Тема 2. Педагогические методы в преподавании театральных дисциплин

Театральная педагогика предлагает ряд методов, способствующих эффективному формированию таких качеств, как творческое воображение, избирательность восприятия, способность к анализу и синтезу воспринимаемой информации, выражению эмпатии и идентификации, к самоорганизации психических проявлений и самокоррекции поведения.

Основополагающим методом в театральной педагогике является **метод физических действий.** Данный метод основан на анализе пьесы, последующие действия которой выстраиваются в логическую цепь, образуя сквозное действие. При исполнении роли сквозное действие всегда остается неизменным, помогая актеру становиться образом, жить его жизнью как своей. В свою очередь действия актера приобретают различный характер, обусловленный его самочувствием в момент творчества, предполагая формирование и проявление таких чувств, как искренность, открытость, убежденность.

Метод исторических параллелей, особенностью которого является эмоционально логическое сравнение представлений, свойственных различным исторических эпохам и периодам развития общества. Реализация данного метода может происходить тремя способами: рассказ учителя, коллективное обсуждение наиболее известных фактов и событий, а также анализ профессиональных качеств личности школьника с опорой на текстовой материал художественного произведения, раскрывающего сущность данного вопроса или проблемы. Поэтому для использования данного метода в процессе обучения необходимо обращаться к высокохудожественным, созданным на реалистической основе, литературным произведениям.

Метод действенного анализа – это способ научить навыкам волевого поведения, называемым «сценическим».

Метод ролевого действия основан на заранее установленном подтексте, дающий возможность разрабатывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, а также осуществлять контроль за качеством подготовки каждого школьника. Использование этого метода в процессе формирования коммуникативной культуры школьника способствует оптимизации выработки умений и навыков его устной монологической диалогической речи.

Этюдный метод – это творческое исследование, изучение умом и телом какого-либо жизненного действия, человеческого поступка или события в предлагаемых обстоятельствах спектакля.

В учебной практике выделяют различные **виды этюдов.**

Среди них такие, как:

- одиночный этюд, нацеленный на освоение простейшей жизненной ситуации в тот момент, когда возникает необходимость освоения логики и последовательности физических действий в их непрерывной цепочке; одиночный этюд, нацеленный на эмоциональные воспоминания, на физическое самочувствие;
- парный этюд на действие с воображаемыми предметами для формирования чувства непрерывности логически развивающегося действия; этюды типа «цирк», развивающие артистическую смелость;
- групповые этюды, воспитывающие импровизационное самочувствие;
- этюд на освоение способов словесного воздействия.

Эффективно также использование таких методов как:

- оперирования образами – комбинация отдельных образов, добавление к ним элементов, отсечение элементов;
- повтора – темпо-ритмическая организация физического действия,• обеспечивающая динамику напряжения действия;

«монологическая пауза» - выражение отношения к объекту посредством внутреннего монолога;

- «качелей» - неоднократное прерывание намерения совершить ожидаемое физическое действие посредством увлечения словесным действием;
- противопоставления – ассоциативная импровизация действия противоположного действию партнера по темпу-ритму, смыслу, образу;
- координации движений и речи – смысловая координация движений и речи в групповой деятельности;
- фиксирования, не «А» - выражение парадоксального поступка, неожиданного• для зрителей, но возможного варианта разрешения конкретной ситуации;
- сатирического гротеска – разрешение противоречий в стиле острой• карикатуры, сознательное нарушение жизненных форм и пропорций для отражения двойственности явлений;
- зеркального решения – оправдание персонажем комментариев о происходящем на сцене за его спиной;
- нарушение сценической иллюзии – непосредственное обращение актера к зрителю, перенос сценического действия в зрительный зал, изменение декораций на виду у зрителя;
- расслабления – нацелен на освобождение мышц от излишнего физического напряжения, которое свидетельствует о существовании психического напряжения личности и реализуется в упражнениях на релаксацию и на выработку в себе «мышечного контролера»;
- сосредоточения – связан с развитием волевой сферы личности, основанный на концентрации всех видов чувственного внимания на конкретном объекте в реальной или воображаемой плоскости.

Вышеперечисленные приемы помогают раскрыть в каждом обучающемся такие качества, как эмоциональность, креативность, высокая

координация движений, волеизъявление, ассоциативная импровизация и т.д., являющиеся проявлением коммуникативной культуры. Таким образом, использование методов и приемов театральной педагогики в ходе обучения, способствует эффективному общению и взаимодействию с участниками образовательного процесса, т.е. формированию коммуникативной культуры школьника.

Каждый из вышеперечисленных методов и приемов находит свое выражение в разнообразных формах обучения. К наиболее распространенным формам относят:

- ***театрализованное представление***
- ***игровое театрализованное представление***
- ***игровая пьеса***
- ***имитационно-игровая театрализация***

Рассмотрим перечисленные формы обучения театральной педагогики более детально. Так, заслуживает интереса форма - театрализованное представление. Театрализованное представление – это сценическое театральное действие, объединенное единым авторским замыслом, способствующее соединению различных видов и жанров литературы. Признаками театрализованного представления являются:

- ***зрелищность***
- ***синтетичность***
- ***экспрессивность***
- ***идейно-художественная целостность***

Такая форма театральной педагогики способствует эстетическому воспитанию. Сильный воспитательный эффект определяется тем, что личность, сопереживая положительным персонажам, самостоятельно выбирает образец для подражания, приходит к какому-либо выводу, избирает ориентиры собственного поведения, которые нередко проявляются в его реальной жизни и деятельности. Так же, одной из наиболее популярных

форм театральной педагогики является игровое театрализованное представление.

Игровое театрализованное представление предполагает использование организованных действий, способствующих развитию основной идеи. Данная форма не предлагает конкретных временных и пространственных ограничений. Важнейшим элементом действия здесь является игра в силу ее особого языка и возможностей. Она заключается в привлечении к активному сотворчеству зрителей, как в создании сюжета, драматической коллизии, так и в развитии действия.

Игровая пьеса - это пьеса, включающая игры или игровые эпизоды со зрителями. Данная форма предполагает диалоги персонажей со зрителями, выступающими в роли коллективного положительного персонажа. В отличие от игрового театрализованного представления, игровая пьеса наиболее разнообразна художественно-образным языком с использованием игры. Игра помогает противодействующим персонажам вовлекать в действие, создавая сложную захватывающую интригу, обогащая сюжет и обостряя конфликт.

В последнее время широко распространена театральная форма – имитационно-игровая театрализация. Особенность данной формы заключается в том, что представление создается как будто бы тот час самими зрителями, а ведущие лишь определяют контуры сюжета.

В рамках исследования необходимо указать на понятие «мизансцены». Мизансцена – это размещение актеров и сценической обстановки в разные моменты исполнения пьесы, предполагающее создание смысловой композиции сценического произведения в пространстве и во времени. В театре мизансцена является целенаправленным средством воздействия на зрителя, способствуя развитию чувства сценического равновесия. Рассматривая в контексте исследования, мизансцена выступает как средство воздействия и взаимодействия на учащегося, распределяя внимание учителя на весь класс в целом. Учет мизансцены учителем при подготовке урока способствует успешному воплощению его деятельности и создание

благоприятных условий учащимся для творческого решения поставленных педагогических задач, общению, т.е. формированию коммуникативной культуры.

Таким образом, активное использование методов и приемов театральной педагогики в процессе формирования коммуникативной культуры детей способствует выражению таких качеств, как артистичность, экспрессивность, свобода мысли и действия, творческое самочувствие и импровизационность.