

Методические рекомендации «Об организации образовательного процесса с использованием возможностей театрального искусства»

Школьная театральная педагогика – междисциплинарное направление, обусловленное рядом социально-культурных и образовательных факторов. Театральная деятельность в гимназии многогранна, она позволяет достичь высоких предметных, метапредметных и личностных результатов, находит свое отражение в различных формах и направлениях образования.

На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей, поэтому принцип интеграции в организации внеурочной деятельности по предмету выходит на первое место в формировании универсальных учебных действий.

Цель школьного театра состоит в моделировании образовательного пространства, подлежащего освоению. Опираясь на идею различий образовательного мира на возрастных этапах становления личности, важно определить специфику школьного театра на этих ступенях, соответственно выстраивая методику театрально-педагогической работы. Школьный театр предстаёт как форма художественно-эстетической деятельности, воссоздающая жизненный мир, обживаемый ребёнком.

Разработка методики школьного театра, органично включённого в учебный процесс, сегодня становится актуальной педагогической потребностью. Театрализованная деятельность может быть на любом уроке, в любом школьном деле.

Основные функции театральной педагогики:

- использование театральных форм и методов на уроках и на внеурочных занятиях (включая предметы естественно-научного цикла);
- организация театральных постановок и праздников силами одного класса или параллели (по истории, литературе, языку, в том числе по иностранному, МХК);
- организация разовых представлений праздников (приуроченных к юбилейной дате, событию);
- организация школьного театра или детской театральной студии;
- посещение профессиональных театров и театральных музеев для получения яркого эстетического, эмоционального опыта, приобщения к культуре и истории;
- приглашение профессиональных актёров, специалистов театра в школу;
- просмотр фрагментов театральных постановок, спектаклей на уроках (история, МХК, литература и др.)

Театр – искусство синтетическое. Постановка спектакля – это работа не только с актёрами. Одни ребята больше склонны к рисованию, другие – к пению, третьи – к поэзии, сохраняя при этом общую тенденцию к многообразию форм эстетического отражения действительности и самовыражения. Школьный театр даёт возможность каждому ребёнку почувствовать себя начинающим актёром, декоратором, сценаристом, музыкантом, костюмером, стилистом, режиссёром, фотографом и оператором.

Театрализованная деятельность помогает синтезировать все психологические процессы человека: восприятие, мышление, воображение, речь и проявляется в разных видах активности (речевой, двигательной, музыкальной, живописной и пр.). Театрализованная деятельность интегративна, причем активность и творчество проявляются в трёх аспектах:

- в создании драматического содержания, т. е. в интерпретации, переосмыслении заданного литературным текстом сюжета или сочинении вариативного либо собственного сюжета;
- в исполнении собственного замысла, т. е. в умении адекватно воплощать художественный образ с помощью разных средств выразительности: интонации, мимики, пантомимики, движения;
- в оформлении спектакля – в создании декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программ.

Школьный театр рассматривается как методика введения ребёнка в мировую культуру, которая совершается по возрастным этапам и предполагает проблемно-тематическую и целевую интеграцию дисциплин естественно-научного, социогуманитарного и художественно-эстетического циклов. Работа школьного театра может рассматриваться как универсальный способ интеграции.

Основные приёмы театральной педагогики:

- активные действенные формы подачи и усвоения материала;
- сюрпризность в подаче материала, что способствует формированию положительной установки на восприятие материала и активизирует возможности восприятия;
- эмоциональная значимость материала для ученика и учителя;
- сюжетное построение урока. Движение от неизвестности к обретению знания;
- ролевая игра;
- целостное включение личности. Методы социоигровой и интерактивной педагогики;
- раскрытие темы через целостный образ. Проблемы мира через призму сегодняшней темы, отдельного факта или явления современности;
- ориентация на коллективное творчество. Для детей очень важно чувствовать себя личностями, принадлежащими к группе, участвующими в процессе созидания общественных ценностей;
- ориентация на достижение конечного творческого результата.

Основные виды театральной деятельности, используемые при работе с учащимися:

- театрализация и ролевая игра;
- ритмопластика;
- культура и техника речи;
- сценические движения;
- сценография;
- хореография;
- вокал;
- основы театральной культуры;
- основы актёрского мастерства;
- создание спектакля.

Подготовительная работа по созданию театральной постановки не только может стать инструментом для развития творческих способностей или одним из профильных направлений, но и может повлиять на достижение высоких образовательных результатов каждого ребёнка.

Алгоритм работы создания театральной постановки

Выбор произведения и обсуждение его с детьми. Изучение истории этого произведения, биографии автора. Посещение театров, просмотр театральных постановок по выбранному произведению. Создание сценария. Деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев. Репетиционный процесс требует взаимодействия педагогов различных направлений для юных актеров – это актёрское мастерство, ритмопластика, риторика, сценические движения, культура и техника речи.

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов, их изготовление. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным и световым оформлением. Репетиция всей пьесы целиком в костюмах. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за фото и видео съёмку, за смену декораций, реквизита. Премьера спектакля. Подведение итогов работы, обсуждение спектакля.

Таким образом, театральную деятельность реализуют как в основной образовательной программе – через учебные занятия и внеурочную деятельность, так и через широкий спектр программ дополнительного образования, что позволяет обеспечить максимальное вовлечение учащихся и создание как краткосрочных, так и долгосрочных проектов.

Эффективность применения театральной педагогики в профессиональной подготовке учителя обусловлена тем, что:

– вектором интереса театра всегда были человеческие отношения, взаимодействие человека и мира. Именно их в первую очередь посредством игры исследует театр. В силу специфики своей профессии педагог постоянно находится во взаимодействии как с учениками, так и с коллегами. Кроме этого, в основе содержания его учебного предмета практически всегда лежит исследование взаимодействия, будь то взаимодействие химических элементов, законы физики, музыкальная драматургия или отношения героев литературного произведения;

– профессия учителя имеет много общего с профессиями актёра и режиссёра. Публичность

– специфика педагогической и актёрской профессиональной ситуации. Как актёр, так и учитель воздействует на чувства и ум зрителей

– учеников, адресуясь к чувству, памяти, мысли, воле слушателя. Заразительность, убедительность, артистизм учителя, как и актёра, могут обеспечить ему успех. Как режиссёр в процессе репетиций, так и учитель на уроке должен обладать способностью яркого эмоционально-волевого воздействия на актёров или учеников. Учителю необходимо простроить логику учебного процесса так, чтобы он был воспринят и понят учениками. Режиссёр также выстраивает драматургическую логику будущего спектакля. Задача педагога – помочь ребёнку овладеть различными методами познания естественнонаучной, художественной, жизненной реальности, уметь выбрать соответствующий инструмент (настроить себя), позволяющий действовать

адекватно им, менять ролевую позицию: созерцать эти реальности или действовать в них.

Дети в школьном театре попадают в особую эмоциональную зависимость от руководителя.

Риски и опасения:

- небрежность, нетребовательность руководителя по отношению к себе и детям;
- дурновкусие руководителя;
- неуважение руководителя к личности ребёнка;
- неудовлетворённое собственное тщеславие руководителя, неумение прислушаться к законам и стилям жанра, которые диктуются возможностями и интересами исполнителей.

Мастер-классы в области детской театральной педагогики с целью развития деятельностного, компетентностного подхода, средовой педагогики и педагогики искусства через обогащение театральными методами, которые можно организовать для участников школьной театральной педагогики:

Театральные игры.

Техника речи.

Сценическая речь.

Ритмодекламация.

Сценическое движение.

Пантомима.

Ситуативные этюды.

Вокал (постановка голоса).

Актёрское мастерство.

Искусство сценографии.

Движение и звук.

Преображение пространства.

Звукопись.

Включение искусства театра в учебно-воспитательный процесс школы – это действительная потребность развития современной системы образования, которая переходит от эпизодического присутствия театра в школе к системному моделированию его образовательной функции. Начиная работу по созданию театральной педагогики, коллективу школы следует отчётливо понять возможности и место школьного театра в конкретной школе, с её собственными традициями и способами организации учебного процесса. Тогда предстоит выбрать и выстроить систему, именно в системном подходе театральная деятельность