

Государственное учреждение образования
“Базовая школа № 5 г. Калинковичи”

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АРТИСТИЗМА И ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Сапоненко Ирина Анатольевна,
педагог дополнительного
образования

г. Калинковичи, 2021г.

1. Информационный блок

1.1. Название опыта

Использование театрально-кружковой деятельности как средство развития артистизма и творческих способностей учащихся

1.2. Актуальность

Одной из острейших на настоящий момент проблем в условиях современного компьютеризированного мира, окружающего подрастающее поколение, является развитие творческих способностей, в данном случае артистизма у детей и подростков.

Всё чаще приходится сознавать, что современные дети, чем дальше – тем меньше, способны решать элементарные задачи коммуникативного, познавательного и социального плана самостоятельно, не имеют творческого мышления и даже стимула к его развитию.

Основная задача творческих педагогов детей – активно помогать своим подопечным развиваться в гуманитарном плане, формировать потребность быть независимыми от современных гаджетов; оставаясь современными людьми, активно и правильно пользуясь техническими достижениями человечества, быть развитыми, самостоятельными, творческими личностями; быть уверенными в том, что им подвластно решение любой задачи вне зависимости от сложившихся неблагоприятных обстоятельств. Для всего этого требуется подвижность мышления, быстрота ориентировки в сложившейся ситуации, творческий подход к решению поставленной задачи.

Развитие творческих способностей детей, как я убедилась, была и остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Потребность в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности актуальны на протяжении всего времени развития

общества и особенно в кризисные его моменты. Уникальным средством развития творческих способностей является театральная - кружковая деятельность. Театр не только приобщает к общечеловеческим духовным ценностям. Принимая в театральной деятельности роль другого человека, действуя от его лица, ребенок узнает и себя, и другого, что в конечном итоге является средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. Поэтому театр способен сформировать и творческое отношение к действительности, и творческие способности личности.

Богатейший опыт развития и воспитания творческой личности накоплен в театральной педагогике (К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б.Вахтангов, М.А. Чехов и др.). Так, Станиславский К.С. разработал методы действенного и этюдного анализа; комплекс упражнений, необходимый для психо-физического раскрепощения актера, развития фантазии и воображения, чувства пространства и времени.[3, с.424] В исследованиях, посвященных использованию театрального искусства в работе с учащимися, доказана необходимость воспитания общей культуры детей средствами театра, направленную на формирование сценических импровизационных умений в условиях театрального кружка у учащегося.

Между тем, как отмечают ученые, подростковый возраст по своим психолого-педагогическим характеристикам является наиболее благоприятным для развития их творческих возможностей. Все сказанное выше определило актуальность и обусловило целесообразность обобщения опыта.

1.3. Цель опыта

Целью моего опыта является исследование практической реализации условий развития артистизма и творческих способностей учащихся в школьном театральном кружке.

1.4. Задачи опыта

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Изучить особенности и возможности театрально - кружковой деятельности в развитии артистизма и творческих способностей учащихся;
2. Охарактеризовать условия работы театрального кружка, способствующие развитию артистизма и творческих способностей учащихся
3. Провести анализ эффективности использования театрально - кружковой деятельности в развитии артистизма и творческих способностей учащихся;

2. Описание технологии опыта

2.1. Ведущая идея опыта

Развитие творческой личности, её самостоятельности и инициативы — одна из актуальных задач современной школы. Детское театральное творчество обладает большими резервами воспитательного образовательного воздействия.

Деятельность участников кружка в процессе подготовки театрального действия должна быть, прежде всего, эстетической деятельностью. Это предполагает создание у учащихся установок на познание действительности, всех сторон жизни в различных её проявлениях, общение со зрителями через произведение, созданное для театра; формирование интереса к искусству театра; стремление овладеть его выразительным языком, основами актёрского мастерства.

2.2. Условия возникновения и становления опыта

Эстетическая функция театральной педагогики выражается, прежде всего, в формировании творческого потенциала личности в целом, в развитии способности к творческой деятельности в трудовой, учебной и других сферах.

Проведённая мною диагностика показала, что ребята не умеют декламировать стихотворения, инсценировать отдельные сцены художественных произведений, не всегда могут отличить диалог от внутреннего монолога. В кружке занимаются дети разного уровня подготовленности, что влияет на необходимость создания условий для развития творческих интересов

учащихся в кружковой деятельности в части включения их в творческую и сценическую деятельность.

Под творчеством я понимаю деятельность, порождающую нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и культурно- исторической уникальностью.

В работе над воспитанием творческих способностей у ребят я основывалась на изучении работ Ю.Алянского, Е. Синицыной, Е. Фатеевой. В работе Е.Фатеевой театральное творчество несёт в себе большой коллективообразующий заряд [6, с.127]. Во- первых, театральная постановка «продукт» совместной деятельности, который требует концентрации сил каждого учащегося. Во- вторых, разнообразие поставленных задач (сценических, актёрских, оформительных) даёт возможность каждому участнику максимально реализовать свои возможности и способности. В- третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. В- четвёртых, в своей работе я основывалась на мнение Л.С.Выготского «детская постановка» даёт повод и материал для самых разнообразных видов детского творчества. Дети сочиняют, импровизируют роли...Изготовление бутафории, декорации, костюмов даёт повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети рисуют, лепят, вырезают, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель, как части общего, волнующего замысла.[1, с.245] Наконец, игра, состоящая в представлении действующих лиц, завершает всю эту работу и даёт ей полное и окончательное выражение». К.Д.Ушинский был убеждён, что предоставление ребёнку возможности свободного выбора, полной широкой деятельности, поглощающей всю его душу, посильной для него, и является истинной целью жизни.[5, с.37]

2.3. Описание сущности опыта

Мой педагогический замысел заключается в том, чтобы эффективно развивать творческие способности через театрализацию, используя метод драматизации, метод импровизации и перевоплощения.

Свою работу представляю в виде трёх этапов:

1. этап. Создание сценария, распределение ролей, прослушивание аудиозаписи, изготовление декораций, театрального плаката;

2 этап. Репетиция;

3 этап. Анализ драматической работы.

В кружковой работе я использую свои приёмы адекватные поставленной цели, отдаю предпочтение таким видам творческой деятельности, которые побуждают к проявлению инициативы, самостоятельности, развивают языковое чутьё, поддерживают желание доводить начатое дело до конца и нацеливают на поиск новых творческих решений.

Наиболее интересными являются задания, связанные с актерской и режиссерской интерпретацией. Работа в качестве актеров позволяет учащимся прочувствовать состояние того или иного персонажа в предлагаемой ситуации, а значит понять мотивы и цели его поступков, разгадать в тексте произведения то, о чем автор порой прямо не заявляет. «Актеру» нужно ответить на один-единственный такой простой и такой сложный вопрос: «Что я должен передать зрителю?».

Режиссерская работа заставляет анализировать все детали в эпизоде, определять его место в целом произведении, объяснять поведение всех героев. «Режиссер» должен четко представлять, зачем и почему он что-то делает.

Не менее захватывающей является оформительская работа: создание эскизов костюмов, декораций; музыкальное оформление произведений. Придумывая оформление, участник обязательно заново анализирует произведение и создает свою художественную интерпретацию. И, наконец, одно из самых эффективных заданий – инсценирование текста (перевод текста в

сценический вариант). Инсценирование позволяет усилить динамизм конфликтов произведения, острее прочертить сюжетные линии в сознании учащихся. Однако, для того, чтобы эта работа не превратилась в пародию, необходимо предлагать участникам посильные задания».

Основная задача работы кружка – развитие таких качеств, как память, образное мышление, речь. Именно в театрализации возможна апробация эмоционального восприятия. Будучи однажды сыгранной, игра останется в памяти как некое творчество, как ценность.

Каким образом можно преодолеть трудности восприятия учащимися драматического произведения, какие условия необходимо для этого создавать в кружке?

Участники сами отбирают для инсценировки несколько рассказов, обсуждают сценические возможности каждого из них.

Очень важно, чтобы участник, работающий над инсценировкой эпического произведения, умел:

- 1) выделять основную сюжетную линию рассказа, определять ее завязку, кульминацию и развязку;
- 2) определить главные и второстепенные лица, осознавать их взаимоотношения, представлять себе, как эти отношения проявляются у каждого действующего лица в зависимости от его характера;
- 3) осознавать главную мысль рассказа и отношение автора к изображаемым им событиям, лицам. От этого зависит общий характер инсценировки -серьезный, грустный, юмористический;
- 4) уяснять значение речи действующего лица как его основной характеристики.

Театрализованное действие имеет положительное влияние на развитие детского интеллекта, на выработку правильной, ясной и богато интонированной речи, на сферу чувств, на умение красиво и свободно держаться, на

формирование коллективизма и товарищества. Материал, который я использую в своей работе, берётся из методических пособий, сочетая их со своими разработками.

Содержание деятельности театрального кружка включает реализацию основных направлений по развитию творческих способностей учащихся. Направления работы кружка «Ступеньки творчества» предусматривают следующие разделы работы:

1) «Театральная игра».

Раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.

Задачи реализации раздела: учить детей ориентироваться в пространстве сцены; строить диалог с партнерами; развивать наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.

2) «Ритмопластика».

Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей детей и выразительности телодвижений.

Задачи: развивать координацию движений и умение действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; учить запоминать заданные позы, образно передавать их; развивать способность верить в воображаемую ситуацию; учить создавать образы с помощью выразительных пластических движений.

3) «Культура и техника речи».

Раздел включает игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, овладение правильной артикуляцией, дикцией, интонацией; игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию.

Задачи: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки; подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; пополнять словарный запас.

4) «Основы театральной культуры».

Раздел обеспечивает условия для овладения участниками элементарными знаниями и понятиями театрального искусства, основами актерского мастерства, культурой зрителя.

Задачи: познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

5) «Работа над спектаклем».

Раздел базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.

Задачи: учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния; пополнять словарный запас, образный строй речи.

Направления работы кружка «Ступеньки творчества» реализуются посредством игр-драматизаций; упражнений на дикцию, упражнений на развитие детской пластики; упражнений на развитие выразительной мимики, элементов искусства пантомимы; театральных этюдов; подготовки (репетиции) и разыгрывания инсценировок и спектаклей; просмотра спектаклей и бесед по ним.

Содержание работы программы кружка «Ступеньки творчества» в соответствии с выделенными направлениями работы рассмотрено в таблице (см. таблицу 1).

Реализуя программу театрального кружка, в первую очередь необходимо формировать у учащихся готовность к творчеству, для чего следует активизировать их внимание, наблюдательность, воображение. Не менее важно обучить детей умению ориентироваться в окружающей обстановке, согласовывать свои действия с партнерами.

В результате реализации в деятельности театрального кружка системы специальных занятий по театральному искусству с опорой на методику Э.Г. Чуриловой как педагогического условия развития творческих способностей учащихся, участники в процессе разыгрывания театральных игр, упражнений, сочинения этюдов, инсценировок овладели основами актерского мастерства, речевой и сценической культурой, научились перевоплощаться и фантазировать в условиях выдуманной сценической ситуации, что способствовало развитию и реализации творческих способностей каждого участника театрального кружка.[7, с.160]

Другим педагогическим условием развития творческих способностей учащихся является направленность деятельности театрального кружка на развитие творческого мышления участников, а именно таких его показателей, как беглость, гибкость и оригинальность.

Реализация данного педагогического условия осуществлялась посредством деятельности кружка «Ступеньки творчества» и была направлена на формирование беглости, гибкости, оригинальности творческого мышления участников. Направления развития показателей творческих способностей участников посредством театрального кружка представлены в таблице (см. таблицу 2).

Система занятий театрального кружка способствует развитию творческой самостоятельности обучающихся и выстроена в соответствии с логикой решения творческой задачи (в нашем исследовании – принятие, понимание, осмысление и обобщение значения театрального кружка как средства развития творческого мышления младших школьников). Формы проведения занятия: фронтальная; индивидуально-фронтальная как чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; групповая; индивидуальное выполнение заданий.

Таким образом, осуществление педагогических условий, предполагающих реализацию в деятельности театрального кружка системы специальных занятий по театральному искусству с опорой на методику Э.Г. Чуриловой; направленность деятельности театрального кружка на развитие беглости, гибкости и оригинальности творческого мышления обучающихся, способствовало развитию творческих способностей младших школьников. Развитие творческих способностей у младших школьников на основе кружковой театрализованной деятельности способствует развитию беглости, гибкости и оригинальности мышления, побуждает к творческой самостоятельности и инициативе. Театральный кружок способствует развитию личности младших школьников, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует память и речь, эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспитания обучающихся.[4]

2.4. Результативность опыта

Результативность моего опыта заключается в том, что у ребят появился интерес к искусству театра. Ведь для того, чтобы хорошо поставить спектакль, надо изучить эпоху, соответствующую изображаемым событиям, надо познакомиться с особенностями творчества автора. В процессе работы над спектаклем ребята научились перевоплощаться, импровизировать, свободно двигаться по сцене, приобрели способности наблюдать и оценивать театральное

действие, научились использовать полученные знания самостоятельно, передавать свои знания и умения более младшим ребятам.

Однако создание спектакля не есть конечная цель совместной деятельности педагога и детского коллектива. Главное- воспитание человека, его души и чувств.

Школьный детский театр – это еще одна из форм внеклассной работы по предмету. Как учитель белорусского языка и литературы, я пропагандирую родной язык и богатую культуру белорусского народа. Участниками кружка ко Дню Матери, приуроченному к календарно-обрядовому празднику Покрова, был поставлен спектакль “Пакроўскія пасядзелкі”. В рамках недели белорусского языка и литературы была проведена сюжетно-ролевая программа «Беларускія вячоркі», которая вызвала неподдельный живой интерес у учащихся нашей школы. Накануне новогодних праздников в школе, а также на общешкольном родительском собрании, участниками кружка был поставлен спектакль- сказка «Тры маразы», с элементами воспитательного характера.

Ежегодно участники кружка «Ступеньки творчества» являются участниками и дипломантами районных этапов конкурсов: «Живая классика» и «Здравствуй, Мир!». В 2020/2021 учебном году Шпаковская Людмила награждена дипломом I степени в районном этапе смотра-конкурса «Здравствуй, Мир!», Дорошко Павел награжден дипломом I степени, а Судак Варвара и Титова Мария награждены дипломами III степени районного этапа конкурса «Живая классика»

3. Заключение

Рассмотренная проблема развития актерских и творческих способностей учащихся в школьном театральном кружке позволяет подвести некоторые итоги теоретической и практической работы. Полученные результаты наглядно свидетельствуют о том, что у учащихся, где развитие творческих способностей

проходило в условиях кружка, произошли существенные изменения. Участники кружка демонстрируют положительную динамику индивидуальных показателей по всем компонентам творческих способностей. В процессе занятий у участников закладываются основы актерских навыков в области пластики движений, сценической речи, способности к перевоплощению в образы персонажей спектакля и определяются условия, благодаря которым, именно занятия театральной деятельностью в кружке выступают наиболее оптимальными для развития актерских и творческих способностей учащихся.

Список использованных источников

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский // М.: Просвещение, 1991. - 245 с.
2. Мейерхольд, В.Э. Рождение театра./В.Э. Мейерхольд// М.: Правда, 1989. - 575 с
3. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве./К.С. Станиславский// М.: Искусство, 1983. – 424 с
4. Сценическое внимание. [Электронный ресурс]
<http://azps.ru/articles/proc/indexvn.html>.
5. Ушинский, К.Д. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. Вопросы педагогики/К.Д. Ушинский// №19. – с.37-42.
6. Фатеева, Е.Н. Развитие навыков ребёнка в играх, тренингах, тестах./Е.Н. Фатеева// Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 . – 127 с
7. Чурилова, Э. Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников./Э. Г. Чурилова//М.Владос, 2001. – 160 с.