

УСПЕШНАЯ ПОСТАНОВКА спектакля с детьми

Татьяна Юрьевна Ронами,

*педагог дополнительного образования высшей категории
Центра художественного образования Московского городского
детского и юношеского творчества*

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 Московского городского дворца детского и юношеского творчества.

- театральная деятельность детей
- азбука сценической грамоты
- этюдная работа
- действие и взаимодействие
- сценическое воплощение

Занятия детей театральным искусством — не только удовольствие и игра, но и труд, связанный с необходимостью овладевать новыми знаниями, умениями.

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. 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.

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 этюд и играть рядом с учениками, как делает автор).

В спектакле «Денискины рассказы» автор 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. 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. Ребё-

нок 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. 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 скупаяющие глаза и скрывае́мый зевок или удивление на неожиданные реакции зрителей.

Второй год обучения

Он начинается с повторения пройденного — упражнений на управление своим вниманием, развитие воображения. 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. При повторении перечисленных упражнений учащиеся осознавали, 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.

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.

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

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.

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.

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. 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.

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), сильное 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;

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

- 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».

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. **НО**