

Дидковская А.А
Педагог дополнительного образования
Театр – студия «Занавес»
МБОУ ДО «ЦТ Заводского района»
Г.Кемерово

Шпаргалка педагогу создающему театр

Всегда считала ,что первоочерёдной задачей творческих коллективов является деятельность способствующая сближению детей, раскрытию их внутреннего мира, в основном через чувства и эмоции.

В наше время всё чаще появляются дети, как это ни странно, вообще не умеющие играть. Если нет лидера среди детей или организатора взрослого, то дети просто бегают с криками друг за другом.

В лучшем случае играют в сюжеты детективных сериалов.

Можно воспринять эту ситуацию, как «ситуацию потери навыков игры»

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания.

С этим связано стремление родителей дать детям знания письма, счёта, иностранного языка, а не способности чувствовать, думать, творить .

Педагогическая установка в творческих коллективах первую очередь, должна быть **на развитие эмоциональной и духовной сущности** ребёнка

По наблюдению последних лет дети реже и реже восхищаются, удивляются, возмущаются и сопереживают.

Всё чаще они проявляют равнодушие и чёрствость.

Их интересы ограничены, а игры однообразны.

Компьютеры и смартфоны не способны компенсировать отсутствие детского сообщества, без которого невозможно полноценное психическое и социальное развитие личности ребёнка.

Так как самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка происходит через игру, дорогие педагоги, постарайтесь в первый год обучения в вашем коллективе найти время для игровой педагогики.

Главное проводить занятия эмоционально и увлекательно.

Теоретизирование и подробный разбор ошибок снижают интерес детей к занятиям .

Просто и лаконично объясняйте суть каждого задания.

Поощряйте необычные решения. Стройте занятия в увлекательной форме, получая удовольствия от детей, сами учитесь заразительно смеяться.

Ведь естественный смех и радость всегда стоят рядом с любовью.

Детям от своей природы свойственно выражать себя в движениях: в беготне, прыжках, в хаотическом размахивании руками.

Очень рано у ребенка появляется потребность в умении эстетически организовывать эту стихию.

Наша задача руководителей любых детских творческих коллективов не столько в подготовке профессиональных певцов, танцоров, артистов, а в том,

что бы дать возможность ребенку выразить себя.

Нам, руководителям, необходимо суметь добиться адекватного выражения эмоций ребенка через пластику движения, звучащее слово, музыку...

И в этом очень помогают:

ТРЕНИНГИ.

Успех тренинга во многом определяется личностью педагога.

Вести тренинг может человек сам прошедший этот путь и в совершенстве овладевший методикой.

Важным условием продуктивного тренинга является создание творческой доброжелательной атмосферы на площадке.

Я еще раз повторяю: **Тренинг-Игра в удовольствие.**

Создав необходимую атмосферу, вам не придется «подстегивать» участника процесса, они сами будут готовы «вывернуться на изнанку» и от этого получить наслаждение.

Усталые, но довольные - вот определение состояния участников удачно прошедшего занятия.

Выступайте в игровой ситуации в роли всемогущего, грозного, но и прощающего творца, держащего все под контролем.

Пусть дети творят на площадке **«БЕЗОТВЕТСТВЕННО!»**

Всю ответственность берите на себя ВЫ.

Дайте детям установку: «На площадке снимаются все запреты! Можно ВСЁ! Нельзя бездействовать. Если ты не действуешь - ты не существуешь!»

Объясните закон природы: *Чем больше организм расходует энергии, тем быстрее и в большем объеме восполняются ее запасы. Чем меньше энергии мы расходует, экономим ее, тем меньше ее вырабатывается, и если идти по этому пути, можно совсем обесточить организм.*

Как правило, в процессе тренинга участники входят во вкус творческой работы. Они уже не ждут удовольствия от результата, а получают его от процесса.

Будьте внимательны особенно к детям, которые первый год пришли к вам.

Помогите выстроить отношения внутри группы, что бы не было никакой агрессии, осуждения, насмешек и т.д.

Старайтесь распределить участников по площадке таким образом, чтобы они не мешали друг другу, чтобы каждый был занят собой..

Это особенно важно на первых порах. Это потом будут упражнения на общение, коллективные этюды и т.д.

Результатом тренингов обязательно станет готовый к работе актерский коллектив, жадный до знаний и творческих работ.

Начните тренинги с известных детям подвижных игр: кто быстрее сядет на стул, добежит и схватит. Кто прыгнет и достанет, кто проползет, кто крикнет и т. д. ...

Через эти соревновательные игры, и обычные подвижные и выявляется уровень активности каждого ребенка, уровень реактивности, уровень внимания.

Через игры проверяйте у детей музыкальность, пластичность, контактность, воображение.

Какие же главные упражнения по актерскому мастерству способствуют воспитанию актера в детском коллективе?

На мой взгляд и многолетнюю практику работы : те, которые осуществляются по принципу **«Я- в предлагаемых обстоятельствах»**.

Эти упражнения с первых шагов начинают приучать детей ничего не обозначать на сцене, отучат от «показушничества», «наигрыша», «изобразительства».

Это очень существенно в работе с детским театром. Это в будущем как прививка против штампов. И еще благодаря этим упражнениям наглядно определяется грань между игрой и реальностью: на сценической площадке дети могут позволить в адрес друг друга самые разные проявления и эти «проявления» ни в коем образе не должны влиять на их личные взаимоотношения.

В этих упражнениях актеры сами выбирают способ своего поведения и условия взаимодействия.

Каждое актерское упражнение должно быть адаптировано к особенностям детской психики и возможностям детского опыта.

(Например упражнение «ИНТЕРВЬЮ» на тему воображаемой ситуации)

Ребенок артист не стремится в освоении актерского мастерства сразу стать персонажем, а сначала пытается рассказать, как это было.

РАССКАЗЫВАЕТ ! А не показывает, не воплощает!

Нельзя требовать от маленького ученика того, что лежит за пределами его знаний, его личного опыта.

В актерском мастерстве ребенок, как актер,использует опыт того, что он видел в окружающей его действительности, про что прочитал, что смотрел по телевизору, что видит каждый день в семье, в отношении с друзьями. Вот этот опыт использует актер – ребенок в создании сценических образов.

(Например: мальчик наблюдает как отец водит машину, как едет по дороге, как стоит в пробках. В актерском упражнении он покажет вам папу.)

На первом этапе обучения основное внимание обращайтесь на развитие природных способностей ребенка,на выработку уверенности в себе, взаимодействия с партнерами по этюду или упражнению.

В игровой форме преподнесите детям основы импровизации.

На втором этапе подбирайте упражнения, где особое внимание нужно уделить технике исполнения, выразительности. Побольше упражнений на разные темпо- ритмы.

Визуальное оформление спектакля играет большую роль в театре, где играют дети... Оно помогает им поверить в то, что мы назвали бы «предлагаемые обстоятельства» или магическим « ЕСЛИ БЫ». Лучше всего, когда вся визуальная часть выполнена руками самих детей.

Ребенок оказывается на сцене...Он буквально преображается внешне и внутренне. Перевоплощаясь «он надевает на себя чужой наряд», «примеряет» чужие мысли, чувства.

И тебе, режиссер-педагог, надо научить актера-ребенка понимать «этого» другого человека настолько, что бы твой актер стал думать и действовать от его имени на сцене. **Научите его властвовать собой.** Это самое главное!

Второе условие для начинающего театра: Никогда не доверяйте выбор постановочного материала актерам вашего театра.

Это- выбор режиссера. Его видение. Ты-режиссер. Ты выстрадал этот материал и знаешь, как его воплотить на сценической площадке.

Предлагайте его **утверждая!** Но мягко убеждая ребят -умейте убедить!

Вы никогда не должны проигрывать детям. Пусть ваши участники театра выскажут свое мнение по будущей постановке. Возможно, какие-то предложения будут реальны и интересны.

Лично я с только что набранным составом, никогда не ставлю спектакль, даже по окончанию учебного года.

Есть масса интересных форм театрализации:этюды, миниатюры.

Этюды дают возможность актерам импровизировать. А умение владеть импровизацией основа в профессии актера.

Дети всегда убедительней там, где мало слов и много конкретного и целенаправленного физического действия.

На второй год обучения я выберу пьесу, где действующими лицами будут ровесники моих артистов. Потому что им будут понятны их поступки,конфликты, да и сами персонажи. Ведь жизненные багажи персонажей и актеров по возрасту совпадают.

Да, порой приходится идти на многие поправки и видоизменения в сюжете пьесы, дописывать роли, что бы хватило на всех ребят, чтобы каждый в театре сыграл **свою главную** роль. Каждый из них должен почувствовать успех.

Для ребенка- исполнителя важно, насколько глубоко он чувствует свою роль, а не то, как он ее понимает.

И лишь с группой третьего и последующих лет обучения я могу ставить все что угодно. И работаю с ними в режиме полупрофессиональной студии.

Правило третье: Всем актерам с самого начала работы над будущим спектаклем следует уяснить одно: **Режиссер – главный руководитель своей постановки, поэтому с ним не принято спорить!** Актеры на роли **назначаются и снимаются только режиссером.**

Это не обсуждается и не становится предметом личных обид.

Я всегда стараюсь объяснить почему на ту или иную роль я утвердила того или этого артиста нашего театра.Ребята не должны усомниться в моем решении. Справедливое решение дисциплинирует коллектив и избавляет от конфликтов.

Правило четвертое: Режиссер должен подумать о дублерах на главные (значимые) роли в спектакле.

Правило пятое: Приучите весь коллектив к мысли: «Театр- искусство коллективное!» И если ты не пришел на занятие или репетицию, то всей группе придется «топтаться» на месте, вместо того что бы двигаться к конечной цели. Когда на следующее занятие появится «прогульщик», обязательно расскажите ему, что вы без него не смогли сделать и что мог бы сделать коллектив, не пропусти он занятия. Пусть ребенок почувствует, как подвел всех ребят. Это ему хороший урок.

Я вас познакомила с правилами моего театрального опыта. Но я сделала так, что мои артисты сами пришли к выработке и принятию их. Я их лишь слегка подтолкнула. Пусть эта «шпаргалка» правил поможет вам принять правильное решение создавая театральный коллектив.