Тема 17. Процесс обучения в любительском театре

План

1. Содержание и структура процесса обучения в любительском театре
2. Студийно-театральная педагогика
3. Структура студийной работы в театральном кружке
4. Процесс обучения в вокальной студии
5. Процесс обучения в хореографической студии

1. Содержание и структура процесса обучения в любительском театре

Основными критериями культурно-творческого развития будущих руководителей любительских театров являются психолого-педагогическая и научно–теоретическая готовность; нравственная зрелость и устойчивость ценностной системы; поведенческо-волевая готовность; профессиональная и социокультурная компетентность.

Высокий уровень по каждому из критериев характеризуется проявлением готовности к осуществлению профессиональной деятельности, самостоятельностью в выработке эстетических взглядов, оценок и убеждений, целостным пониманием значимости культурных ценностей, закономерностей формирования театральных традиций.

Режиссер любительского театра должен уметь:

- организовать культурную деятельность и народное художественное творчество в культурно-досуговых и образовательных учреждениях;

- осуществлять руководство структурным подразделением учреждения культурной сферы;

- разработка и организация мероприятий (спектакль, праздник, вечер, представление, дискуссию, ток-шоу);

- знать источники финансирования, задачи и содержание деятельности творческих коллективов;

- разрабатывать планы учебно-воспитательной работы;

- организовать работу культурно-досугового учреждения, планы работы (год, квартал, месяц);

- создать творческий коллектив, организовать проведение репетиций, уметь учитывать специфику организации самодеятельного коллектива художественного творчества;

- выполнять отчет, который должен содержать анализ и выводы;

- принять устав – как основу жизнедеятельности коллектива; сформировать традиции коллектива.

Планирование работы театрального коллектива

Составление перспективного плана работы на год, как организационной основы и программы деятельности театрального коллектива. Основные разделы плана:

1. организационная работа;
2. работа по созданию творческого микроклимата;
3. учебно-воспитательная работа;
4. поисково-исследовательская работа;
5. репертуар;
6. шефская работа.

В конце года (ноябрь - декабрь) руководитель коллектива сдает отчет за прошедший год. Каждый руководитель должен иметь папку – накопитель идей.

Организация учебно-творческой работы в театральном коллективе

1. Содержание учебно-творческих занятий основано на трёх составляющих: овладение элементами актерского мастерства, сценической речи и сценического движения.

2. Основополагающими формами работы учебно-воспитательной работы являются: беседы, дискуссии, творческие встречи, просмотры и обсуждения спектаклей, самостоятельная работа самих участников.

3. Педагогические требования к подбору учебного материала: соответствие заданий художественно-педагогической задаче, возрасту участников, их подготовленности и затем постепенное усложнение материала.

4. Квалифицированный анализ учебно-творческой деятельности коллектива и каждого участника.

Содержание и структура учебного и воспитательного процесса в любительском театральном коллективе.

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;

- 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.

Театр объединяет в себе ряд искусств — литературу (драматическое произведение является основой спектакля), искусство действия и звучащего слова, изобразительное искусство, музыку и т. д. Именно такой синтез искусства определяет возможность «многостороннего» воздействия языка театра на сознание и чувства человека, в особенности ребенка, подростка.

Сценическое искусство — синтетическое, коллективное по своему характеру и требующее большой массы зрителей; оно способно вызвать

такие сильные коллективные переживания. В свою очередь сила коллективных переживаний связана с потребностью в обмене мнений о пережитом и увиденном, что особенно важно иметь в виду при использовании театра как средства эстетического воспитания детей.

Именно эти особенности привлекали к себе внимание представителей передовой общественной мысли, в том числе и передовых педагогов дореволюционной и советской школы, стремившихся с наибольшей полнотой использовать сценическое искусство в целях идейного, нравственного и эстетического воспитания детей.

2. Студийно-театральная педагогика

Понятие «студийная (творческая) педагогика» акцентирует внимание, прежде всего, на процессе развития и воспитания художественным творчеством (достаточно вспомнить категорический императив Е.Б. Вахтангова – в студии «надо воспитывать, а не обучать»).

Студийная педагогика разрабатывает свои творческие методы организации учебных и художественных задач, не связанных с «текущими» эстетическими проблемами конкретных театров, стилей и направлений.

Закон №1 – индивидуально-личностное выявление общих принципов творчества художественными средствами театра как вида искусства.

Закон №2 – это обязательное наличие сверхзадачи, которая изначально определяет, ориентирует и направляет всю учебно-творческую деятельность и выработку технологических приёмов сценического самовыражения.

Закон №4 – поиск средств и путей (методов) нахождения кульминации в театральном действе.

Закон №5 – законы студии сообразуются с законами общей педагогики: закон взаимосвязи творческой самореализации ученика и творческой образовательной среды («атмосфера творчества»); закон взаимосвязи обучения, воспитания и развития; закон целостности и единства

образовательного процесса (внутренняя согласованность всех элементов или «единый ритм»).

Принципы студийной педагогики художественного развития и воспитания:

- принцип единого ритма организации – этическое взаимообязательство студийцев на основах педагогической аксиологии (контекст общечеловеческих ценностей);

- «дисциплина» и «самодисциплина» как «удовлетворение внутренней потребности»;

- принцип реальности духовной жизни (реально творческая основа художественного воображения);

- принцип совместной деятельности-сотрудничества («синергия», воспитание «корпоративного» характера, «соборность», «коллективизм»);

- принцип индивидуально-творческого развития и принцип природосообразности («единичного во всеобщем»);

- принцип межиндивидуальных связей (творческое взаимодействие);

- принцип вариативной комбинаторики (пластическая подвижность формообразований);

- принцип художественно творческой автономности (маргинальности)

- поисковый принцип (эвристический) «мастерской», «лаборатории»;

- принцип самодеятельности (самоактуализации);

- принцип создания креативной среды («атмосфера творчества»);

- принцип игры (как поле свободной, естественной и непринужденной деятельности);

- принцип образной природы театральности («художественная воспитанность» – «фантастический реализм художественного образа», «сценический реализм»);

- коммуникативный принцип «общей воспитанности» личности и принцип «оптимальной дистанции» (искренность, внимательность, вдумчивость, деликатность, такт, эмпатия);

- общепедагогические принципы доступности, прочности, научности, связи теории с практикой, продуктивности, ситуативности («здесь и сейчас»), систематичности, последовательности, целенаправленности и непрерывности саморазвития;

- принцип «миссионерства» (чистота высоких идеалов, «устремлённость»);

- принцип формирования студийных традиций в непосредственном сочетании с внедрением творчески-инновационных технологий.

Содержательное раскрытие этих принципов направлено на художественное развитие уникальности индивидуально творческой личности.

3. **Структура студийной работы в театральном кружке**

В основе структуры студийной работы в театральном кружке основного уровня обучения лежит, естественно, дальнейшее пошаговое освоение всех театральных дисциплин с усиленным акцентом на самостоятельное творчество. Для этого руководитель творческого объединения должен создать атмосферу, способствующую творческой самостоятельности. Поэтому руководителю коллектива необходимо выстроить следующую структуру занятий в театральном коллективе:

1-й этап **«Постановочная проблема, требующая усилий всего коллектива для её полноценного творческого решения».** На этом этапе руководитель коллектива выносит на рассмотрение детского коллектива постановочную проблему – реализация сюжета сценического этюда, номера, миниатюры, мини-спектакля или спектакля.

2-й этап **«Определение направлений решения постановочной проблемы» (разрабатываются кружковцами под руководством режиссёра).** На этом этапе воспитанники решают вопрос: «Что нужно для будущей постановки?», сюда входит определение жанра будущей постановки, определение основных театральных дисциплин, изучение которых необходимо для постановки, работа над сценарным ходом,

распределение круга обязанностей (определение театральной иерархии), использование реквизита, работа над музыкальным материалом и т.д. Распределение ролей происходит исключительно руководителем коллектива.

3-й этап **«Определение направлений работы групп кружковцев, необходимых для решения творческой проблемы».** На этом этапе воспитанники распределяются по группам для организации творческих лабораторий (по направлениям основных театральных дисциплин). Распределение может производиться как воспитанниками самостоятельно, так и режиссёром – руководителем творческого объединения.

4-й этап **«Творческие лаборатории».** На этом этапе воспитанники в своих группах самостоятельно (при коррекции руководителя) осуществляют творческие проекты по направлениям основных театральных дисциплин.

5-й этап **«Решение постановочной проблемы».** На этом этапе руководитель коллектива осуществляет просмотр творческих работ и, при необходимости, делает повторное распределение ролей. Затем осуществляется репетиционный процесс постановки.

В основу всего цикла реализации процесса, от его начала до определения эффективности, положены следующие методы, которые составляют единую целостную систему:

метод игры. Каждый из нас испытывает потребность в игре, и именно в игре формируются его эстетические потребности. Шиллер считал: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет»;

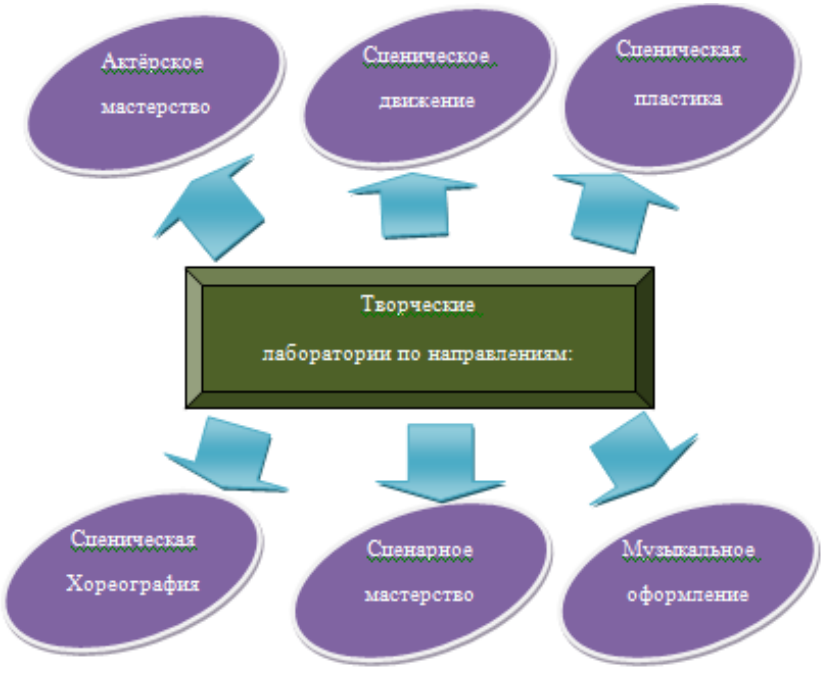
метод «исключения» Ежи Гротовского - подразумевает умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;

метод «тотального выражения» Ежи Гротовского - подразумевает включение целостного психофизического аппарата актера в процессе создания и воплощения образа»;

метод «физических действий» К. С. Станиславского - подразумевает выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий, направленных на достижение психологического результата. Деление сквозного действия на простые физические действия помогает актеру возбудить память чувств, выстроить целостную логику поведения персонажа, добиться органичного существования актера на площадке. Это первый этап работы актера над ролью;

метод «психологического жеста» Михаила Чехова - помогает актеру в оттачивании работы над ролью, в поиске внешней характеристики.

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**:



4. Процесс обучения в вокальной студии

Вокальную студию можно определить, как форму организации учебно-творческой деятельности в области вокального искусства - это творческое воспитание учащихся через погружение в вокально-исполнительскую среду.

В задачи вокальной студии входят:

• формирование устойчивого интереса к пению;

• развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкальнослуховых представлений, чувства ритма;

• формирование голосового аппарата, обучение певческим навыкам и выразительному пению;

• сохранение и укрепление психологического здоровья детей;

• приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества);

• создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.

Работа вокальной студии ориентирована на развитие творческого потенциала и творческих способностей подростков с различными образовательными потребностями. Для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокальному мастерству в училище искусств, или в высших музыкальных учреждениях на вокальном отделении.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Принципы организации педагогического процесса в вокальной студии:

• единства художественного и технического развития пения;

• гармонического воспитания личности;

• постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;

• соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка;

• творческого развития и доступности;

• ориентации на особенности и способности ребенка и индивидуальный подход;

• яркой выраженности познавательно-эстетической сущности вокальной и речевой культуры;

• практической направленности.

Методы и приемы обучения вокальной студии:

1) словесные методы (объяснение, беседа, обсуждение) помогают решать следующие задачи: раскрыть новые понятия и термины вокала; объяснить теоретические основы техники исполнения в вокале и хореографии; помочь учащимся осмыслить содержание музыкального произведения; поиск креативного способа показа произведения;

2) методы наглядного восприятия (показ упражнений, исполнение педагогом отдельных фрагментов музыкального произведения; демонстрация фото- и видеоматериалов; прослушивание музыкальных произведений) способствуют быстрому формированию правильных представлений, понятий, умений и навыков.

3) практические методы (упражнения; исполнение вокально-хореографических произведений) направлены на формирование и совершенствование практических умений и навыков; методы стимулирования и мотивации (конкурсы на лучшее исполнение песни или танца; музыкальнотанцевальные игры; дневники учащихся, и т. д.) помогают активизировать деятельность учащихся, стимулируют их интерес к учению; методы активизации творческой деятельности учащихся: (самостоятельные индивидуальные и групповые творческие работы детей; импровизация ориентируют мышление учащихся на творческую переработку полученных знаний, создают оптимальные условия для проявления творческой индивидуальности учащихся.

4) метод коллективной работы (занятия, упражнения для развития творческой сплоченности и коллективизма).

Обучение предусматривает сочетание как групповых и индивидуальных занятий, так и занятий в составе дуэтов, трио и малых форм ансамбля; методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных

мероприятий: встречи с интересными людьми, посещение театров и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей, участие в вокальных конкурсах и фестивалях.

Вся основная работа, проводится в ансамблевой форме, в индивидуальных занятиях отрабатываются трудные, спорные моменты в звукоизвлечении, изучении вокального материала, постановке дыхания и ощущения опоры.

5. Процесс обучения в хореографической студии

При организации образовательного процесса в хореографической студии, предусматриваются различные формы организации учебной деятельности:

- групповая
- индивидуальная
- фронтальная (сводная репетиция двух групп)

Реализация учебно-тематического плана в основном носит практический характер. Педагог оставляет за собой право перегруппировки и коррекции учебно-тематического плана в зависимости от степени подготовленности обучающихся и обстоятельств, связанных с планами работы отделения или образовательной организации.

Работа над постановкой танцевальных номеров или другими сценическими формами (флешмоб, акция и др.) может быть организована по отдельному графику в объеме запланированных на год часов.

Программой запланированы как внутренние концерты и конкурсы, так и выездные, возможны и заграничные выступления. При соблюдении определенных условий возможны выездные семинары, летние и зимние лагеря, где воспитанники смогут обучаться технике современного танца у других, в том числе и иностранных педагогов.

Теоретико-методологической основой программы являются основы педагогической практики таких авторов как:

- Т. Барышниковой (азбука хореографии)

- А.Я. Вагановой (основы классического танца)

- Мэтт Мэттокс (основы джаз-модерна)

- Марта Грэхэм, Д. Хамфри. (техника преподавания современных направлений хореографии) и др.

Формы и методы контроля.

Эффективность проводимой с детьми работы в рамках деятельности хореографической студии определяется при помощи мониторинга образовательного процесса, который позволяет своевременно выявить динамику уровня освоения данной программы обучающимися. Диагностический инструментарий представлен анкетами для обучающихся и родителей, тестами, диагностическими картами и т.п. Используются результаты сценической деятельности, театрального мастерства. Ключевым методом отслеживания результатов обучения является наблюдение, что позволяет выявить положительные результаты, либо затруднения и своевременно скорректировать дальнейшие планы, наметив перспективу работы всей группы и при необходимости проведения индивидуальных занятий.

В процессе обучения применяются следующие виды контроля:

- стартовый (входящий), используется в начале учебного года и при поступлении вновь пришедших обучающихся;

- промежуточный, проводится в середине учебного года;

- итоговый – по результатам аттестации учебного года, а так же по окончанию всего курса по образовательной программе.

Диагностика проводится в начале учебного года и в конце. Таким образом, можно определить эффективность воспитательной работы, что является основой для дальнейшего педагогического планирования, определения новых целей развития творческого коллектива.

Работа по психолого-педагогической диагностике направлена на изучение детей, занимающихся в хореографической студии, с целью сотрудничества и компетентного управления педагогическим процессом.

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности по данной общеобразовательной программе является активное участие в концертных мероприятиях различного уровня.

Условия и средства реализации программы.

Кадровые: педагоги с высшим специальным образованием, владеющий знаниями и умениями в области хореографии, педагогики, психологии.

Организационные: непрерывное обучение в ходе всего курса за исключением летних и зимних каникул.

Материально-технические:

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН);
- танцевальный станок;
- зеркальная стена;
- репетиционная форма, танцевальная обувь;
- мультимедийные средства (музыкальный центр, компьютер, оснащенный звуковыми колонками);
- реквизит для упражнений (утяжелители для ног, коврики, мячи, скакалки, шары и т. д.);
- материальная база для создания сценических костюмов.

Психологические:

- благоприятный психологический микроклимат на занятиях;
- доброжелательное отношение педагога к детям;
- сплоченность детского коллектива;
- демократический стиль общения педагога с детьми;
- создание для каждого обучающегося ситуации успеха.

По окончании 1 года обучения обучающиеся приобретут:

Знания: о хореографии, как виде искусства; о направлениях и стилях современной хореографии; о выразительных средствах хореографии;

Умения: правильно держать корпус, выполнять движения, сохраняя осанку танцора; владеть своим телом; импровизировать под различные музыкальные композиции.

По окончании 2 года обучения обучающиеся приобретут:

Знания: о различных направлениях современной хореографии; о необходимых терминах классического танца; о правилах поведения на сцене во время концерта и до конца концерта;

Умения: эмоционально наполнить танцевальные элементы, композиции; самостоятельно разогреться и растянуться; импровизировать на заданную тему и музыку.

По окончании 3 года обучения обучающиеся приобретут:

Знания: о джаз-танце и его особенностях; о необходимости классической подготовки; об основах всех современных стилях хореографии; владеть классической терминологией;

Умения: импровизировать на заданную мелодию, с определенной задачей в исполнении; самостоятельно сделать хореографическую постановку; танцевать элементарные композиции джаз-танца; на рефлекторном уровне держать осанку, правильно выполнять все движения;

По окончании 4 и 5 года обучения обучающиеся приобретут :

Знания: о джаз-танце и модерне; терминологии джаз-танца; в совершенстве терминологию классического танца;

Умения: выполнять элементы повышенной сложности; бесконфликтно общаться с руководителем и коллективом; самостоятельно создавать композиции в любом стиле искусства танца.

Литература:

Работа актера над собой. Станиславский К. С., 2010 г.

Буров А.И. Воспитательная работа в самодеятельном театре. М.:ЦНТ,2011

Дащинская Т.Н. Дащинский В. Е. Технология развития творческих способностей. [Текст] / Т.Н. Дащинская, В.Е. Дащинский Современные исследования социальных проблем в. 4 /12 – Психология. С. 15 – 22 21.

Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л.Б. Дмитриев М. – 2003. – 34 с

Жарков К.С. Культурно-досуговая деятельность М. МГУКИ, 2008

Куприянова А.М. Методика проведения игр с подростками. М.2000.

Марков И.М. Режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба. М.Прайс,.2012