детям. Для того, чтобы подарить возможность перевоплощения, когда по удачно найденной детали поведения, походке, интонации голоса в нем будет угадываться другой, неизвестный человек, - необходимо изучать законы театрального искусства, его язык. Театр - это искусство действия, жизни в образе, где цель достигается работой души, сердца, нервов, а в детском театре - душой, сердцем, нервами ребенка, доверившего себя педагогам.

«Действие», «акт», «действующие лица» - если вдуматься в эти слова, понимаешь, что движение заложено уже в структуре пьесы. «Действующие лица» действуют: что они хотят, к какой цели стремятся, как добиваются поставленной задачи? Встают вопросы: Что играть? Что делать? Что творить? На них необходимо отвечать учителю.

Хочу определить цель, задачи, принципы и этапы театрально-кружковой работы с детьми.

Цель:

удовлетворить стремление ребенка к самопроявлению в общении с миром.

Задачи:

формирование у ребенка отношение к миру, людям, себе;

развитие личности ребенка через занятия театром;

освоение различных видов общения;

формирование навыков коллективной работы;

развитие творческого художественно-образного мышления.

Принципы:

доступность, природосообразность, последовательность и систематичность,

целенаправленность.

1. Принцип доступности обязывает учитывать психологические особенности развития каждого ребенка при выборе репертуара, форму построения занятий, требования, предъявляемые к умению выполнять действие на сцене. Подойдя с таких позиций к выбору форм работы и сценического материала, педагог поможет маленькому человеку интуитивно потянувшемуся к миру театра, раскрыть свои возможности, самореализоваться и самоутвердиться.

2. Принцип природосообазности служит ключом к естественному порядку психологических процессов у ребенка во время занятий (младший возраст - желание-чувство-мысль) и позволяет строить программу занятий, учитывая потребности данной возрастной группы. На первой ступени мы через игровую деятельность будем учиться познавать мир. Игра это состоит из характерных для художественной деятельности моментов воздействия на других людей: перевоплощение, общение, т.к. театральная игра - искусство, а у искусства свои законы. Ребенку придется научиться представлять себя героем в театре, называется это- вживание в «предлагаемые обстоятельства» - вести себя так, чтобы зритель поверил. Очень важно уметь играть с предметом. Он не живой, но превращается во что-то любимое или приятное. Такая игра помогает развивать многие важные качества: воображение, способность к общению, творчество, стремление найти выход из трудной ситуации.

Театральная игра дает возможность воссоздать отношение людей друг к другу, научить слушать и чувствовать другого человека. Сколько нравственных ситуаций возникает на занятиях, сколько познавательных моментов организует воспитатель, играя ненавязчиво.

Можно выделить следующие доминирующие потребности детей 5-7 лет в игре: движение, общение, добротворчество. Театральная педагогика поможет реализовать эти потребности.

3. Принцип последовательности и систематичности кажется сухим и бюрократичным по отношению к театру. Но как важно заниматься театром не от случая к случаю (празднику, смотру), а заниматься систематично, ставя перед собой цель не проведение мероприятия, а обучение ребенка реализовать свои потребности в общении и самовыражении (через создание образа героя и соучастия в общем театральном действии с другими героями). Последовательность в построении обеспечит решение основных задач программы.

Учебные занятия в жизни каждого детского коллектива необходимы. Обучение призвано подготовить творческую деятельность ученика в избранном виде искусства. Эта задача не может быть решена без специальной учебной работы. Она же позволит выявить области интересов, способностей, заинтересованности ребенка. На учебных занятиях основным является действие. Ребята учатся понятийно и практически выполнять и различать действия. Различать действия по имитации, подделка изображения, одного действия от другого. От умения выполнять действия по-настоящему, каждого в отдельности - прямой путь к постижению знания и смысла связи одного с другим. Именно сложная подчиненность мельчайшего действия общей художественной задаче отличает жизненное действие от сценического. Театральное обучение должно приближать ребенка к решению следующей задачи: находить за текстом пьесы Событийно-действенный ряд, а потом воплощать эту логику действий с помощью своего живого психофизического аппарата. Ребята понимают, что в вымышленных обстоятельствах надо действовать по- настоящему, как в жизни. На сцене нужно изображать чувства, не делая вид, что действуешь по- настоящему, отдавая себе отчет в том, что и зачем делаешь.

Примеры учебных заданий.

Руководитель кладет на стул карандаш и предлагает детям по очереди убрать его так, как если это был большой земляной червяк. Куда деть этого червяка надо решать самому. Можно бросить его в горшок с цветами, урну, на улицу и т. д. При выполнении упражнения учитель следит, чтобы ученики не наигрывали чувства (отвращения, страха и т.п.), а в соответствии с имеющимся отношением логично и целенаправленно действовали.

Ребенок, бывающий на природе, рыбалке спокойно относится к червякам, берет карандаш за кончик, потряхивая, уносит из комнаты, чтобы выбросить во двор. Девочка боится червяка. Она осторожно двигает стул к двери, держа его перед собой за спинку... Все другие участники следят за действием, а потом делают замечания. Наблюдение за действием товарищей развивает внимание, помогает лучше понять требования руководителя, уяснить, чего следует добиваться, а чего избегать.

Перед руководителем стоит задача: вызвать у ребенка интерес к наблюдениям, расшевелить исследовательскую жилку. Можно рекомендовать систему вопросов, как направлять внимание и наблюдение, чтобы помогать ему замечать и открывать в хорошо знаковых предметах и явлениях нечто новое, что раньше не наблюдал. Например: наблюдение за раздевалкой, кто и как снимает пальто, как ведут себя при этом. Но необходимо предупредить ребят, что наблюдать за поведением кого-либо следует незаметно, не привлекая к себе внимания, чтоб эти упражнения не носили характера бесцеремонного и нетактичного разглядывания людей.

Детям доставляет удовольствие общение с товарищами, участие в упражнениях и этюдах, дающее возможность двигаться, проявлять инициативу, выдумку.

К учебным занятиям театрального кружка необходимо отнести занятия по технике речи, словом (работа над вокалом в музыкальных спектаклях, операх по законам, правилам театральной техники). С детьми, имеющими ОНР (общее нарушение речи) желательно проводить индивидуальную работу. Часто дети, выполняющие этюды, задания, работая над ролью, не могут произнести слова « на опоре», на «дыхании». В этой работе помогут фонопедические упражнения В. Емельянова на формирование опоры: «сдувание комара», «задувание свечи». Детям, недостаточно произносящим шипящие звуки, можно предложить произнести скороговорку «Тише, мыши, кот на крыше», а содержание, темы, громкость произнесения обусловить конкретными обстоятельствами. Например: «Осторожно! Приближается враг!». Аналогично отрабатывать произнесение отдельных звуков при освоении логики речи. «Р» в скороговорке «Маша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши». «Наш Полкан попал в капкан», «Два дровосека, два дроворубы, два дровокола», «На дворе трава, на траве дрова», «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» - шипящие звуки.

Упражнения В.Емельянова помогут формированию артикуляции, правильного вдоха, выдоха. Если спектакль музыкальный и в нем есть индивидуальные вокальные номера или хоровые сцены, упражнения настроят голосовой аппарат на работу в певческом режиме. Эту работу целесообразнее проводить в самом начале занятия в индивидуальной или коллективной форме.

Приведу приблизительную последовательность упражнений с кратким описанием цели их использования.

1. Упражнения на выявление двух регистров: фальцет и не фальцет. Преодоление регистрового порога, возникающий при соединении регистров - крик через глиссандо вверх и вниз.

«МЯ - У»

«ГА - а -В»

«И - А»

«КА – а-Р»

МЯУ–Ч

Упражнение на освобождение: изображение рукой раскачивающейся двери штробас (скрип), «лыжи» (сказать с высунутым языком) -расслабляет мышцы голосового аппарата.

3. Преодоление регистров (экстремальная текстура для голоса) счет до 10 через штро - бас с размахиванием рук смех над собой

гомерический смех (несколько рулад колоратуры)

штро - бас - 1 регистр - механизм визга - свисток.

Рисуем динозаврика движением руки (челюсть вниз - на месте, язык в движении).

- у -о -а - э -и .

Такая последовательность гласных увеличивает размер ротовой полости.

Упражнение на изобразительно-выразительное исполнение: вопрос- ответ (до 3-х раз).

-А-О-У? У-О-А!

Упражнение на формирование опоры:

Поза «Кучер»- «согнать комара» и подуть на ладошку.

- задуть свечк, «заскулила собака»

- ой- ей- ей Придыхательная атака

- ой - я ехидная. Как с форшлагом с разными интонациями.

Выработка певческого вибрато через октаву: - ма -а (с воздействием на диафрагму и ощущением ее работы). Объединяет: опору, расслабленность, преодоление регистров), присесть: один, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 встать, резко крикнуть.

8. Рассказывание стихотворений в 2- регистрах, в ролях, меняя ситуации. Менять тембр - он является основой эмоциональной информации.

«Рыжий шут, белый шут Разговор такой ведут:

- Где купили, Вы, синьор, Этот красный помидор?

- Вот невежливый вопрос:

Это собственный мой нос» и др.

Занятия по актерскому искусству целесообразно вести с группой в 6-8 человек не менее 15 минут. Задания должны быть выполнимыми. Рабочая атмосфера требует исключения всевозможных ссылок на способность или неспособность, можно только менять границы и сложность заданий, уровень требований. Самое первое занятие может быть посвящено беседе и показу того, что умеет каждый, а руководитель знакомит ребят с одной из особенностей театрального искусства - коллективностью. Предметом понятийного и практического знакомства на учебных занятиях театрального кружка должны стать:

а/ логика бессловесных действий; б/ логика словесных действий; в/ логика взаимодействий, общения.

Первая учебная задача - научить отличать подлинное действие от имитации, а всякое задание проверять с помощью магического «Если бы...». Любое простое задание подвергается первой проверке на правду.

Спрячьте маленький предмет в комнате, где идут занятия (иголку, карандаш), Попросите ребенка найти спрятанное. Затем повторить поиск, когда предмет не спрятан. « Это было По-правде? - первый вопрос, который надо решить прежде, чем разбирать закономерности, сравнивать. К основным критериям хорошей работы на сценической площадке относятся: 1. «по правде», и по заданию;

2. «по правде»;

3. «по правде», по заданию и по-новому.

Самые частые ошибки:

1. внимание на зрителях;

2. внимание на чувствах и на желании почувствовать;

3. действовал, но не выполнил то, что было задумано.

Следующая задача учебных занятий - организация внимания и тренировка воображения. Занятия можно начать с воспитания умения организованно, бесшумно, с учетом присутствия партнеров распределяться по сценической площадке, руководитель предлагает на счет «пять» бесшумно встать, поставить стулья в большой круг, соблюдая равные интервалы между ними, одновременно сесть, затем на счет «пять» вернуться в исходное положение - полукругом. Из стульев можно делать любые фигуры: квадрат, треугольник, буквы, цифры и т.д. К числу любимых упражнений, воспитывающих быстроту реакции и готовность к действию, относится следующее упражнение: дети сидят полукругом, по хлопку руководителя они должны мгновенно, не думая, принять любую позу и «застыть» в этом положении: сидя, стоя, или как придется. Затем каждый говорит, что его поза может означать, т.е. оправдывает ее и в соответствии с этим проверяет правильность мышечных напряжений. Некоторые мышцы освобождает от лишнего напряжения, другие наоборот, напрягает сильнее. Одновременно делают упражнения на развитие слухового восприятия. Детям дается задание прислушаться к звукам, доносящимся с улицы. Необходимо развивать у детей умение улавливать смысл интонации человеческой речи. Руководитель несколько раз произносит одну и ту же фразу, вкладывая в нее разный смысл, который ребенок должен определить.

Далее одни и те же слова с разным подтекстом говорят поочередно кружковцы.

Упражнение с воображаемыми предметами целесообразно начинать с Действий переноса мнимых тяжестей, требующих физического напряжения и усилий всего тела. Эти действия легче поддаются контролю и самих исполнителей и зрителей. При выполнении наглядно выступает как каждая погрешность и неточность в обращении с воображаемым предметом, так и распределение мышечного напряжения, за правильностью которого необходимо внимательно следить.

Важно, чтобы каждое отобранное для упражнений действие было доведено до определенной точности и четкости, чтобы не пропускалась на одна его деталь.

Действенными этюдами являются небольшие этюды без партнеров. Например: девочка пошла гулять в лес, присела на пенек, кто-то ужалил ногу, очевидно муравьи. Девочка вскочила, стряхивает их.

Вся вышеописанная работа на занятиях позволяет организовать внимание и воображение кружковцев, прививает вкус к поиску логики действий, воссозданию все более сложных предлагаемых обстоятельств. С особым нетерпением ребята ждут начала работы над спектаклем. Но эта работа должна проводиться последовательно.

Список литературы:

1. Акимов Н.П. Театральное наследство. Искусство. П., 1978 год.

2. Емельянов В.В. Фонопедические упражнения для стимуляции голосового аппарата и устранение расстройств певческого голосообразования в процессе формирования певческих навыков.

3. Емельянов В.В. М., Советский композитор. 1987 год.

4. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренаж».

5. Пеня Т.Г. Театральное искусство и дети. М., Просвещение. 1991.

6. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников./Рубина Ю.И., Завадская Т.Ф., Шевелев Н.Н.. М., Искусство.

7. Сац Н. Новеллы моей жизни. -М.; Иск.;1979.