Тема 15. Театральная студия и этические принципы организации студийного творческого процесса.

В работах по театру и театральной деятельности учащихся исходным рассматривается положение о формировании самостоятельной творческой личности только путем самостоятельной творческой деятельности, построенной на основе самоуправления. Огромный положительный опыт отечественной театральной педагогики, театральных деятелей русской драматической школы «театра переживания», накопленный С.В. Гиппиус, Н.М. Горчаковым, П.М. Ершовым, Ю.А. Завадским, Б.Е. Захавой, М.О. Кнебель, Ю. Кренке, В.И. Немйровичем — Данченко, С.В. Образцовым, Н.И. Сац, К.С. Станиславским, Г.А. Товстоноговым, В.О. Топорковым, М.С. Щепкиным, А.М. Эфросом и другими, доказывает эффективность занятий театральной деятельностью с неизменно положительным результатом на всех возрастных периодах человеческой жизни. Вопросы театральной деятельности освещены и в работах педагогов В.М. Букатова. И.А. Генераловой, А.Ю. Гончарука, А.П. Ершовой, ИЛ. Любинского, Ю.И. Рубиной, Е.К. Чухман и др.

• Создать условия для воспитания и творческой самореализации ребенка:

а) коммуникабельного, то есть способного к продуктивному сотрудничеству с партнером по коммуникации и донесению своих мыслей, чувств, суждений до собеседника, используя вербальные и невербальные средства общения,

б) владеющего своим телом (способным адекватно использовать свой физический аппарат, согласно данным ситуационным и пространственным характеристикам).

• Разнообразить и расширить личный жизненный опыт подростка, обогатить новыми эмоциональными и эстетическими переживаниями, позволить ему реализовать потребность в общении, расширив его

социальный круг: работа в театральном кружке, совместно с более старшими ребятами и взрослыми (педагогами, родителями), знакомство с другими детскими коллективами, участие в праздниках и фестивалях, обширные контакты со зрительской аудиторией.

• Стимулировать ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию, которые возможны при наличии основных психических образований: рефлексии, целеполагания, планирования и предвосхищения результатов собственного поведения.

• Создать условия для психологической компенсации (процесс, направленный на достижение или восстановление чувства внутренней стабильности в связи с переживанием несостоятельности в тех или иных аспектах жизни основных противоречий психического и физического развития в подростковом возрасте).

• Познакомить ребенка со спецификой коллективной работы, требующей распределения функций и четкого выполнения своих обязанностей; слаженной и последовательной работы всех участников, независимо от их текущих личных проблем; установления коммуникативных связей в коллективе, невзирая на индивидуальные симпатии или антипатии.

Художественная деятельность имеет отражательную и информационную основу: познание окружающей действительности и, в то же время, распространение и популяризация полученных знаний. Произведение искусства способно оказывать комплексное развивающее воздействие на реципиента: нравственное, эстетическое, научно-просветительское.

В целом основой театральной деятельности является обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития ребенка; воспитание его творческой индивидуальности; пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. Одновременно отмечается развитие личности педагога, поскольку им в процессе

театральной работы с детьми требуется осваивать новые методики и технологии работы, часто не связанные с его основной профессией.

Деятельность театрального творческого объединения предполагает большие возможности в осуществлении социально-культурного воспитания учащихся (формировании эстетических суждений, художественного вкуса, нравственных ценностей личности, основных коммуникативных навыков, способов работы с партнером и в коллективе, самоактуализации и самовоспитания, трудолюбия, самоорганизованности и ответственности и др.), обеспечивая формирование разных типов общения, овладение спецификой театральной деятельности.

Формы и методы создания и работы детского театрального коллектива включают прием детей по желанию, отбор содержания, обсуждение пьесы, в котором принимают участие все члены творческого объединения, определение специфики каждого образа, распределение ролей с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося, коллективное обсуждение в процессе подготовки спектакля и после его представления с членами творческого объединения и зрителями.

Эффективность занятий достигается путем проведения тренинга, индивидуальных занятий, подбора специальных упражнений, стимулирующих развитие ребенка и использование театрального искусства в качестве коррекционного воздействия на ребенка (развитие речи, мимики и жестикуляции, преодоление трудностей в общении, пластическое развитие и помощь в овладении движениями в условиях быстрого роста и пр.).

Моменту формирования из воспитанников театрального творческого объединения групп основного уровня обучения предшествуют два года обучения театральным дисциплинам в группе начального уровня обучения. Условия перевода детей из групп начального уровня обучения в основной целиком зависят от успешности освоения программы начального уровня обучения.

Программа включает в себя несколько направлений-разделов, по которым ведутся занятия.

Ритмопластика.

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Развитие умения произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовности действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развитие координации движений; обучение запоминанию заданных поз и образной их передаче; развитие способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию; обучение созданию образов животных с помощью выразительных пластических движений.

Культура и техника речи.

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации, логики речи; обучение сочинению небольших рассказов и сказок, подбору простейших рифм; произнесению скороговорок и стихов; тренировка четкого произношения согласных в конце слова; пополнение словарного запаса.

Основы театральной культуры.

Элементарные понятия, профессиональная терминология театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).

Актёрское мастерство (базируется на выполнении упражнений актёрского тренажа).

Обучение сочинению этюдов; развитие навыка действий с воображаемыми предметами; обучение нахождению ключевых слов в

отдельных фразах и предложениях и выделению их голосом; развитие умения пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнение словарного запаса, образного строя речи.

Сценическое движение (базируется на выполнении основных элементов тренажф и на достаточном уровне освоения элементов основ **сценического боя**).

Умение владеть своим телом и ориентироваться в движении, лёгкость в перемещении, организация пространства сценического движения, свободная ориентация в сценическом пространстве. Умение исполнять сценические «симулятивные» действия (падения, подкаты, фрагменты сценического боя и т.д.) в совокупности с актёрским мастерством.

Формы занятий:

- лекция-беседа;
- дискуссия (обсуждение после показа);
- тренинг;
- репетиция;
- показ театральной постановки (миниатюра, спектакль);
- участие в массовых мероприятиях.

Формы контроля:

- рефлексивная беседа;
- открытый показ спектакля (1 раз в год для учащихся и родителей);
- творческий отчет.

Умения и навыки детей по окончании курса:

Ребенок должен знать:

- Основные театральные термины.
- Основные постановочные единицы: миниатюра, этюд, пьеса.
- Профессии театра, устройство сцены, технику грима.

- Наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.
- 8-10 скороговорок.
- Театральные игры, техники восстановления дыхания.

Ребенок должен уметь:

- Произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
- Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.
- Двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или цепочки.
- Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
- Запоминать заданные педагогом мизансцены.
- Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия.
- Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.
- Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему.
- Сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
- Менять по заданию педагога тембровую окраску голоса.
- Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах.
- Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие.
- Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.
- Строить диалог с партнером на заданную тему.
- Подбирать рифму к заданному слову.

- Составлять диалог между сказочными героями.

Студийная работа – это, в первую очередь, работа единомышленников, которые на равных правах осуществляют путь от задумки спектакля до его воплощения, проходя все обучающие и постановочные этапы. Это, в первую очередь, работа **творческих лабораторий**:

Количество направлений может увеличиваться и уменьшаться, в зависимости от постановочных потребностей.

Для реализации полноценной работы творческих лабораторий необходимо выполнение следующих **задач**:

- создание благотворного климата в театральном коллективе и для каждого участника в отдельности;
- подбор репертуара должен соответствовать возрасту, при этом необходимо учитывать личные особенности и склонности человека;
- при работе над новым материалом, не очень понятным учащимся, необходимо найти «точки соприкосновения» с этим материалом из личного жизненного опыта или другой литературы, найти и показать что-то аналогичное, но более доступное, помочь углубиться в содержание, принять и полюбить его;
- научить каждого исполнителя пусть трудно и медленно, но самостоятельно научиться точно и верно раскрыть замысел автора, а для этого необходимо накапливать сведения, развивать наблюдательность, оценивать факты и события, выявлять основной конфликт, понимать и чётко строить логическую перспективу произведения;
- научить подбирать нужную интонацию, тембр, громкость, скорость прочтения для каждой строчки, для каждого слова, правильно ставить ударения, правильно брать дыхание;

• отрабатывать динамику в соответствии с текстом и личными особенностями учащегося; движения должны быть естественными, а не наигранными;

• во время коллективной работы необходимо научить слышать друг друга, быть взаимно чуткими друг к другу – «сотворчествовать», контролировать каждое своё действие на сцене.

При условии соблюдения алгоритма организации студийной работы в театральном кружке основного уровня обучения театральная «иерархия» в кружке должна приобрести следующую **структуру**:

Требования к постановочному репертуару:

Основной формой является воплощение литературного произведения. Именно литературный материал определяет содержание занятий и репетиций. Чаще всего это не цельный большой спектакль, а какие-то отрывки тех или иных произведений, связанные логически единым сценарием. Возможны литературно-музыкальные композиции по произведениям одного поэта или композиции, содержащие произведения разных авторов, но связанные одной темой. Общая продолжительность одного выступления от 50 минут до 1,5 часов. Подготовка к одному выступлению длится от одного месяца до полугода в зависимости от сложности осваиваемого материала.

Литература:

Работа актера над собой в творческом процессе воплощения.
Станиславский К. С., 2015 г.

Товстоногов Г. А. Круг мыслей: Статьи. Режиссерские комментарии. Записи репетиций. Искусство, 1972 г.

Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.:Просвещение, 1973 г.