

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»
Центр художественно-эстетического развития

Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды

*Сборник методических материалов по итогам
краевого семинара художественной направленности*

Хабаровск
2017

Печатается по решению
научно-методического совета
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
протокол № 1 от 15.03.2017 г.

Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды. Сборник методических материалов по итогам краевого семинара художественной направленности / Хабаровск: КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ, 2017. – 24 с.

Ответственный редактор: В.В. Лежнина
Ответственный за выпуск: О.В. Елякина
Компьютерная верстка: В.А. Тирская

Данный сборник методических материалов по итогам краевого семинара художественной направленности адресован педагогам дополнительного образования организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций, детских домов и школ-интернатов, руководителям театральных объединений общеобразовательных учреждений, использующим в своей деятельности театральные технологии.

Содержание

Введение	2
<i>Л.В. Зинкина</i>	
Секреты театра кукол. Методическая разработка блока занятий	3
<i>М.И. Спирина</i>	
Голос как инструмент эффективного взаимодействия педагога с детьми	15
<i>Г.Л. Малюк</i>	
Применение эффективных приемов интерфейсной психологии в развитии навыка произвольного внимания	18

Введение

Организаторы традиционного краевого семинара художественной направленности «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды» – центр художественно-эстетического развития КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества» и КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования». В семинаре принимают участие представители профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, детских домов и школ-интернатов, общеобразовательных школ Хабаровского края – педагоги-руководители театральных объединений из муниципальных образований края.

Семинар является краевой площадкой для повышения квалификации и транслирования передового педагогического опыта педагогов дополнительного образования и методистов. Цель семинара – профессиональное развитие в контексте актуализации использования театральных технологий в образовательном процессе. Как, какими путями, с помощью каких приемов и способов строить по-новому образовательный процесс взаимодействия с ребенком; развитие фантазии и воображения учащихся; режиссура занятий театральной направленности; особенности организации семейного театра и театра кукол – эти вопросы рассматривались на заседаниях творческих групп в течение четырех дней семинара. Педагоги погружались в эстетическую информационную среду, разрабатывали виртуальные проекты.

Представленный на семинаре педагогический опыт базируется на таких технологических аспектах театра, как:

- игра-моделирование, создание и исследование воображаемой реальности;
- ролевая игра;
- игры с предметом;
- модель сочетания индивидуального и коллективного творчества со строгой организацией и саморегуляцией;
- модель развертывания процесса от замысла до реализации;
- воздействие на чувства зрителя и вовлечение его в процесс игры.

Данный сборник включает статьи педагогов дополнительного образования – руководителей театральных творческих объединений. Педагоги делятся своими педагогическими находками, опытом решения проблем, возникающих в процессе творческой деятельности, предлагают различные театральные технологии.

Секреты театра кукол.

Методическая разработка блока занятий

Автор: Л.В. Зинкина,
педагог дополнительного образования театра кукол «Сюрприз»
МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение», г. Хабаровск

Возраст учащихся: 9–11 лет,
1 год обучения

Цель данной методической разработки – помочь руководителям кукольных кружков, учителям начальных классов как можно успешнее организовать работу с детьми, увлекающимися кукольным театром.

Кукольный театр – один из наиболее синтетических и многоплановых видов искусства, позволяющий развивать личность ребенка гармонично и всесторонне. Он всегда находит у детей отклик и вызывает интерес.

Задачи:

- овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театрального искусства;
- развитие творческих способностей детей через совершенствование речевой культуры и овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка;
- создание необходимой творческой атмосферы в коллективе, взаимопонимания, доверия, уважения друг к другу.

Данная методическая разработка рассчитана на 12 занятий по 2 часа каждое и в итоге занимает 24 учебных часа. Необходима группа детей, заинтересовавшихся кукольным театром и решивших заниматься этим видом искусства в течение учебного года. Обычно эта группа формируется за счет желающих и включает в себя 12–15 человек в возрасте 9–11 лет.

Дети этого возраста могут самостоятельно определить свои склонности и заинтересованность в каком-либо виде деятельности, поэтому набор в кукольный кружок происходит по их желанию. Они любят что-то мастерить своими руками, имеют некоторый опыт общения с такими инструментами и материалами, как иголки, ножницы, нитки, клей, ткань. Им важно, чтобы результат их работы (в изготовлении чего-то) был видим и ощутим.

Программа кружка построена так, что ребенок на каждом занятии добывается какого-то результата, открывает новые возможности своих рук,

тела, а изготавливая куклу-петрушку за 6–7 занятий, наглядно видит результат своей работы.

Для реализации программы необходим класс или кабинет, оборудованный столами на 12–15 рабочих мест. Минимальная площадь стола для работы на одного ребенка – 50х60 см. Необходимы также доска или подставка для демонстрации наглядных пособий (рисунков, фотографий), готовые куклы-перчатки (5–6 шт.). Хорошо иметь специальные подставки для кукол-петрушек, чтобы ребята могли иметь перед глазами постоянные образцы уже готовых кукол.

Для репетиций и занятий нужна ширма. Можно к стульям прикрепить две палки, а на них горизонтально – верхнюю планку ширмы (именуемую в дальнейшем «грядка»). Ширма может быть закрыта, затянута тканью, но так, чтобы в любой момент ее можно было снять. Это принципиально важно, так как на открытой ширме легче общаться педагогу и ребятам, проводить различные упражнения.

Кабинет должен быть оборудован всем необходимым для ручного труда: ножницами, иглками, нитками, наперстками, кисточками, чашечками под клей для каждого ребенка. Также необходим магнитофон для проведения ритмической разминки под ритмичную музыку, записанную на кассету.

Занятие проходит в течение 2 часов с перерывом 30 минут.

Существуют большие отличия и некоторые преимущества по сравнению с общепринятой программой, предложенной в типовом сборнике программ для внешкольных учреждений. В общепринятой программе предлагается начинать овладение навыками кукловодства с этюдов, я же предлагаю начинать с простейших упражнений по движению куклы, что более понятно и доступно ребенку в возрасте 9–10 лет.

Особое внимание уделяется первым занятиям с театральной куклой, когда ребенок одновременно и в восторге от нее, и боится, поскольку не знает, что с ней делать. Специальными упражнениями снимаются комплексы, зажимы, ребенок непроизвольно, постепенно втягивается в работу с куклой.

Был разработан тренинг по кукловодению, предложены конкретные упражнения. Упражнения построены так, что ребенку приходится решать не только свою, частную задачу, но и общую, что развивает в них чувство коллективизма.

В общепринятой программе предлагается изготовить куклу с головкой из папье-маше, что довольно сложно. Я же предлагаю упростить задачу и делать головку куклы-перчатки, используя чулочный трикотаж и старые

газеты. Эти материалы доступны, с ними проще работать, и результат станет виден гораздо быстрее, чем при изготовлении из папье-маше. Головка куклы делается за 1 занятие, а в технике папье-маше требуются 4 занятия.

Никаких особых условий для проведения занятий не требуется, но педагог должен владеть некоторыми знаниями о кукольном театре, знать историю кукол, разбираться в их устройстве.

Содержание занятий по теме «Перчаточная кукла»

Занятие 1. Цель: рассказать об истории кукольного театра; познакомиться с куклами разных систем; дать попробовать «оживить» куклу, поработать с ней на ширме.

Наглядный материал: куклы различных систем: перчаточная, тростевая, паркетная, марионетка, теневая; фотографии различных кукол, отражающие историю кукольного театра, из музея С.В. Образцова.

Ход занятия:

1. Рассказать об истории кукольного театра. Рассказать об одном из ритуальных обрядов и показать фотографии масок из музея С.В. Образцова.

Театр теней. Показать фотографии кукол из музея и продемонстрировать на простейшей фигурке из картона, как она двигается.

Религиозный театр стран Европы. Напомнить ребятам, что такое библейский сюжет, дать толкование слов «шопка» и «батлейка», продемонстрировать, как двигалась кукла на потыке и показать музейные фотографии религиозного театра.

Тростевые куклы. Продемонстрировать тростевую куклу, показать, как она устроена, что и как у нее крепится. Показать фотографии различных тростевых кукол, обратить внимание на разные конструкции и разнообразные материалы, из которых может быть собрана, сделана тростевая кукла.

Марионетки. Продемонстрировать детям марионетку или хотя бы принцип управления ею, укрепив несколько нитей на обычную мягкую куклу. Показать фотографии разных марионеток, обратить внимание на то, что эти куклы очень сложны в управлении (количество нитей доходит до двадцати), поэтому редко используются самодеятельными театрами.

2. Ребята рассматривают, «ощупывают», изучают кукол. Педагог отвечает на вопросы детей и предлагает каждому ребенку «оживить», «поводить» любую из кукол.

Занятие 2. Цель: рассказать о русском кукольном театре, о главном его герое – Петрушке; показать основные движения разминки рук и пальцев, необходимые для управления перчаточной куклой.

Наглядный материал: куклы-перчатки, в том числе кукла Петрушка; фотографии, рисунки кукол родоначальников Петрушки: Панча, Пульчинеллы, Полишинеля и др.

Ход занятия:

1. Сотни лет у многих народов мира существовали кукольные представления, в которых участвовали комические персонажи – кукольные шуты. У разных народов они назывались по-разному: в Узбекистане – Полван Качаль (Лысый Богатырь); в Италии – Пульчинелла (Петушок); в Англии – Панч; во Франции – Полишинель; в Германии – Гансвурст (Иван-Колбаса), или Каспареле; в Чехии – Кашпарек; в России – Петр Иванович Уксусов, или просто Петрушка; на Украине – Ванька Ру-тю-тю, или Рататуй.

Почти все они похожи, как братья. Все обладают набором похожих черт лица. У них огромные носы, растянутые в улыбке рты, они горбаты, говорят визгливыми голосами (кукольники для воспроизведения их голосов пользовались пищиками), на них шутовские колпаки, а в руках – дубинки.

Сходны и характеры этих шутов: они веселые, озорные, в них смесь порока и детской наивности, глупости и ума, простоватости и хитрости. На сцене они дрались, смеялись, влюблялись, даже убивали, не боялись ни представителей власти, ни чертей, ни смерти.

В кукольных комедиях высмеивались человеческие пороки и общественные порядки. Исполнялись комедии бродячими кукольниками. Сценой служила переносная ширма, зрительным залом – улица, площадь, ярмарка.

Показать подготовленные к уроку фотографии и рисунки, прокомментировать их. Обратит внимание на похожесть черт «братьев» Петрушки.

Было время, когда в нашей стране бродячих кукольников много ходило по городам и селам, особенно в ярмарочные и праздничные дни. Рядом с веселой каруселью и балаганом пристраивали они свои пестро размалеванные ширмы, выходил шарманщик, и восторженная толпа с нетерпением ожидала появления своего любимца – Петрушки.

Зрителям очень нравилось смотреть, как хитрый Петрушка ловко дурачил доктора, притворяясь мертвым, а затем, внезапно вскакивая, бил его палкой, или когда злой пес хватал завравшегося Петрушку за нос и уволакивал под жалобный гнусавый вой: «Пропала моя головушка с колпачком и

кисточкой!». Любили Петрушку за его забавную находчивость и меткость бросаемых в толпу словечек, за неунываемость, за то, что не жалел никого: ни царя, ни полицейского, ни доктора, ни себя – всех высмеивал.

Надеть на руку куклу Петрушку и рассказать стихотворение на ширме от его лица:

Всем известно с давних пор,
Я и кукла, и актер.
Дерзкий, смелый, озорной,
Ваш любимейший герой.
А прошло три сотни лет,
Как явился я на свет.
Прежде было, я с шарманкой
Со двора во двор ходил,
С попугаем, обезьянкой,
Шуткой публику смешил.
Никого я не боялся –
Всех я на смех поднимал,
С полицейскими я дрался,
Черта палкой угощал.
Господа меня гоняли,
Да любил народ простой,
Всюду сразу узнавали:
Вот Петрушка озорной!

Простой народ очень любил Петрушку, а вот официальные власти его недолюбливали, да и богатая публика воротила нос, поэтому на многих петербургских и московских домах прошлого века были вывески «Вход петрушечникам и тряпичникам воспрещен». Да, не всем нравился звонкий Петрушкин голосок, а голосок у Петрушки был особый, очень высокий, даже визгливый. Так сильно изменить человеческий голос удавалось за счет специального приспособления, которое актер-кукольник зажимал во рту, – пищика.

История почти не сохранила имена кукольников, выступавших с Петрушкой, но в музее Сергея Владимировича Образцова есть коллекция кукол, подаренная народным кукольником И.А. Зайцевым. Этого человека мы помним и чтим как одного из последних артистов этого жанра.

Показать фотографии кукол Зайцева.

2. Ребята выбирают понравившуюся им куклу-перчатку, рассматривают ее, пробуют «поиграть» с ней на ширме.

Проведение тренинга.

Занятие 3. Цель: познакомить с устройством простейшей куклы для кукольного представления – перчаточной куклы; научить самостоятельно из подручных материалов изготавливать головку для перчаточной куклы.

Материалы и инструменты для работы: картон размером 25х12 см; хлопчатобумажные или капроновые чулки (или половина колготок); нитки швейные № 40–50; кисточки, ножницы (по 10 шт.); клей ПВА (3–4 баночки); старые газеты или мягкая бумага.

Наглядный материал: готовые куклы-перчатки, в том числе Петрушка; рисунки с изображением традиционных героев народного кукольного театра, по возможности презентация на эту же тему.

Ход занятия:

1. Продолжение беседы о куклах-перчатках.
2. Знакомство с материалами, необходимыми для работы, и их свойствами.
3. Изготовление картонной трубочки-основы.
4. Крепление трикотажной основы (чулка) на трубке.
5. Формирование головки куклы.
6. Подведение итогов занятия.

Ребята рассматривают получившиеся головы, сравнивают качество своей и чужой работы, пробуют «поиграть» головкой, надев ее на руку. Решают, останется ли она такого цвета, как есть, или понадобится обтянуть ее трикотажем другого цвета.

Занятие 4. Цель: научить кроить и шить «рубашку» для куклы-перчатки, соединять ее с головой.

Наглядный материал: готовые куклы-перчатки; таблица со схематичным изображением перчаточной куклы.

Материалы и инструменты для работы: лоскутки хлопчатобумажной ткани размером 30х40 см (15 шт.); ножницы (15 шт.); иголки (15 шт.); нитки швейные; карандаши (15 шт.); выкройка-лекало из картона (15 шт.).

Ход занятия:

1. Продолжение беседы об устройстве куклы-перчатки.
2. Порядок работы при раскрое и сшивании.
3. Раскрой «рубашечки».
4. Сшивание деталей швом «строчка».
5. Обработка низа «рубашки» точечным швом.
6. Закрепление готовой «рубашки» на головке куклы.

Занятие 5. Цель: научить изготавливать руки на патронке, крепить их на «рубашке» куклы.

Наглядный материал: готовые куклы-перчатки; таблица со схематичным изображением перчаточной куклы; готовые руки на патронках.

Материалы и инструменты для работы: лоскутки хлопчатобумажной ткани размером 15х20 см (15 шт.); картон размером 6х12 см (30 шт.); нитки швейные; ножницы (15 шт.); иголки (15 шт.); кисточки для рисования (15 шт.); клей ПВА; выкройка-лекало из картона (10 шт.).

Ход занятия:

1. Порядок изготовления ручек (лапок) на патронке.
2. Выкраивание ручек.
3. Сшивание ручек, набивка ватой. Прошивается ладошка швом «строчка».
4. Изготовление патронки.
5. Соединение патронки и ручки.
6. Прикрепление готовых ручек к «рубашке» куклы. Край рукава «рубашки» подгибают внутрь на 1 см, собирают на нитку швом через край, вставляют патронку, затягивают, прихватывая ткань «рубашки» и руки, прошивают.

На этом занятии общая работа над куклой завершается. Следующим этапом будет ее оформление. Ребятам разрешается взять куклу домой, поиграть с ней, придумать, кто это будет. Дается задание дома подобрать пуговицы, кусочки искусственной кожи, пряжу и др. для дальнейшего оформления куклы.

Занятие 6. Цель: научить оформлять голову куклы деталями, изготавливать колпачок, челку, нос.

Наглядный материал: кукла Петрушка (образец); доска, на которой можно рисовать, или несколько листов белой бумаги.

Материалы и инструменты для работы: остатки пряжи, ниток для челки длиной 1 м; остатки трикотажных колготок для изготовления носа; выкройка носа (кружок диаметром 5 см); лоскуток хлопчатобумажной ткани размером 25х15 см для шапочки; выкройка шапочки; ножницы (15 шт.); иголки (15 шт.); нитки швейные; карандаши (15 шт.).

Ход занятия:

1. Порядок работы.
2. Выкраивание и сшивание шапочки.
3. Изготовление челки.
4. Изготовление носа.

Занятие 7. Цель: научить изготавливать кукле глаза и рот, пришивать нос.

Наглядный материал: кукла Петрушка (образец); вырезанные из цветного картона лицо, глаза, нос, рот для изучения их правильного расположения; доска, на которой можно рисовать, или бумага на подставке.

Материалы и инструменты для работы: кусочки искусственной кожи белого, синего, черного и красного цветов; клей «Момент» или густой ПВА; бумага (15 листов); карандаши (15 шт.); ножницы (15 шт.); иголки (15 шт.); нитки швейные.

Ход занятия:

1. Порядок работы.
2. Пришивание носа к кукле.
3. Вырезание и приклеивание на куклу глаз.
4. Вырезание и приклеивание на куклу рта.

Занятие 8. Цель: завершить работу над куклой; научить оформлять «рубашку» куклы деталями (манжетами, воротником, пуговицами).

Наглядный материал: готовая кукла Петрушка; 3–4 рисунка куклы Петрушки с различными вариантами оформления костюма.

Материалы и инструменты для работы: лоскутки хлопчатобумажной ткани однотонные и с набивным рисунком; ленты, тесьма, кружево; пуговицы, блестки, бусины; ножницы (15 шт.); иголки (15 шт.); нитки швейные.

Ход занятия:

1. Порядок работы.
2. Изготовление воротничка.
3. Пришивание манжет к «рубашке» куклы.
4. Украшение костюма куклы.

Занятия 9, 10, 11, 12: Тренинги по кукловождению. Цель: развить навыки кукловождения (начальный этап).

Упражнения:

I. Ритмическая разминка под музыку для всего тела.

- Ходим на месте с сильным акцентом на пальцы ног (ребята могут представить, что идут по тесту и уминают его). 20 раз.

- Поднимаемся и резко опускаемся на носках (ребята могут представить, что они молоточки, забивающие гвозди). 20 раз.

- Поднимаем и опускаем плечи. Ритм предыдущего упражнения переносится на плечи (руки прямые, напряженные). 10 раз.

- Поднимаем и опускаем плечи поочередно (представим, как работает насос, помпа). 10 раз.

- Плечом рисуем круг в вертикальной плоскости. Поочередно левым и правым плечом. По 10 раз каждое плечо.

- Наклоняем голову влево, прямо, вправо (6 раз), вперед, прямо, назад (6 раз). Повороты головы влево, прямо, вправо (6 раз). Ребята могут представить, что они роботы или куклы.

- Упражнение для расслабления мышц шеи: медленные, плавные круговые движения головой (представим, что голова тяжелая, невозможно ее поднять).

- Несколько упражнений на растяжку. Стоя, потянуться к «высокой точке». Наклоны влево и вправо для растягивания боковых мышц. Наклон вперед, скрестив ноги, сначала тянемся к левой ступне, потом к правой.

- Упражнение «Змейка». Делаем круговые движения в горизонтальной плоскости коленями, бедрами, плечами. Когда это упражнение выполняется слитно, то тело человека извивается, как змея.

II. Ритмическая разминка для рук.

- Потираем ладонь об ладонь, как будто согревая их, или представим, что моем руки.

- Прижимаем ладони друг к другу. Нажимая одной ладонью на другую, отгибаем в противоположную сторону и вниз. Делаем упражнение слева направо.

- То же, но ладони направлены вперед и как бы переворачивают одна другую.

- Представим, что две сложенные вместе ладони – это рыбка в воде. Представим, как эта «рыбка» может плавать.

- Нарисуем сложенными ладонями цифру 8 в горизонтали.

- Кистью руки нарисуем волну, двигаясь то вперед, то назад и меняя руки.

- Наклоняясь вперед, расслабляем и опускаем вниз руки. Представим, что руки – это водоросли, раскачивающиеся в воде.

- Садимся на корточки, обняв колени (представим, что опустились на дно и превратились в зерно), и постепенно поднимаемся, «прорастаем», превращаясь или в дерево (руки в стороны, пальцы растопырены, напряжены), или в цветок (руки прижаты друг к другу, ладони раскрыты, как чашечка цветка).

- Упражнение «Бабочка»: ладони складываем в «бабочку» и начинаем произвольно «порхать».

- Упражнение «Птичка»: ладони сложены крест-накрест в «птичку» и имитируют полет. Представим, что это может быть воробей или ворона, которая быстро машет крыльями. Потом постепенно наши руки превращаются в орла, движутся медленно и плавно.

- Упражнение «Горячие пальчики». Представим, что большой палец у нас очень горячий. На счет «и» указательный палец касается большого, на счет «раз» – быстро отскакивает от него в исходное положение, как бы обжигаясь. То же самое повторяем для остальных пальцев руки.

- Упражнение «Паучок», тренирующее подвижность пальцев. Представим себе, что пальцы – это ножки паука-сенокосца, который пробует их подвижность после долгой зимы. Упражнение выполняется на четыре счета, каждым пальцем поочередно. Кладем руки на стол или на колени ладонями вниз, пальцы слегка расставляем. Упражнение выполняется сначала одной рукой, потом обеими вместе. Работает один палец, остальные в это время в движении не участвуют.

- Упражнение «Кисточка»: ладонь движется, как кисть. Красим воображаемый забор.

- Упражнение «Пружинка» для развития пружинности в руках актера. Представим, что локоть поднятой руки опирается на мягкую пружинку и вся рука слегка покачивается на ней. Упражнение может выполняться в разном ритме и на разной высоте.

- Сложим ладонь так, как будто в руке у вас кукла, хлопаем в «ладошки», киваем указательным пальцем (головой).

III. Упражнения на ширме (руки без кукол).

- Ритм упражнения «Пружинка» переводим на ширму (ширма открыта, обозначена только грядка) и двигаемся вдоль грядки, «ведя куклу» – руку. Обратите внимание ребят на то, что у «куклы» должен быть один и тот же рост, она не должна проваливаться за ширму.

- Пробуем «походить» на грядке. После того как ребята получили первое представление о том, что такое работа за ширмой, объявляется перерыв. Ребята усаживаются перед ширмой в качестве зрителей, а педагог рассказывает об основных правилах кукловодства, берет в руки куклу Петрушку и все эти правила показывает на ширме.

Правила кукловодства:

- актер держит куклу под контролем глаз;
- выводить куклу на грядку нужно из-за портала, или постепенно поднимая ее, приближаясь к грядке;

- нельзя необоснованно проваливаться и возникать на грядке;
- кукла должна быть всегда одного роста;
- если кукла «идет» по грядке, надо двигаться вместе с ней небольшими шагами, а не тянуть руку с куклой в сторону;
- нейтральная позиция куклы – когда ее руки сложены вместе или скрещены (нельзя без необходимости растопыривать руки куклы).
- «разговаривает» кукла головой, корпусом, а не руками;
- двигается та кукла, которая «говорит», остальные стараются не отвлекать от нее внимание зрителей;
- чем дальше от грядки кукла, тем выше ее надо поднимать.

IV. Упражнения на ширме с перчаточной куклой.

1. Проведем куклу по грядке, имитируя ее походку. Вспомним упражнение «Пружинка». Упражнение делается всей группой под музыку. Ребята двигаются друг за другом с интервалом так, чтобы педагог мог сделать каждому из них замечания. Повторяем несколько раз.

2. Упражнения для тренировки «взгляда» куклы. Педагог дает задание группе детей с куклами (другие в это время – зрители):

- «посмотреть» куклой в окно, на дверь, на потолок, любой предмет, находящийся в кабинете (фартука на ширме нет);
- проследить «взглядом» за взлетающим самолетом, за восходом солнышка (упражнение усложняется тем, что «солнышко» у всей группы должно быть одно);
- определить по голосу местоположение человека перед ширмой (ширма закрыта) и найти его глазами куклы;
- поработать с куклой перед зеркалом, чтобы определить, куда именно направлен ее взгляд.

3. Упражнения для рук куклы:

- руки вместе, врозь, на счет раз, два;
- помахать одной рукой;
- похлопать в ладоши;
- сложить руки на «животе»;
- «почесать» нос, ухо;
- «пожалеть», погладить другую куклу;
- подмести рукой куклы край ширмы;
- передать какой-нибудь предмет из рук в руки (упражнение хорошо делать группой, передавать предмет по цепочке).

4. Упражнения для корпуса куклы:

- делать «Пружинку» на месте, следя за наклоном корпуса куклы (наклон должен быть чуть вперед);
- поприветствовать, поздороваться со зрительным залом, имея в виду, что зрители сидят слева, справа и прямо (три точки внимания);
- наклонить куклу, взять какой-нибудь предмет с грядки (не проваливая куклу);
- поупражняться в том, как кукла садится на грядку.

5. На заключительном этапе упражнений ребятам предлагается взять в руки свою или любую из понравившихся кукол, рассказать какое-нибудь стихотворение или, если они уже работают над спектаклем, сказать несколько реплик своей роли.

Так постепенно, в процессе различных игровых упражнений ребята осваивают работу с куклой. Занимаясь группой, делая все вместе, ребята не стесняются, не комплексуют.

В результате частой повторяемости, похожести упражнений нарабатывается определенный опыт кукловождения, который необходим юным артистам в работе над спектаклем. Ребята постепенно привыкают к работе за ширмой, учатся размещаться за ней так, чтобы не мешать друг другу, появляется чувство локтя. Начинающие кукольники становятся дружным коллективом, работающим над одной задачей.

Список литературы

1. Королев М.М. Искусство театра кукол. Основы теории. – Л., 1973.
2. Образцов С.В. Моя профессия. – М., 1981.
3. Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. – Л., 1980.
4. Деммени Е.С. Школьный кукольный театр // б-ка «Знай и умей». – Л., 1960.
5. Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол. – Л.: ЛГИТМИК, 1983.
6. Основы сценического движения/ под редакцией И.Э. Коха. – М.: Просвещение, 1976.
7. Пионерский театр. – М.: Молодая гвардия, 1980.

Голос как инструмент эффективного взаимодействия педагога с детьми

*Автор: М.И. Спирина,
педагог дополнительного образования
М АУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»,
г. Хабаровск*

Приходилось ли вам замирать от восторга, слыша обволакивающе приятный голос незнакомого человека? Случалось ли вам морщиться на интересной экскурсии от визгливого голоса экскурсовода? А какой голос у вас? Умеете ли вы им управлять? О чем может сказать ваш голос окружающим людям?

Рассказывают, когда к Сократу однажды привели человека, о котором он должен был высказать свое мнение, мудрец долго смотрел на него, а потом воскликнул: «Да говори же ты, наконец, чтобы я мог тебя видеть!». И действительно, как много смысла, помимо слов, кроется в самом звуке голоса. Прислушайтесь к звукам речи незнакомого человека... Разве тембр голоса, манера говорить, интонации не расскажут вам многое о его чувствах и характере? Ведь голос бывает теплый и мягкий, грубый и мрачный, испуганный и робкий, торжествующий и еще с тысячью оттенков, выражающих самые разнообразные чувства, настроения человека и даже его мысли.

Итак, голос наиболее полно раскрывает характер, настроение и даже душевные свойства человека. Можно изменить внешность, прическу, придать нужное выражение своему лицу, но в голосе всегда почувствуется фальшь. Недаром в одном древнеиндийском стихотворении говорится:

Черным-черна однажды затесалась
Ворона между черными дроздами.
Ее никто не распознал бы в стае,
Сумей она попридержать язык.

Голос – важнейший инструмент общения с окружающими людьми: с его помощью можно расположить к себе собеседника, завоевать доверие и признание, но можно и оттолкнуть, произвести неблагоприятное впечатление. Голос – это наша визитная карточка.

Люди часто путают голос и речь. Преподаватели риторики старой школы, объясняя своим ученикам, как правильно говорить, уделяли при этом мало внимания владению голосовым аппаратом. Речь формируется

из звуков, производимых голосовым аппаратом. Многие проблемы речи исчезают, когда улучшается голос.

Выделим основные характеристики профессионального голоса педагога. Подчеркнем: «основные» характеристики – те, которые объективно востребованы особенностями профессиональной деятельности педагога.

Артикуляционная чистота, обеспечивающая внятность речи педагога, зависит от работы органов речи (языка, губ, голосовых связок, мягкого неба). Упражнения для развития данных органов, такие как «Расслабь гортань», «Гимнастика для лица», «Встряхни плеть», обуславливают ясность и четкость, легкость и внятность произнесения звуков. Педагог должен уметь говорить так, чтобы каждый мог его услышать, чтобы процесс слушания не доставлял детям огромных усилий, чтобы каждое произнесенное слово звучало ясно и четко.

Существует множество факторов, способствующих благозвучному голосу. Немаловажную роль играют хорошая осанка (правильное положение тела) и свободное дыхание.

Наиболее часто встречающиеся речевые недостатки – слабый, «задохнувшийся» голос. Фразы короткие, «вымученные». Впечатление, что человек очень устал или не знает, что сказать. Причины: вялое, неправильное дыхание, слишком медленный вдох и слишком быстрый выдох, отсутствие опоры. В результате выполнения упражнений «Воздушный массаж», «Порционный выдох», «33 Егорки» можно получить наиболее естественное звучание голоса.

Непрерывность и ровность звучания голоса достигается работой над гласными и согласными звуками. Гласные звуки придают речи мелодику, звучность, текучесть. Хорошо поставленные гласные позволяют наиболее полно выражать эмоции. Четкость артикуляции, хорошую дикцию обеспечивают согласные звуки.

В психологии есть такое понятие, как подстройка. Если два собеседника ведут себя похожим образом, эта похожесть поведения сближает их и делает контакт между ними более прочным. Вы можете подстроиться к следующим индивидуальным особенностям голоса собеседника:

- громкость (как он говорит – громко или тихо);
- темп (быстро или медленно);
- интонация (какие чувства собеседник подчеркивает своим голосом);
- высота (какой у него голос – высокий или низкий).

Интонационное ударение, выделяющее определенные слова и фразы, понятия и суждения, термины и выводы, наделяет педагогическую речь ясностью и запоминаемостью. Умение ставить логическое ударение, выде-

лять отдельные слова, значимые для содержания сказанного, обеспечивают выразительность педагогической речи. Попробуйте произнести одни и те же строчки при поочередной смене интонационного ударения. Например:

Я – хомяк! Живу я в поле, а не в лесу. Никого не знаю и знать не хочу.

Изменяя ударение, мы замечаем, как изменяется смысл одних и тех же строчек при сохранении лексического набора.

Помните, голос – это инструмент, который звучит на полную мощь, только когда организм здоров. Стойкий иммунитет – почти стопроцентная гарантия того, что ваш голос будет всегда здоровым и полнозвучным. Водные, воздушные и солнечные ванны, гимнастика, занятия спортом, ежедневные прогулки – все это повышает иммунитет, а значит, улучшает состояние голоса.

Применение эффективных приемов интерфейсной психологии в развитии навыка произвольного внимания

Автор: Г.А. Малюк,
педагог дополнительного образования
руководитель образцового театрально-эстрадного
объединения «Синтез» МАУ ДО «ЦРТДиЮ»,
г. Хабаровск

В последнее время все чаще учителя школ, педагоги дополнительного образования высказываются о «новых» и «непонятных» детях – детях третьего тысячелетия.

Я заметила, что с 2005 года в образцовое театрально-эстрадное объединение «Синтез» стали приходиться дети, у которых наблюдалась проблема со вниманием. Создать спектакль, который требует «полной сосредоточенности, всей духовной и физической природы» (К.С. Станиславский), было невозможно. Традиционные упражнения по развитию произвольного внимания в актерском мастерстве (К.С. Станиславский, С.В. Гиппиус, Л.П. Новицкая) и модифицированные упражнения были неэффективны в работе с детьми, имеющими признаки *синдрома дефицита внимания*.

Пожалуй, каждому взрослому сегодня знаком этот диагноз: дефицит внимания широко распространен среди современных детей. Вспоминается подростковая песенка, крутившаяся на радиоволнах в начале нового века: «Хватит выдавать нам знания, обратите же на нас внимание...». Значит, дефицит внимания – не медицинский, а социально-психологический диагноз нашего общества, наших семей. И если вдуматься, в этом есть определенная жизненная правда. Так как помочь детям развить произвольное внимание?

Если мы понаблюдаем за детьми в течение дня, то увидим, что они часто «сверхвнимательны»: им удается удерживать свое внимание в течение долгих промежутков времени, особенно если им предлагают сделать что-то самим, и они занимаются тем, что им нравится. Нашему мышлению свойственно от природы искать разнообразие, смену впечатлений.

Вспомним этапы познания: восприятие, внимание, память, воображение, умозаключение. Заметим, что вниманию предшествует восприятие. Что такое восприятие? Это наши ощущения, которые нам поставляют органы чувств. Следовательно, начинать надо с обучения ощущениям. А в каких школах, учебных заведениях нас этому учат? Ни в каких.

С середины 1990-х годов исследования в области энергоинформационного обмена и парапсихологических явлений стали опираться уже на новые и новейшие теории и модели, такие как модель сверхтекучего вакуума, или, другими словами, информационного поля. Ученые и специалисты интерфейсной психологии Международной академии высоких технологий считают, что человечество проходит энергоинформационный этап своего эволюционного развития. Интерфейсная психология, разработанная авторским коллективом российских ученых под руководством Д.С. Верещагина и К.В. Титова, позволяет переосмыслить явления и понятия, такие как человек и его творческая природа; ощутить взаимосвязь человека с окружающим миром; осознать работу подсознательных структур.

«В интерфейсной психологии, в отличие от традиционного направления психологии, человек может исследовать себя изнутри, работая исключительно со своими ощущениями. Оценивая свои ощущения, анализируя их, человек занимается интерфейсной психологией. Он в состоянии в разы увеличить возможности своего сознания, контролировать свое состояние, воздействовать на самого себя, модифицировать свои ощущения» (К.В. Титов). Вот уже более десяти лет благодаря навыкам, методам, приемам интерфейсной психологии в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста успешно решается проблема развития произвольного внимания.

Диаграмма 1 показывает, что каждый набор детей в образцовое театрально-эстрадное объединение «Синтез» в 2005, 2008, 2011 годах проходит адаптацию развития произвольного внимания за три года.

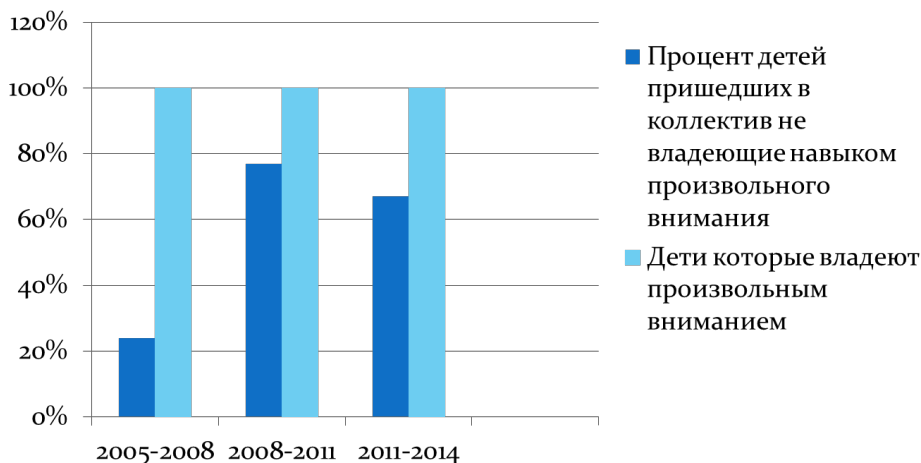

Диаграмма 1

Учебно-воспитательный процесс в объединении осуществляется по авторской программе «Искусство игры» (первая и вторая ступени), целью которой является художественное развитие и коррекция психоэмоционального состояния ребенка средствами театрального и хореографического искусства.

В системе К.С. Станиславского элементы сценического самочувствия подразделены на внешние и внутренние. К внутренним элементам сценического самочувствия относятся: освобождение мышц, воображение, сценическое внимание, чувство правды и веры, эмоциональная память, общение. Изучение этих элементов в актерском мастерстве проходит разрозненно, каждый педагог творчески выбирает последовательность изучения элементов – это его, педагога, творческая мастерская.

Актер на сцене передает свои ощущения зрителю, поэтому в нашем объединении на начальном этапе обучения дети учатся воспринимать окружающий мир и описывать свои ощущения. Восприятие, или впечатление, вызываемое в душе деятельностью органов чувств, является первопричинным действием рассудка. Идея восприятия такова, что ее нельзя приобрести при помощи какого-либо рассуждения. Эту идею может доставить только размышление о том, что мы испытываем, когда получаем какое-нибудь ощущение.

«Чтобы понять, надо почувствовать», – писал К.С. Станиславский, то есть, чтобы понять, надо ощутить. Как научить выделять, распознавать ощущения и каким способом? В какой науке есть навык работы с ощущениями? Такой науки не было. И только с появлением интерфейсной психологии (1998 год) стало возможным разобраться и восстановить отсутствующее звено в процессе творческого познания.

Система К.С. Станиславского – это научный поиск ответа на вопрос, как научиться управлять подсознательными процессами, творческой природой. Одним из элементов системы является сценическое внимание (произвольное). Изучение всех элементов сценического самочувствия без учета первого этапа познания – восприятия – было поверхностным и поэтому малоэффективным. Следовательно, наше произвольное внимание может быть управляемым и контролируемым (произвольным) длительное время и может управлять подсознательными процессами, к чему и стремилась научная мысль К.С. Станиславского. А кто управляет вниманием? На этот вопрос можно ответить, изучив курс интерфейсной психологии.

В образовательную программу объединения были введены блоки работы с ощущениями (приемы интерфейсной психологии). Отобраны

упражнения, введены в тренинг с учетом детской возрастной психологии. Форма занятий представляла собой игру в волшебников.

Система работы по формированию навыка произвольного внимания

Начальный этап (1 год)

Цель: научить выделять и распознавать ощущения.

Блок 1. Фокусировка внимания. Упражнения: «Волшебная точка», «Волшебные восьмерки», «Волшебные стрелы», «Волшебный квадрат», «Волшебные пирамиды», «Волшебная спираль».

Блок 2. Ощущения биополя. Предназначен для развития произвольного внимания и сенситивности. Упражнения: «Волшебные руки», «Волшебный шарик», «Шарик настроения», «Шарик-аптечка», «Шарик благодарности».

Основной этап (1 год)

Цель: формирование и развитие навыка произвольного внимания.

Блок 3. Визуализация. Предназначен для развития произвольного внимания, памяти, воображения, внутренних видений. Упражнения: «Свеча», «Вода», «Воздух», «Камни», «Животные», «Растения» и др.

Блок 4. Медитация. Предназначен для развития произвольного внимания, памяти, воображения, внутренних видений, умозаключения. Упражнения: «Волна», «Цветок», «У моря», «Прогулка по лесу», «Звезда и солнце» и др.

Заключительный этап (1 год)

Цель: применение навыка произвольного внимания в практической деятельности.

Блок «Медитация». Упражнения: «Пространство», «Образ персонажа», «Образ спектакля».

Вывод

В актерском мастерстве целостного подхода к изучению элементов внутреннего сценического самочувствия не было, так как не был разработан блок работы с ощущениями.

При работе с детьми в театральных коллективах элементы внутреннего сценического самочувствия служат приемами для удержания их интереса к предмету. Системный подход к психофизическому тренингу для детей театральных студий мало изучен и разработан. Нет глубокого понимания творческого процесса, потому что не учитывается роль первого этапа познания – восприятия ощущений.

С помощью новой науки – интерфейсной психологии – произошло восстановление всех этапов познания, что ведет к новому уровню мышления, сознания и мировоззрения. Новые знания, умения и навыки этапа восприятия требуют от нас, взрослых, переосмысления процесса образования и воспитания, новых разработок, нововведений для того, чтобы сознание ребенка оставалось целостным и здоровым.

Приемы интерфейсной психологии будут полезны тем, кто стремится к саморазвитию, самопознанию, поиску решения профессиональных вопросов не только в сценической педагогике, но и в системах дошкольного, школьного, дополнительного и высшего образования. Ведь навыки интерфейсной психологии – это уникальная система техник и методов социальной адаптации. Они направлены на творческое развитие человека, на достижение гармоничных отношений в обществе, семье, бизнесе, производстве.

Список литературы

1. Д. Верещагин, К. Титов. Полный учебный курс Школы навыков ДЭИР. В 2-х т. – СПб, 2005.
2. Г. Кондаков, К. Титов. Чакральные коммуникации. – СПб, 2007.
3. К. Гегенкамп. Теория и практика общения с новыми детьми. – М.: «София», 2007.
4. М. Куртышева. Дети Индиго – наше будущее? – СПб: «Питер», 2007.
5. Л. Кэрролл, Д. Тоубер. Новые дети уже пришли. – М.: «София», 2007.
6. П.М.Х. Этуотер. Новые дети и наступление пятой эры. – М.: «София», 2007.

Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды

Сборник методических материалов по итогам краевого семинара художественной направленности

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»

680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 87

тел. / факс: (4212) 30-57-13

e-mail: yung_khb@mail.ru

<http://www.kcdod.khb.ru>

Подписано в печать: 27.09.2017

Тираж: 33 экз.

Материалы сборника размещены на сайте КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ