МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮНОСТЬ»

Использование игровых технологий на занятиях в младшей группе театральной студии.

Методическая разработка

Автор:

Педагог дополнительного образования

Рябова И. В.

Город Пермь

2023

Цель разработки – описание методики проведения занятий по актерскому мастерству с детьми младшего школьного возраста с использованием игровых технологий.

Аннотация.

Поскольку игра является ведущей деятельностью младших школьников, то именно через игру дети не только максимально продуктивно усваивают новые знания, но и творчески самореализуются. Но актерское мастерство – это и есть обучение игре на сцене.

Данная разработка посвящена проблеме использования игровых технологий на занятиях по актерскому мастерству с младшими школьниками. Как игра может помочь усвоению правил и основ другой игры?

В разработке приведены примерные планы занятий по актерскому мастерству в младшей группе самодеятельной театральной студии. Данная разработка может быть полезна руководителям школьных театров, педагогам дополнительного образования, работающим в этом направлении.

Содержание.

1. Введение____ стр. 4

II. Основная часть.

1. Особенности младшего школьного возраста._______ стр. 4
2. Игровые педагогические технологии.______________ стр. 6
3. Игра в игре. Задачи, которые нужно решать при занятиях актерским мастерством с младшими школьниками._____________ стр.6
4. Примерный план занятия.__________________________ стр. 8

III. Заключение. ____ стр. 9

IV. Список используемой литературы._____________________________ стр. 9

V. Приложение.____ стр. 10

1. Введение.

В условиях гуманизации образования приоритетной становится такая его цель: формирование лич­ности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способ­ной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е. личности саморазвивающейся и самореализующейся. Проще говоря, современное образование носит личностно-ориентированный характер. Или, вернее, должно носить.

Так, в школе, например, особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке КАЖДОГО ученика, повышают авторитет знаний и ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ответственность школьников за результаты учебного труда.

И, что вполне естественно, внедрение новых форм, методов и целых технологий интенсивно идет в образовании дополнительном, поскольку именно дополнительное образование остается наиболее эффективным в нелегком деле развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

(Ведь часто содержание и методы работы основных образовательных учреждений зачастую не развивают компетенции, способствующие успешной социализации школьников)

Вместе с тем, именно в театральных коллективах применение именно игровых технологий сопряжено с необходимостью четкого разделения понятий «игра актера» и «игра как метод обучения». Строго говоря, в театральном самодеятельном коллективе необходимо с помощью игры научить детей играть. Именно это противоречие и послужило причиной создания данной методической разработки.

1. Основная часть.
2. Особенности младшего школьного возраста.

В этот период (период так называемого «младшего школьного возраста») качественно изменяется способность к произвольной регуляции поведения. Происходящая «утрата детской непосредственности» (Л.С.Выготский) характеризует новый уровень развития мотивационно-потребностной сферы: появляется смысловая ориентировочная основа поступка – интеллектуальный момент между желанием что-то сделать и разворачивающимися действиями. Таким образом, если совсем маленькие дети (по моим наблюдениям лет до 8-9), если вдруг им пришлось актерствовать, либо делают это спонтанно, либо отказываются делать вообще. Не зря, между прочим, бытует мнение, что никакой, даже самый гениальный актер, не способен на сцене переиграть животных и детей. Тут мне хотелось бы уточнить еще раз: не всех детей. Есть дети, которые в принципе не способны играть на сцене.

Но! Именно начиная с определенного возраста (8 – 9 лет) и именно благодаря тому, что появляется смысловая ориентировочная основа поступка каждого ребенка (в большей или меньшей степени можно научить актерствовать.

Еще один немаловажный аспект, позволяющий учить детей младшего школьного возраста актерскому мастерству, - дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди сверстников комфортно и, как правило, способны к сотрудничеству.

Кроме того, эмоциональное развитие больше, чем раньше, зависит от того опыта, который он приобретает вне дома. И этот опыт ребенок уже способен осмысливать и переживать. Важно научить детей обобщать переживания, делать из них выводы

Все доступные источники утверждают, что ведущее значение в младшем школьном возрасте приобретает учение. Учебная деятельность — это деятельность, непосредственно направленная на усвоение знаний и умений, выработанных человечеством. Конечно, с тех самых пор, как ребенок начинает посещать школу, он начинает и стремиться к знаниям тоже. Однако не стоит забывать, что еще совсем недавно его ведущей деятельностью была игра. Да, он хочет знать и уметь как можно больше. Да, он не желает быть хуже, чем его сверстники. Да, в младшем школьном возрасте формируется самооценка. Но не что иное, как игра, дает ему силы для учения, позволяет проявить себя. Отдохнуть. Что-то понять.

Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных научных школ можно выделить ряд общих положений:

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей разных возрастов. (и младшего школьного возраста, в том числе)
2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой осознается, изучается окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, активности самопознания, самовыражения.
3. Игра –нормативная и равноправная деятельность младших школьников, меняющих свои цели по мере взросления.
4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются потому, что играют.
5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум и творчество.
6. Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей.

Сущность игровой деятельности заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Абсолютно то же самое можно сказать и об игре актера. Это процесс переживаний, который вызван действиями.

* 1. Игровые педагогические технологии.

Технология отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь целей обучения, управления этим процессом. Технология направлена на последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса обучения. Педагогических технологий существует великое множество. Равно как и их классификаций.

Проектирование педагогической технологии предполагает выбор оптимальной для конкретных условии системы методов и приемов. Оно требует изучения индивидуальных особенностей личности и отбора видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся и уровню их подготовленности. Для младших школьников наилучшие педагогические технологии, таким образом, это игровые педагогические технологии.

В принципе не существует таких монотехнологий, которые использовали бы только какой-либо один единственный фактор, метод, принцип -- педагогическая технология всегда комплексна. Однако благодаря своему акценту на ту или иную сторону процесса обучения технология становится характерной и получает свое название.

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса. Ключевым звеном любой технологии является детальное определение конечного результата и контроль его достижения. Процесс только тогда получает статус технологии, когда он заранее спрогнозирован, определены конечные свойства продукта и средства для его получения, сформированы условия для проведения процесса.

3. Игра в игре. Задачи, которые нужно решать при занятиях актерским мастерством с младшими школьниками.

Вот здесь-то и кроется проблема: актерство – тоже технология, процесс, игра. Но игра контролируемая, осознанная. И, если с верой и наивностью (как необходимыми условиями органичного сценического существования) у младших школьников все в порядке, то с самоконтролем (еще одним необходимым условием) дела обстоят не так хорошо. Значит, занятия по актерскому мастерству с младшими школьниками (для достижения наилучшего результата) должны этот самоконтроль развивать. Таким образом, одна из ключевых задач применения игровых технологий на занятиях по актерскому мастерству в младшей группе театральной студии – воспитание у учащихся самоконтроля эмоциональной сферы.

Следующая задача, которую нужно и можно решать при помощи игровых технологий – развитие креативности, раскрепощенности учащихся. Здесь также есть проблема: чем взрослее становится ребенок, тем больше от него требуется соответствия общепринятым в социуме нормам. Не только поведения, но и мышления. А это, в свою очередь, приводит к тому, что дети начинают стараться быть «как все». Вот тут существенную помощь может оказать именно актерское мастерство. Потому что при создании образа (любого, пусть даже совсем крохотного) приветствуется как раз внутренняя свобода от стереотипов. Хвалят за то, за что зачастую ругают в школе. Важно (повторюсь), чтобы процесс фантазирования осуществлялся под собственным контролем ребенка и не перерастал в хаотичное буйство, разрушающее все вокруг.

Еще одна задача – в процессе игры как нельзя лучше реализуется на практике главный принцип театра – «Театр – искусство коллективное». Игра обычно приносит радость от совместных действий. Не зря игру называют школой общения. Ребенок, овладевая ролью, учится понимать другого, входить в его положение, что чрезвычайно важно для создания образа и, конечно, для жизни в обществе.

Д. Кавторадзе определяет игру как «способ группового диалогичного исследования возможной действительности в контексте личностных интересов»

В этом определении подчеркнуто наличие:

* Личных интересов каждого участника;
* «Возможной действительности» (иной реальности);
* Возможность действий в этой действительности (исследования);
* Группы (включенность в общение);
* Диалога (в тексте работы автор уточняет, что более точным было бы понятие «полилога»).
* Самостоятельности. (Проба сил всегда сопряжена с неудачей. Поэтому пробы во взрослых деятельностях практически невозможны; никто не даст ребенку какого-либо дела, практически обреченного на неудачу.)Школьные же деятельности очень ограничены и немногочисленны.
* Возможность творчества вне игры доступна лишь небольшому количеству школьников. Игра же представляет собой возможность «безнаказанно» творить — в очень многих областях жизни.

А теперь представим себе, что в определении вместо слова «игра» написано слово «театр». Далее можно ничего не менять. Совпадение – стопроцентное.

Итак, выделим задачи, которые необходимо решать на занятиях по актерскому мастерству в младшей группе театральной студии:

1. Воспитание самоконтроля эмоциональной сферы;
2. Развитие креативности, творческого мышления, свободного от стереотипов;
3. Принятие детьми аксиомы «Театр – искусство коллективное», формирование навыков общения.

Эти, а также бессчетное количество иных задач для развития личности и актерских способностей детей младшего школьного возраста, эффективно решаются при помощи игровых педагогических технологий.

IV. Примерный план занятия по актерскому мастерству в младшей группе театральной студии.

Занятие по теме «Действие» (1, 5 часа)

1. Инициация. (Начало урока) *(15 минут)*
   1. Игровая задача занятия – Расшифровать тайное письмо, в котором содержаться очень важные сведения.[[1]](#footnote-1) *(3 мин)*
   2. Деление на микрогруппы для первой части занятия. С помощью упражнения «Созвездия» *(2 минуты)*
   3. Упражнение «Что такое доброта» (5 минут)
   4. Интерактивная лекция *(не более 5 минут)*. Действие и его роль в актерском мастерстве.
2. Основная часть занятия. Проработка темы. *(60 Минут)*
   1. Упражнение «Я – скульптура.» (сначала по заданию педагога, затем самостоятельные идеи) *(у кого больше всех отгадок, тот достает первую карточку) (5 минут)*
   2. «Пластилин» *(лучший «скульптор достает вторую карточку) (5 минут)*
   3. «Волшебный сундук» *(Тот, к кому присоединилось большее количество человек, достает следующую карточку)(6 минут)*
   4. Упражнение «Цепочка действий.» *(Тот, кто заслужил больше всех аплодисментов или тот, кто смог верно выполнить упражнение большее количество раз, достает следующую карточку)(5 минут)*
   5. Игра «Носорог» (*эмоциональная разрядка)(8 минут)*
   6. Деление на микрогруппы для второй части занятия. С помощью игры «Секреты мага» *(нужны только 2 подгруппы, поэтому те, кто угадали – в одной, те, кто не угадали – в другой) (5 минут)*
   7. По парам. *(один человек из одной микрогруппы, второй – из другой)* «Действие – противодействие» *(Лучшая пара достает следующую карточку)(5 минут)*
   8. Упражнение «Разные цели» Сначала по заданию педагога, затем цели придумываются самостоятельно. *(Лучшая группа достает следующую карточку)(6минут)*
   9. Двум существующим микрогруппам дается задание подготовить маленький спектакль по мотивам сказки «Колобок» с условием, что все персонажи обязательно будут действовать. *(на подготовку 15 минут)*
3. Подведение итогов. *(15 минут)*
   1. Показ маленьких спектаклей «Колобок» *(после чего разбор в форме пресс-конференции. Каждая микрогруппа достает по последней карточке)(4 минуты)*
   2. Упражнение «Прочитай письмо»*(3 минуты)*
   3. Чтение «тайного письма» вслух. *3 минуты)*
   4. Подведение итогов. *(3 минуты)*
   5. Игра «Аплодисменты по кругу» *(эмоциональная разрядка) 2 минуты)*
4. Заключение.

Использование игровых педагогических технологий на занятиях по актерскому мастерству с младшими школьниками дает хорошие результаты, потому что:

* Игровая деятельность – одна из ведущих у младших школьников;
* Актерское мастерство и игра имеют одинаковую природу;
* С помощью игры можно максимально добиться раскрепощенности;
* Игровые технологии позволяют воспитать у детей эмоциональный самоконтроль.

И в отечественной, и в мировой педагогической практике накоплен багаж, который может быть использован при проведении занятий по актерскому мастерству. В то же время, специальные актерские техники и упражнения с успехом могут применяться в игровых педагогических технологиях.

IV. Список используемой литературы.

1. Гиппиус С. В. «Гимнастика чувств Тренинг творческой психотехники.»- С-П, «Веды», 2010
2. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. М., 1974.
3. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционные программы.-М.: Новая школа, 1993
4. Современные педагогические технологии как объективная потребность. <http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html>
5. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 томах. М., «Искусство» 1962.
6. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» М., «Генезис», 1998.
7. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М.: Искусство, 1975.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА НЕКОТОРЫХ ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ.

* Упражнение «Созвездия». Учащиеся свободно ходят по аудитории. Они- маленькие летающие звездочки. Задача: по команде педагога собраться в «Созвездия», выполняя при этом определенное задание. Например: «По трое, сидя на полу спинами друг к другу» Та группочка, которая выполнит задание быстрее прочих, поднимает вверх сцепленные руки и кричит «Хэй!». (В последнем из заданий указывается необходимое для микрогрупп число участников)
* Упражнение «Что такое доброта»[[2]](#footnote-2). Каждая микрогруппа – сообщество людей определенной творческой специальности (Художники, музыканты, писатели, актеры, танцоры) За 3 минуты им нужно дать ответ на вопрос «Что такое доброта?», используя лишь материалы, которые используются людьми этой профессии.
* Упражнение « Я – скульптура». Нужно с помощью собственного тела изобразить какое-либо качество или чувство. Сначала, вытягивая заранее приготовленные карточки («Обида», «Смелость», «Восторг» и.т.п.) Потом придумывать чувства самостоятельно. Остальные – угадывают. Побеждает тот, чью скульптуру разгадало больше всего народу.
* Упражнение «Пластилин». «Скульптор» лепит из «пластилина» (полностью расслабленного человека) скульптуру, соответствующую, на его взгляд, звучащей музыке. Когда все скульптуры готовы, им по очереди говорят «Живи!». «Пластилин» начинает действовать так, как он это понял, исходя из своей вылепленной позы. (Во время упражнения нельзя разговаривать)

Упражнение «Волшебный сундук» (по К. Фопелю) Учащимся предлагается представить, что в центре круга стоит большой волшебный сундук. (Поставьте воображаемый сундук и покажите, как он открывается.) Поскольку сундук волшебный, внутри него есть все, что только существует на свете. Любой может подойти к ящику и, не говоря ни слова, что-то из него "вытащить". Он должен будет без слов, т.е. одними движениями и жестами, показать всем, что он вытащил, что он с этим предметом делает или как будет с ним играть. Тот, кто догадается, какой предмет был извлечен из волшебного сундука, присоединяется к показывающему. А тот, в свою очередь, скажет, правильно ли его поняли. Чем больше человек присоединится к показывающему, тем лучше.

* Упражнение «Цепочка действий.» Учащиеся слушают ряд физических действий, которые называет педагог. Задача: связать их в логическую цепочку и осмысленно показать, ничего при этом не забыв. (Например, педагог называет такие действия: «Войти в комнату – присесть на корточки – встать – подпрыгнуть – залезть на стул – спрыгнуть – выйти быстрым шагом». Один учащийся объединил все эти действия так: «Играли на улице в бадминтон, воланчик через открытое окно залетел в комнату. Я его ищу. Сначала заглянул под кровать, потом решил посмотреть на шкафу, не увидел, залез на стул, но воланчика не нашел, решил сбегать, попросить у соседа» Не нужно, чтобы учащийся объяснял все словами, если логика действий понятна из показа)
* Игра «Носорог». Один ребенок – спящий носорог. Он ложится на живот, прячет лицо, уткнувшись в руки. Ему на спину кладут монетку. Фоном звучит спокойная музыка. Играющие жестами договариваются об очередности попыток. Задача – взять монетку, не разбудив носорога. Если носорог что-то почувствовал, он вправе проснуться и схватить охотника.

Игра «Секреты мага» (по К. Фопелю) Один учащийся – маг. Он знает секрет. (Заранее написан на листочке) Остальные по очереди подходят к нему и просят исполнить их желания. Любые желания, реалистичные и фантастичные. Маг говорит либо «Да будет так!. Либо, «Нет, так не будет!» А почему он так говорит, учащиеся должны догадаться. (Секрет мага может быть, например, такой: «Исполняет желания тем, кто говорит «пожалуйста» или «Исполняет желание тем, кто смотрит в глаза» Постепенно те, кто разгадал секрет мага (не говоря его вслух) образуют одну команду, а те, кто не разгадал – другую.

* Упражнение «Действие – противодействие». Паре учащихся называется пара противоположных действий (наприме6р, «Пройти – не пустить», «Уговаривать – отказываться», «Подбадривать – бояться» Без подготовки они должны сыграть этюд, в котором каждый будет выполнять одно действие. Единственное, о чем позволяется договориться перед началом этюда – кто какое действие исполняет и обстоятельства места.
* Упражнение «Разные цели». Действие – одно (например, «спрятаться») А цели у каждой команды свои. (Например, у одной команды «спрятаться, чтобы напугать приятеля, выскочив внезапно», а у другой команды «спрятаться, чтобы не нашли вожатые в лагере и не заставили убирать территорию») Потом команды придумывают цели самостоятельно и отгадывают их друг у друга.
* Упражнение «Прочитай письмо». Учащимся предлагается прочитать воображаемое письмо и начать действовать, исходя из того, что они прочитали.

Игра «Аплодисменты по кругу». Нужно объявить, что сегодняшнее занятие прошло хорошо, и каждый заслужил аплодисменты. Все дети становятся в общий круг. Один начинает: он подходит к кому-нибудь из учащихся, смотрит ему в глаза и дарит ему свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают следующего человека, который также получает свою порцию аплодисментов — они оба подходят к нему, встают перед ним и аплодируют ему. Затем уже вся тройка выбирает следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет право выбирать следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся все громче и громче.

8 карточек, на которых написано следующее: « Главное *(№ 1)* правило *(№ 2)* актера. *(№ 3)* Действие – это *(№ 4)* мысль + *(№ 5)*чувство + *(№ 6)* воображение + *(№ 7)*физическое поведение *(№ 8)*»

Таким образом, «секретное письмо» выглядит так: « Главное правило актера. Действие – это мысль + чувство + воображение + физическое поведение»[[3]](#footnote-3)

1. Заранее готовится большой конверт, в котором лежат отдельные карточки, с одной стороны которых – слово или два слова из «послания», с другой – номер, определяющий место карточки на большом листе. Большой лист также готовится заранее, на нем – лишь прямоугольники с цифрами. После выполнения каждого упражнения победитель (или команда-победитель) получает право приклеить на большой лист одну карточку. [↑](#footnote-ref-1)
2. Авторское [↑](#footnote-ref-2)
3. Знаки «+» можно заранее разместить на большом листе, а можно написать на карточках вместе со словами. [↑](#footnote-ref-3)