

ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНЫМ ТЕАТРОМ

Т. РОНАМИ

Занятия театрально-творческой деятельностью с воспитательной точки зрения актуальны и значимы для учащихся всех возрастов, но успешнее всего воспитательный процесс театральными средствами проходит в младшем школьном возрасте. Статья основана на многолетнем опыте работы в студии Театра юных москвичей и младших классах гимназии № 22. Это часть комплексной открытой программы «Наша Земля — наше наследие» Центра художественного образования МГДДТ.

Занятия детей театральным искусством не только удовольствие и игра, но и труд, связанный с необходимостью овладевать новыми знаниями, умениями. Однако приобретение специальных знаний и умений не самоцель. Театральные занятия, наглядность изображения на сцене действий, борьбы героев — одно из важнейших условий, определяющих силу непосредственного эмоционального воздействия на исполнителей и на зрителей, активность сопереживания, соучастия.

В театральной деятельности дети начинают лучше воспринимать в самой жизни значение отдельных поступков людей, тоньше улавливать внутренний смысл речи, разнообразие её интонационных оттенков, вернее оценивают особенности поведения окружающих, собственные действия. Это осуществляется особыми режиссёрско-педагогическими методиками, которые включают в себя поэтапное знакомство учащихся с основами актёрской грамоты, нравственных и духовных примеров из шедевров классической и духовной литературы. Театральные постановки дают возможность осуществиться самым разнообразным видам детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют, рисуют, шьют, поют, танцуют.

Все эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, как результат творческих усилий всего коллектива, то есть спектакля с волнующим детей замыслом, при подготовке которого педагог помогает детям действовать в сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлечённо, раскрывать содержание доступных детям ролей и всей пьесы в действии.

Первый год погружения в театральную деятельность

Азбука сценической грамоты начинается с развития и тренировки внимания; воображения; свободы мышц; действия; веры в предлагаемые обстоятельства, «если бы...»; чувства правды; эмоциональной памяти; природы общения. В первый год обучения оправдывают себя игры, игры-импровизации по народным сказкам, детским стихам, басням Л. Толстого, К. Ушинского, С. Михалкова.

[39 - 68]
Управление
и проектирование

68

Для 6–7 лет характерны яркость и непосредственность восприятия, лёгкость вхождения в образы и ситуации. Благодаря высокой восприимчивости, отзывчивости и доверчивости младших школьников их легко вовлечь в любую театрализованную деятельность. Младшие школьники к своим театральным ролям относятся предельно серьёзно.

Чтобы эффективно воспитывать младших школьников посредством театральных средств, необходимо соблюдать ряд условий. Главное из них — это отношения педагога с детьми, которое выражается так называемой игровой позицией педагога при помощи игровых приёмов.

Игровое поведение проявляется в разнообразных игровых приёмах педагога (можно дарить детям урок как Ш. Амонашвили или самому становиться учеником как Е. Ильин, или входить в эту и играть рядом с учениками, как делаю я). В спектакле «Денискины рассказы» я играла две роли — Раису Ивановну в рассказе «Главные реки» и Маму в «Тиха украинская ночь». Опыт свидетельствует, что театральное действие, которое организовано педагогом, занимающим игровую позицию, обязательно коснётся души и ума ребёнка.

Театральная игра, этюд — это интимная деятельность ребёнка, в которую нельзя вносить ни малейшего момента внешнего принуждения.

Если по отношению к ребёнку мы говорим о воспитании театрализованной игрой, то по отношению к педагогу это — испытание игрой. В этой связи важен вопрос профессиональной театральной подготовки. Режиссёры сталкиваются с отсутствием знания педагогики и детской психологии, им не хватает профессиональных навыков, связанных с этапами построения стройной и последовательной системы обучения детей основам театральной культуры.

Обучение, постижение навыков актёрской грамоты начинаются с воспитания внимания — умения видеть и слышать мир. Ребёнок по-новому учится воспринимать окружающую действительность. Прежде чем перейти к общению с партнёром, он тренирует и учится контролировать своё общение с самим собой. Внимание развивает наблюдательность, наблюдательность пополняет запасы эмоциональной памяти, которые в детском возрасте не так велики.

Завершить первый год обучения целесообразно упражнениями и этюдами на общение, в которых предусматривалось бы последовательно, шаг за шагом, прохождение всей азбуки сценической грамоты — от внимания к воображению. Поняв природу простейших сценических действий, научившись ставить себя с помощью воображения и магического «если бы» в предлагаемые обстоятельства, ребёнок научается менять своё отношение к партнёру.

Общение и живой контакт с партнёром дадут понять, усвоил ли учащийся тот или другой раздел программы, помогут выявить и скорректировать доминирующие элементы конкретной личности, не справляющейся с какой-либо ситуацией. Упражнения и этюды «на общение» дают возможность педагогу проверить, не было ли допущено ошибок в выборе тех или иных методов и приёмов в процессе обучения.

Анализ первых этюдов, упражнений, показов обучает зрительской культуре, воспитывает правила обсуждения выступающих. Вначале самоанализ своей деятельности даёт тот, кто был на площадке (сцене): насколько он выполнил свою задачу в соответствии с критериями (достоверно — не достоверно; верю — не верю; правдиво — не правдиво); что получилось, что — нет; в чём испытывал трудности; как группа помогала. Затем свои мнения о деятельности излагают

все желающие: что вызывало наибольший интерес, в какой момент появилось чувство скуки или раздражения, какие мысли-ассоциации возникли в начале или в конце. Только доверительная, доброжелательная атмосфера взаимодействия внутри коллектива позволяет учащимся быть откровенными в признании чувства страха ролевой игры, или отчаяния, когда увидели чьи-то скучающие глаза и скрываемый зевок или удивления на неожиданные реакции зрителей.

Второй год обучения

Он начинается с повторения пройденного — упражнений на управление своим вниманием, развитие воображения. Особое внимание обращалось на коллективность выполнения заданий. Всё это должно было обеспечить успех восстановительному периоду. Предельно деловой, насыщенный ритм позволил быстро восстановить на занятиях рабочую атмосферу, необходимую для выполнения более сложных этюдов.

Задача педагога состояла в том, чтобы открыть детям в знакомых упражнениях новые, доступные для преодоления препятствия, то есть элементы более высокой степени сложности. При повторении перечисленных упражнений учащиеся осознали, что успех их выполнения и интерес самого исполнителя к работе зависит от их умения мобилизоваться перед началом работы.

Основное содержание второго года обучения состоит из этюдной работы на действие и взаимодействие. Театрализованная игра по своей сути относится к косвенному методу воздействия, когда ребёнок не ощущает себя объектом воздействия взрослого, когда он полноправный субъект деятельности. Поэтому в театрализованной игре дети сами стремятся к преодолению трудностей, ставят задачи и решают их.

Учащиеся приходят на театральные занятия после учебного дня, поэтому необходимо снять мышечное напряжение и сначала простыми, а затем усложнёнными упражнениями на внимание «переключить» их, коллективно определив творческую задачу предстоящего урока. По тематическому плану «от простого к сложному» даются определённые темы: «день рождения друга», «поход», «волшебник приходит в школу», «книга», «телефон» и т.д. Каждый желающий играть сам обозначает свою роль и тем самым влияет на развёртывание сюжета.

Один из главных моментов обучения — обсуждение упражнения, этюда, показа. Учащиеся вместе с руководителем совместно выдвигают критерии оценки театральной деятельности (правдивость, органичность, действенность, изобретательность). К обсуждению предъявляются определённые требования: умение чётко формулировать свои вопросы, резюмировать переходные моменты в обсуждении, вовлекать пассивных, приостанавливать слишком длинные замечания, необходима предельная доброжелательность, важно обсуждать не личность, а деятельность. Игровая позиция педагога потому превращает игру в воспитательный фактор.

Третий год обучения

Содержание этого года — учебная работа по сценическому воплощению выбранного драматургического материала.

Внимательно выбирался репертуар, упражнения и этюды, предлагаемые детям для развития их наблюдательности, эмоциональной памяти, воображения и общения. Темы и сюжеты должны быть близки их жизненному опыту, находить в них эмоциональный отклик, способствовать творческой активности, работе фантазии. В начале работы над инсценировкой или небольшой учебной педагог заботился в первую очередь не об эстетическом удовольствии будущих зрителей, а о решении воспитательных задач.

Занятия с целым коллективом — основная работа школьного театра. Она даёт возможность учащимся лучше осознать значение коллектива в театральной деятельности, приобрести вкус, интерес к содержанию занятий, к труду. При коллективной форме работы педагогу-режиссёру легче выявить творческую инициативу и организаторские способности отдельных детей и вести наряду с коллективными групповые и индивидуальные занятия.

Методика коллективных этюдов, упражнений складывается не сразу, она результат становления коллектива и одновременно критерий его становления и возникает только тогда, когда у детей проявляется вкус к коллективному творчеству. Методика коллективного творчества формируется одновременно с заинтересованностью в самом творческом процессе (подготовка и выпуск спектакля). Вначале надо привлечь детей к театральной деятельности, увлечь творческим процессом, а затем ребёнок старается вносить в общее дело свои элементы игры, фантазии, юмора.

Один из приёмов, который помогает вовлечь учащихся в коллективное творчество, — «мозговой штурм». Цель — мгновенная выдача идей. Этот метод эффективен при первом обсуждении пьесы. После чётко и кратко сформулированной цели и задач спектакля предлагается высказывать всевозможные идеи, видения, представления, фантазии по его сюжету. Важна абсолютно доброжелательная атмосфера, необходимо поддерживать и одобрительно комментировать любое предложение, даже абсолютно нереальное. Главное — добиться состояния раскованности, уверенности, что каждого выслушают. Процесс обучения лишь пострадает, если педагог подойдёт к занятиям как режиссёр. Его выдумки, идеи, воля не должны делать детей беспомощными и заставлять отказываться от собственного творчества.

Задача педагога в том, чтобы раскрыть возможности приобретённых детьми знаний умений навыков, практически их закрепить в процессе самостоятельного художественного творчества над авторским текстом.

Учитывая специфику драматического искусства, педагог сначала сам, а потом совместно с детьми определяет идейную направленность драматического материала для учебной работы второго года обучения. Они вместе работают над анализом сюжетной линии, главных событий и основного конфликта.

Педагогические задачи, заложенные в выбранном материале решались при определении, какие события в пьесе наиболее существенны для развития действия, из-за чего и почему происходит борьба героев, какое она находит конкретное выражение в столкновениях тех или иных действующих лиц, каковы этапы этой борьбы, каков её исход.

Предлагаемый анализ материала — процесс живой, творческий, требующий от детей комплексного подхода, работы не только мысли, но и воображения, эмоционального отклика.

Педагог учитывал уже накопленный детьми жизненный опыт для правильного, равномерного и интенсивного их развития, так как подлинные сценические действия требуют постоянного обращения к жизни.

Выпуск спектакля по прохождению программы — один из самых трудных и ответственных моментов. Коллектив, который занимался единым целым в течение трёх лет, должен продемонстрировать все компоненты программы: коллективность, ответственность, терпимость, работоспособность, солидарность и т.д. Театральная игра становится потребностью и сопутствующим фоном самого серьёзного напряжённого труда (технические прогоны, установка декораций, уборка помещений, ремонт костюмов и т.д.), но уже не как стимул труда, а как его следствие.

Последовательность работы с драматическими произведениями:

1. На первом этапе работы над драматургическим материалом поощряется свобода выражения фантазии, импровизации, живого общения, но в рамках предлагаемых материалом обстоятельствах.

2. При последующем освоении смыслового содержания отдельных событий в процессе живого творческого взаимодействия у детей возникает потребность больше узнать о своём герое. Педагог поощрял и стимулировал развитие такой потребности, осторожно и последовательно вёл от первых проигрываний отдельных эпизодов к повторному, более углублённому их анализу, а затем к новым практическим пробам.

3. Совместными усилиями педагога и детей, путём детализированного уточнения смысла того или иного эпизода, развития характера взаимоотношений героев шёл поиск наиболее выразительных пластических форм — готовых мизансцен.

4. На завершающих этапах совместными усилиями уточнялся нравственно-идейно-смысловой акцент в развитии действия постановки. Уточнялись и линии поведения каждого персонажа, отбирались и закреплялись наиболее выразительные мизансцены. Прогоны и генеральная репетиция окончательно выделяют идейно-смысловое звучание спектакля.

5. Показ спектакля — необходимый завершающий этап учебно-воспитательной работы, который демонстрирует результат системы образования, слаженность коллектива, организованность всей подготовительной работы по спектаклю, наличие единой команды, где у каждого были определённые обязанности (подготовка афиш, программ, билетов).

Главная трудность — в умении выстроить для учащихся длительную «образовательную траекторию». Она включает и совместный углублённый анализ пьесы: выявление главной темы, основного конфликта, совместное определение целей, задач, устремлений и поступков героев, обсуждение условий и обстоятельств их жизни, индивидуальное фантазирование по биографиям персонажей; определение жанровых особенностей пьесы (инсценировки). Необходимо предварительное знакомство с творчеством автора (драматурга), его биографией, эпохой. Для более точного проникновения в авторский замысел и определения жанровых и стилистических особенностей выбранного произведения, нужно провести тематические беседы, встречи, экскурсии.

После предварительной работы легче определить основную идею (сверхзадачу), которая должна служить главным ориентиром в дальнейшем ходе занятий

(репетиций). Педагог намечает себе главную художественно-воспитательную задачу, которую и будет решать в процессе работы с данным коллективом.

Основные особенности по годам обучения

Первый год. Основное внимание педагога сосредоточено на создании коллектива, развитии театрально-художественного кругозора, выявлении характерологических особенностей учащихся. Образовательный процесс направлен на практическое знакомство и применение элементов сценической грамоты.

Второй год. Акцент делается на подготовке совместной учебной работы в форме инсценировки или небольшой пьесы; приобщение к другим видам искусства (танцу, вокалу), усиленное изготовление декораций, деталей костюмов, реквизита. Изучение эпохи, жизненных явлений, конфликтов, затронутых в учебном драматургическом материале, проработка ситуаций в различных вариантах, в тренировочных этюдах.

Третий год. Сценическое воплощение драматургического материала. Совместное предварительное определение основной идеи и на этой основе — главной учебно-творческой задачи всего коллектива.

Для успешной реализации программы необходимы:

- учебный класс с соблюдением санитарно-гигиенических норм;
- театральный зал с соответствующим постановкам реквизитом;
- информационное и организационное сопровождение деятельности учебных групп со стороны соответствующих служб образовательного учреждения.

Учащиеся первого года будут знать:

- предлагаемые обстоятельства;
- культуру восприятия замечаний;
- правила поведения на сцене и в общественных местах;

уметь:

- управлять своим вниманием;
- активизировать свою фантазию;
- осмысливать поведение в собственных работах;
- работать в коллективе;
- различать разное поведение в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.

Учащиеся второго года будут знать:

- приёмы подготовки и выполнения этюдов;
- правила словесного действия;
- жанры и способы существования на сцене;

уметь:

- распределять себя в сценическом пространстве;
- владеть и пользоваться словесными воздействиями;
- анализировать свою работу и товарищей;
- быть ответственными перед партнёрами и зрителями;
- выполнять домашнюю работу;
- вносить коррективы в своё исполнение;
- работать в «команде».

ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Учащиеся третьего года будут знать:

- технологию «метода действенного анализа»;
- практическое применение полученных знаний в создании сценического образа;

- основные направления развития современного театра;

уметь:

- находить средства реализации заданного характера, его психофизического оправдания и выразительности;
- ответственно исполнять свою роль на протяжении всего спектакля;
- активно участвовать в репетиционной работе;
- определять в любом сложном общении основные параметры и особенности их реализации;
- импровизировать при исполнении своей роли в спектакле;
- избегать конфликтной ситуации или находить возможные пути решения конфликта;
- расширять свой культурный кругозор и постоянно духовно совершенствоваться.

Форма итогового прохождения программы — учебная работа в виде спектакля, театрализованного представления или показа самостоятельных работ, вынесенных на суд зрителей.

[39 - 68]

Управление
и проектирование

94