Новикова Наталья Анатольевна

НОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Педагог - организатор

 «Воспитание детей через театрализованную деятельность»

 Одним из приоритетных направлений Концепции развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» является создание условий для развития одаренных детей. Для формирования творческой личности ребенка средствами театральной деятельности, была организованна театральная студия «Лицедеи» под руководством педагога-организатора Новиковой Натальи Анатольевны.

Еще А.Н. Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших , она увлекается, чем придется». Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье , бесспорно, является увлечение подрастающего поколения театром. Сегодня, как никогда, осознаётся ответственность школы за воспитание и образование подрастающего поколения. Важнейшим условием общественного прогресса является включение подрастающего человека в творческую жизнь. Молодые люди в стенах нашей школы не только получают образование, но и творчески развиваться, обретают духовные ценности. Творческая личность способна не только овладеть культурными достижениями и ценностями общества, но и приумножить их в течение своей жизни . Я как педагог-организатор и как руководитель театрального коллектива, использую театральную деятельность и в воспитательных, и в образовательных целях, через включение театральной деятельности в образовательное пространство школы и для решения важных обучающих и развивающих задач. Наша театральная студия «Лицедеи» существует уже 6 лет. Она была создана в НОУ СОШ№48 «ОАО «РЖД» в 2008 г. , с тех пор, на сцене было поставлено не менее 10 полноценных спектаклей. Особенностью детского театрального коллектива является обязательность написания собственных сценариев, или адаптация уже известных. Сколько детей в коллективе, столько и ролей в спектакле - играть, петь и танцевать должны все, не зависимо от способностей и возможностей, ведь основная цель театральной студии развивать детей духовно и физически, а не готовить из них будущих артистов. Так по мере развития коллектива, разрастания количества желающих попробовать себя в качестве юных лицедеев, родилась единственно приемлемая форма – спектакль, в котором драматическое искусство, тесно переплетено с хореографией и вокалом. В детском театральном коллективе всё должно быть по настоящему и костюмы, и реквизит, и декорации и здесь невозможно обойтись без помощи учителей предметников: преподавателей труда, изобразительного искусства, без помощи родителей. За годы существования театральной студий «Лицедеи» показал на школьной сцене такие спектакли как «Голый Король», «12 месяцев», «Спящая красавица», « Солдат и мать», «А зори здесь тихие», и другие. Многие спектакли нашей студии имеют награды региональных, городских и районных конкурсов и фестивалей детских театральных коллективов. В последние годы в театральной студии появилась младшая группа, которая выступает со своими спектаклями и перед ребятами из детских садов, перед мамами в День Матери, перед жителями поселка и, конечно, перед нашими заслуженными ветеранами. Названия наших спектаклей: «Снежная королева», «Храбрый портняжка», «Царевна Лягушка», «Дюймовочка» - говорят о приобщении детей к мировой и отечественной литературе и драматургии. Включение театральной студии в систему воспитания школы создаёт условия для комплексного и интенсивного воздействия на процесс развития личности учащегося, её ценностных ориентаций.

Я глубоко убеждена, что театрализованная деятельность, её специфические особенности, представляют собой богатейший педагогический потенциал, поскольку театр это своеобразная модель жизни, где подросток получает возможность переживания различных социальных ролей, обогащая свой жизненный опыт. Театральная деятельность – это искусство общения, он формирует новый уровень взаимоотношений между сверстниками, между педагогами, учениками и родителями, он способствует развитию фантазии, памяти, внимания, мышления, восприятия и других психологических составляющих личности. Такая форма работы, как театральная студия, которую мы назвали «Лицедеи» имеет неограниченные возможности. Она позволяет не только заинтересовать ребят творческой театральной деятельностью, которая в дальнейшем всегда обернется повышенным познавательным интересом к театру, но и расширяет кругозор. Деятельность разновозрастной театральной студии “ Лицедеи ” организована по принципу театральной мастерской, которой могут попробовать себя в роли актеров, гримеров, костюмеров и т.д. независимо от класса и уровня владения навыками, все желающие. Репертуар подбирается согласно возрастным особенностям.

ЦЕЛЬ: Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. Развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей и одаренности ребенка,.

Новизна

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения.

Задачи (подразделены на три группы):

Образовательные:

- расширение, обогащение художественного кругозора;

- знакомство с элементами сценической грамоты;

- словарь театральных терминов;

 - освоение техники актерского мастерства;

 - освоение навыков сценического движения;

 -совершенствование навыков сценической речи;

Развивающие:

- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления;

- развитие воображения, фантазии;

- развитие речевого аппарата;

 - развитие выразительности речи;

- развитие воображения;

- развитие коммуникативных навыков;

- развитие образного, ассоциативного мышления;

Воспитательные:

- формирование детского коллектива;

- воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт партнерства;

- формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного развития, толерантность;

- воспитание эмоциональной культуры личности;

- формирование волевых качеств личности;

Ожидаемый результат:

1. Иметь представление о театре как о виде искусства, особенностях театра.

2. Иметь навыки концентрации внимания и координации движений.

3. Иметь представление об устройстве речевого аппарата и звукообразования.

4. Уметь пользоваться важными средствами выразительности мимикой, жестами.

5. Уметь свободно ориентироваться на сцене, площадке.

6. Уметь произносить одну и ту же фразу с разными интонациями.

7. Уметь сочинять этюды по сказкам.

8. Иметь представление о сценической культуре, иметь навыки выступления в спектаклях.

В основу работы с коллективом положены методологические принципы:

 Системный подход - сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими.

 Личностный подход - создает представления о социальной, деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.

 Деятельностный подход - в основу положены, средства и решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.

Возраст детей:

Младшая группа:7-10 лет.

Старшая группа: 14-17 лет

Формы занятий:

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. Количество детей в группе - 17 человек.

Структура занятий:

Провожу занятия эмоционально и увлекательно. От меня как от руководителя требуется хорошее настроение и доброжелательность.

1.Организационный момент.

Пока собираются дети, звучит веселая музыка для создания эмоционального настроя.

2.Приветствуем друг друга и проводим игровые упражнения на внимание.

3.Ритуал приветствия придумывается детьми под моим руководством на первых занятиях и произносится на каждом занятии.

4.Упражнения на технику речи.

5.Задания на пластику движении .

6.Подвижные игры.

7.Заканчивается занятие, как правило, эмоциональными занимательными или подвижными играми, чтобы дети ушли с занятия с хорошим настроением.

8.Завершение занятия.

Ритуал прощания придумывается детьми под моим руководством на первых занятиях и произносится в конце каждого занятия. Мы благодарим друг друга за работу аплодисментами.

 Структура может иногда меняться. Это зависит от основной цели занятия, возраста, степени усвоения материала. Я слежу за тем, чтобы статичные упражнения чередовались с подвижными , своевременно происходила смена одного задания другим. Каждое занятие должно обязательно нести в себе какой-то новый элемент, упражнение, задание или игру. Если задание оказалось сложным для детей, то его заменяю на более легкое, чтобы к нему вернуться на другом этапе. С приближением выступления занятия могут полностью посвящаться разработке номеров для выступления.

 За основу подготовительной деятельности воспитанников театральной студии «Лицедеи» по актёрскому мастерству, мною взяты принципы обучения известного советского театрального режиссёра К. С. Станиславского. И прежде чем ребенок перейдёт к выполнению практических упражнений по актёрскому мастерству, ему необходимо усвоить следующие основные понятия.

Основные упражнения в работе:

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ-настоящее жизненное внимание, обязательно с известной степенью интереса направленное на определённый объект. Ребенок должен уметь согласовывать своё поведение с поведением партнёра и с окружающими его декорациями, должен рассчитывать каждое своё движение и каждый звук своего голоса, добиваясь во всем предельной выразительности при максимальной экономии выразительных средств. Внимание может быть произвольным (субъект овладевает объектом) и непроизвольным (объект приковывает внимание). Объект непроизвольного внимания актёра: зритель, сам актёр, партнёр.

Упражнения на сосредоточенное внимание:

«Зеркало» - повторение движений с зеркальной точность. Один из участников - «режиссер» показывает движение, «актёр» внимательно смотрит и повторяет с максимальной точностью их. Просмотр в течение краткого времени расположения 5-6 предметов на столе. Затем после изменения их местоположения необходимо восстановить первоначальное положение.

МЫШЕЧНОЕ ВНИМАНИЕ – свобода поведения на сцене, отсутствие всякого зажима, достоверное перенос действий из жизни на сцену. Существует ряд упражнений, когда объектом нашего внимания становится наш физический аппарат, наши мышцы. Мы учимся, напрягать и расслаблять наши мышцы, от полной расслабленности до чрезмерного напряжения. Владение мышечным аппаратом в работе над ролью необходимо - это и походка и манера держаться в определенном образе. Количество таких упражнений весьма значительно, рассмотрим несколько из них:

«Крылья» - руки, словно крылья птиц, делают плавный мах или частый и резкий при взлёте.

«Когти» - пальцы рук, словно когти орла сжимают добычу и разжимаются, бросая её на скалы.

ОПРАВДАНИЕ – лежит в основе всего происходящего на сцене. Оправдание позы – каждый участник упражнения по хлопку преподавателя застывает в определённой позе. Затем эту позу необходимо оправдать, т.е. продолжить действие осмысленно и мотивированно. Подобные упражнения знакомы каждому из нас по игре «Море волнуется».

ТВОРЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ – умение сочетать различные явления в совершенно новые. Ребенок должен обладать легко возбудимой творческой фантазией и в тоже время уметь управлять ею.

«Сказка»- составить сказку из предложенных слов.

«Сказочный герой» - изобразить сказочного героя при минимуме слов и реквизита.

 «Ситуация» - придумать причину опоздания на урок.

 СЦЕНИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ – ребёнок должен относиться ко всему происходящему на сцене, неоправданному, театральному миру, как к живой действительности. Для того чтобы найти в себе серьёзное отношение к окружающей на сцене неправде, необходимо это отношение оправдать.

Упражнения на отношение:

1.Возьмите любой предмет, например, шапку. Положите его на пол, представьте, что это щенок. Погладьте его, покормите, поиграйте с ним. Если ребёнок внимательно и верно будет оправдывать отношение к щенку, то его действия будут осмысленны и окружающие в шапке «увидят» щенка.

2.Пройти по веревке так, как если бы она была бревном, перекинутым через бурлящую реку.

3.Идете по мостовой, и вас обливает водой из лужи проезжающая мимо машина.

Упражнения на отношения к партнёру:

1.Каждому из детей нужно обыграть данную ему профессию таким образом, чтобы партнер понял, о чем идёт речь.

2.Ребенок передает партнеру предмет, предварительно показав какое-то действие с ним (например, яблоко, предварительно откусив от него). Нужно продолжить действие, выразив свои чувства.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – это творчество актёра, позволяющее ему действовать на сцене также правдиво, естественно и органично, как в жизни. Сценическое действие тогда становится творчеством, когда в нем присутствуют элемент вымысла и вера в возможность осуществления данного вымысла в жизни. Действие всегда должно быть искренним, живым, правдивым, где зрелищность – основа действия.

Этюд «Учёная собака».

Два участника распределяют между собой роли: хозяина и собаки. Собака выполняет любые команды хозяина, который в свою очередь должен быть последователен и логичен в своих приказах. Затем партнёры меняются местами. Борьба – обязательное условие развития сценического действия, которого не может быть без противоречий, конфликта, интриги, столкновения.

ПАМЯТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ – правильное, достоверное обращение с вымышленными предметами с учётом мельчайших деталей.

1.Вдеть нитку в иголку и пришить пуговицу.

2.Сбор грибов.

3.Пожарить яичницу.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – активное взаимодействие актеров друг с другом и с окружающей средой. Сценическое общение следует определить как воздействие партнеров друг на друга при неразрывной внутренней связи между ними, когда малейшее изменение в поведении одного влечет за собой соответствующее изменение в поведении другого. Первые упражнения на общение рекомендуется начать с упражнений без слов.

1.Упражнение «Разговор через стекло».

Участники разбиваются по парам. Ведущий начинает игру словами: «Представьте себе, что вас разделяет звуконепроницаемое стекло, а вам надо передать информацию своему партнёру. Попробуйте передать информацию без слов, посредством жестов и мимику».

 2.«Скульптура».

Первый участник принимает какую – нибудь позу. Следующий пристраивается к нему таким образом, чтобы мизансцена была закончена.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – способность найти верное отношение к партнеру.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЁРОМ – сценическое общение, направленное на преодоление сопротивления партнёра.

1.Упражнение «Броуновское движение».

Участники упражнения размещаются на заранее огороженной площадке. Их задача двигаться в быстром темпе, не задевая друг друга. Постепенно пространство уменьшается.

 2.«Какой я?»

Упражнение выполняется в паре. В течение 30 секунд партнеры осматривают друг друга, затем разворачиваются спинами и рассказывают о партнере: какого цвета волосы, глаза, какая обувь, одежда и т.д.

ОРГАНИЧНОЕ МОЛЧАНИЕ – процесс органичного действия без слов, основанный на логике физических действий.

ОЦЕНКА – способность откорректировать своё поведение по отношению к партнёру.

ВЕРА В ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – предметно – сценические условия, в которых действуют актёры, т.е. место и время действия. Без предлагаемых обстоятельств невозможна игра актёров, а следовательно, не возможна и сама пьеса. Предлагаемые обстоятельства предопределяют место действия, время действия, образ героев: их манеру поведения, характер.

 Для осуществления поставленных задач в младшей группе, так же служит широкий спектр упражнений, заданий и игр — средств театральной педагогики. Упражнения закрепляются через любимую деятельность детей игру, которая помогает ребенку сформироваться интересной и неординарной личностью. На начальном этапе дети учатся создавать сказочные образы. Они вовлекаются в мир фантазии и воображения, выполняя несложные и понятные задания. Только затем переходят к непосредственной работе над пластической выразительностью движений и специальным упражнениям по развитию речевого аппарата и образной речи детей. За этот период (условно можно его назвать — «От пластики к слову») дети должны уяснить принципиально важную особенность занятий (коллективность и взаимозависимость), основные требования к выполнению заданий (погружаться в игру, стремиться к правдоподобию), убедиться в полезности наших действий и привыкнуть получать удовольствие от их выполнения. Встречи должны стать желанными. Поэтому поначалу я включаю в занятие больше игр, в том числе подвижных, развивающих внимание, наблюдательность, реакцию. Ребята обязательно должны знать, когда и какие выступления им предстоят, чтобы иметь перед собой цель, к которой мы будем стремиться. Для полученной роли в будущей постановке каждый ребёнок придумывает себе костюм (выполняет эскиз) и грим (рисует). Одним из удачных подходов, позволяющим совместить художественную составляющую театральных занятий с детьми и воспитательные возможности театрального искусства, является, на мой взгляд, сам процесс создания спектакля – от первоначальных читок и рождения замысла, до премьерных показов и проката на широком зрителе. В этом смысле работа над спектаклем создает широчайшее поле для непосредственных контактов юной личности с целым спектром эстетических объектов, которыми является и пьеса, над которой идет работа, и костюмы, и реквизит, и музыкальное оформление, и оформление сцены. Ситуация работы над постановкой спектакля, способствует рождению и проявлению эстетических чувств, а также раскрытию потребностей, формирующих художественные интересы .В сельской местности, где нет театра, а на дверях Дома культуры часто висит замок, основным, если не единственным, местом культурного общения остается школа. Именно в школе в будни и праздники с утра и до вечера не смолкают детские голоса: работают объединения по интересам, в которых учащиеся получают дополнительное образование. Я работаю в школе и являюсь руководителем театральной студии» Лицедеи». О том, как рождается спектакль в условиях нашей школы, мне и хочется рассказать. Школьный спектакль – это длительный, трудоемкий, но в то же время интересный процесс. Это своего рода коллективный творческий проект, объединяющий работу учащихся и учителей , руководителей детских объединений: музыкального кружка, кружка «Умелые руки, хореографического кружка, и конечно же, театральной студии.

  В работе над спектаклем выделяю несколько этапов:

1. **Выбор произведения, по которому создается сценарий.**

 Это очень ответственный этап. Учитывается актуальность темы, интерес режиссера, актеров и зрителей, внешность, возрастные особенности актеров и их способности.

2. **Написание сценария.**

 Можно взять готовый сценарий, но мне больше нравится писать сценарий, так как есть возможность по-своему интерпретировать произведения, тот или иной образ. В качестве помощников можно привлекать и учащихся, более способные из которых могут выступать как самостоятельные авторы.

3. **Выбор музыкального сопровождения, звуковых эффектов.**

 Подбирается ведущая музыкальная тема спектакля, записываются звуковые эффекты.

4. **Чтение сценария и распределение ролей.**

 Прежде всего, учащимся предлагается самостоятельно прочитать текст, чтобы они смогли составить представление о теме и идее произведения, о том или ином герое. Затем распределяются роли с учетом возможностей актеров. Но стоит учитывать и желание самих учащихся. Иногда бывает так, что на роль какого-либо героя планируешь одного актера, а потом меняешь свое мнение: ребенку не нравится именно эта роль, он хочет играть другую; у его друга получается лучше. И так, роли распределены. Читается сценарий. Режиссер нацеливает актеров на то, чтобы они слушали текст, пытались понять характер своего персонажа, мысленно встали на его место и впоследствии смогли своей речью и действиями донести до зрителя идею сценариста.

5**. Подбор хореографических элементов.**

 Хореограф, есть в нашей школе, и его подопечные могут приглашаться для работы над постановкой, хотя танцевальные движения зачастую придумывают сами актеры .

6. **Изготовление декораций.**

7. **Моделирование и шитье костюмов.**

Для создания декораций и костюмов необходимо познакомиться с некоторыми деталями: историческим временем, национальными особенностями костюмов, интерьера, природными условиями, особенностями образа жизни и характера сценических персонажей и т.п. Изучаем различные энциклопедии, просматриваем книги с иллюстрациями, изготавливаем эскизы, подбираем материал. Это не обязательно новая ткань, дорогие предметы быта. Здесь может нам пригодиться старая, ненужная одежда, из которой можно сшить замечательные костюмы. Старинная этажерка, дедушкина трубка, цветок в горшке и даже поломанный телевизор, все это заслуживает внимания.

8. **Репетиции.**

 Вначале уделяю особое внимание сценической речи актеров: правильности и четкости произношения, определенной громкости, темпу, выразительности. Не стоит забывать и об особенностях поведения персонажа. При этом я как руководитель не сижу в зрительном зале, а работаю на сцене, среди актеров! Дети часто сами придумывают движения. Хочется отметить, что только в теплой, душевной обстановке учащиеся могут полностью раскрепоститься, раскрыть свои способности и преобразиться. Дети могут слегка пошутить и пошалить, даже вместе со мной. Ну что ж, устраиваем перерыв! Пусть мы затратите больше времени, но зато, какая будет отдача! Я увижу воодушевленную игру, счастливые глаза и приобретете новых друзей. После общих репетиций наступает время отрабатывать отдельные эпизоды. (Конечно же, придут все ребята студии, по собственному желанию и будут помогать тем, кто на сцене, действительно советуя что-либо дельное).

 Следующий этап – это стыковка. Опять репетиция всего спектакля, но уже добавляется музыка, звуковые и световые эффекты, выставляются декорации.

 9. **Генеральная репетиция**, когда ребята выходят на сцену в костюмах. Это очень важно! Костюм указывает на недочеты или, наоборот, вселяет уверенность, с его помощью делаются открытия, и просто к нему нужно немного привыкнуть. При неудачах ни в коем случае не паникую, говорю: «Ничего все получится», «Мы не волшебники , мы только учимся!» «Я в вас верю!».…. Это вселяет в детей уверенность, страха перед выступлением нет, и, как результат, хорошая игра.

10. **Составляется перечень обязанностей** для всех участников спектакля. Делаются специальные выписки для освещения сцены, озвучивание спектакля, ответственного за гардероб, ответственного за выход актеров на сцену, ответственного за смену декораций.

10. **Афиша.**

 Должна привлекать внимание, так же делается программка спектакля с указанием автора произведения и актеров.

11. **Премьера.**

 Не хочу показаться нескромной, но наши спектакли проходят «на ура». Зал всегда полон. Зрители – дети и взрослые – очень эмоциональны: и смеются, и плачут, и удивляются, дарят актерам долгие - долгие аплодисменты.

12. **Занавес.**

 После премьеры желательно поблагодарить всех участников спектакля и назвать их имена. Это не только режиссер и актеры, танцоры и музыканты, но и художники, портные, мастера, рабочие, и учителя, предложившие свою помощь в подготовке спектакля, потому что успех зависел от каждого. Недаром К. С. Станиславский сказал: «Поэт, артист, художник, портной, рабочий – все служат одной цели, поставленной поэтом в основу пьесы …».

Разговоры о прошедшем спектакле не смолкают долгое время, но ребята уже высказывают свои пожелания участвовать в новой постановке. Пусть актерами в дальнейшем станут не многие, но приятные воспоминания останутся у всех.

 Театральная деятельность – это яркая вспышка эмоций, удовольствие от игры, радость. Это деятельность, в которой осуществляется желания, мечты и многое другое.