Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско – юношеский центр» с. Чугуевка Приморского края

Методическая разработка

«Структура театрального занятия»

Захарова Анна Васильевна,

педагог дополнительного образования

творческого объединения «Арлекино»

с. Чугуевка

Структура творческого занятия

**(**методическая разработка занятия театрального объединения)

«Композиция занятия, его строгий, но творческий порядок приучают обучающихся к дисциплине, к напряженной, интенсивной (каждая минута наполнена тренингом) работе, к организованности во времени и пространстве»

«Логический порядок урока постепенно раскрывает внутренние связи его частей, закономерностей творческого процесса» (З.Я. Корогодский).

**1. Зачин** – творческое начало занятия, «театральное здравствуйте» от учеников педагогу. Это коллективное упражнение всей группы, длящееся не более 5 – 10 минут. Они подсказываются событиями жизни и культуры, политическими фактами в жизни страны, мира, которые волнуют, задевают.

Также зачином может быть творческое отражение предыдущего занятия. Самое главное, чтобы зачины основывались на живых впечатлениях и жизненных чувствах. Например, накануне занятия обучающиеся посетили зоопарк ( по рекомендации педагога), и вот занятие начинается с того, что, войдя в класс, педагог как бы попадает в зверинец. Каждый обучающийся – какой - то «зверь». Побывав в таких обстоятельствах, все возвращаются на рабочие места – в полукруг. Зачин, как и любое театральное сочинение, должен быть построен по всем законам драматического этюда – с началом (исходным событием), кульминацией, или поворотной точкой (центральным событием) и концом (главным событием) – чем все закончилось.

**2.** **Самостоятельный блок** – блок упражнений, организованный самими обучающимися (не ведомый, но обсуждаемый педагогом). В него входят следующие упражнения - творческие задания:

***Летопись –*** дневник группы: как и чем жили вчера (на предыдущем занятии) – все чем занимались, что узнали нового, что почувствовали, какие возникли проблемы, какие были открытия, какие были заданы задания и какие были даны рекомендации.

«Возвращаясь к минувшему занятию памятью чувств и мыслями о нем, обучающиеся совершают второй шаг, переключающий внимание от дел и забот, не относящихся к занятию втягиваются в другой круг интересов, в иное самочувствие» (З.Я. Когородский).

Летопись из дневника группы должна быть представлена в двух творческих формах – письменной и сценической, то есть творчески (театрально) озвученной. Таким образом, летопись это не только воспоминание того, что было на прошлом занятии, но и творческое осмысление изученного материала, и форма его повторения и закрепления. Театральные летописи оцениваются по соответствующим критериям в «творческом рейтинге» - тоже самими обучающимися, а письменные летописи собираются в тетрадь или папку, а также оформляются творчески и таким образом составляется дневник группы.

***Творческий рейтинг*** – творческая оценка обучающихся упражнений

«самостоятельного блока»: организации педагогического стола, плана занятия, летописи, дворца, икебаны, зачина.

Творческий рейтинг имеет свои параметры и также проводится в театрализованной форме.

Так, например, параметры для оценки упражнения «Летопись»:

- подробность изложения материала (подробность и значимость информации)

- грамотность (критерии объединения: погруженное и эмоционально выразительное существование) исполнения

- оригинальность творческой формы

- внятность исполнения (речевой параметр)

- творческая запись летописи

- своевременная сдача задания

В самостоятельный блок входит также организация педагогического стола, на котором находится игротека.

***Игротека*** – игровые средства, на основе которых и с помощью которых строятся упражнения туалета и тренинга. Игротека собирается и пополняется обучающимися и располагается режиссером на педагогическом столе. Композиционная организация педагогического стола и его методическое оснащение (игротека, творческая документация, план занятия, дворец, икебана) входят в самостоятельный блок и оцениваются как самими обучающимися, так и педагогами. Наличие игротеки и ее богатая коллекция свидетельствуют о хорошей подготовке группы к занятию.

Игротека – это: мячи, лоскуты тканей, набор кубиков, скакалки, наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из – под духов, наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, нитки, иголки, пластилин, наборы репродукций и фотографий и многое другое, что может понадобиться как вспомогательный материал для проведения упражнений тренинга.

***Стихи в подарок*** – стихи, которые читаются на каждом занятии – о важном и интересном. Подготовка стихов к каждому занятию требует организации и мобилизации волевых качеств, к тому же отлично тренирует память.

Далее педагог подхватывает инициативу в ведении занятия и переходит к следующему блоку –

3. **Творческий туалет и тренинг.**

***Туалет актера*** – восемь – девять упражнений, обеспечивающих включение в работу всех органов чувств – сенсорной системы. Обычная жизнь не требует их мобилизации и усиления, в быту они работают непроизвольно. Жизнь вне занятия мало способствует их тренировке и даже, напротив, ослабляет реактивные возможности органов чувств, притупляет их. В условиях сцены они должны быть предельно обострены, так как живое восприятие в искусственной среде обеспечивает сенсорная система, натренированная так, что в сценических обстоятельствах – включается шестое чувство – интуиция. Цель «туалета» - мобилизовать, настроить органы чувств, освободить себя от суеты и быта, подготовить себя и других к способности погрузиться, поверить в мир вымысла. Протяженность «туалета» - 30 – 40 минут.

***Актерский тренинг –*** это с одной стороны тренировка и развитие «элементов» психотехники, с другой, тренинг действия в предлагаемых обстоятельствах. В отличие от «туалета» цель тренинга - не «настраивать», а «развивать» и «совершенствовать». В этом понимании тренинг представляет цикл упражнений, построенных по принципу «от простого – к сложному», которые требуют определенного времени на их выполнение, тренировку и отработку навыка. В этом понимании тренинг более схож, например, с танцевальной тренировкой, когда перед тем, как подойти к «турам» и «адажио», необходимо натренировать «батман тандю» и «плие».

***Тренинг действия в предлагаемых обстоятельствах*** – это рубеж, после которого и начинается главное в творчестве, когда в работу включается магическое «если бы». До того момента мы только готовили аппаратуру для творческого акта. Он начинается с «если бы». А что, «если бы» мы сидели не на занятии а на палубе прогулочного катера или на концерте в филармонии. Это и есть тренинг.

- А что, если бы у вас в руках оказалась воображаемая коробочка или пакетик с бисером? (Любимое упражнение К.С. Станиславского). Начинайте действовать – вденьте нитку в иголку, завяжите узелок на конце ее и начните нанизывать бусинки…

«Если бы» - удивительное предположение! Недаром К.С.Станиславский

называл его «магическим». Оно пробуждает воображение, заставляет действовать, вызывает тьму вопросов, на которые нужно ответить не словами, а поведением. Какого размера бусинки, сколько их, какого цвета, в чем хранятся, зачем и для кого собираются они и когда, время дня, время года, сколько нужно энергии потратить на эту работу и другие, что происходит с вами в этот момент. Постепенно тренинг переходит в этюд – отрезок жизни, подсказанный воображением, жизненная ситуация с каким – нибудь происшествием, событием.

***Упражнение «Переход*» -** с одной стороны – итоговое упражнение тренинга, вбирающее в себя элементы театральной школы, но главное – воспитывает один из основных элементов внутренней техники – действие, чувство движения к цели в событии. С другой стороны – своеобразный «мостик», соединяющий тренировочный блок с блоком творческих показов и репетиционной работы. Формальная сторона «Перехода» - нужно поменять позицию рабочего полукруга на полукруг «просмотровый» в определенных предлагаемых обстоятельствах, заданных педагогом. Это упражнение может быть выполнено группой, парно или индивидуально. Переходы могут быть самые разные и неожиданные – через топкое место, тонкий лед, ночью через чужой сад, по бревну через поток или через железнодорожные пути и т.д. Возникает небольшая этюдная ситуация – небольшая история с событием. После окончания перехода импровизация записывается на карточку. Запись проверяется педагогом, обсуждается группой. Этюду – импровизации надо дать верное действенное (отглагольное) название, которое бы точно вскрыло, определяло суть случившегося. Запись должна быть краткой, без литературных украшательств – только факты и поступки в развивающейся ситуации, то есть логика движения и поворотов в нем, логика поведения – движения к цели. Кроме того, «Переход» развивает импровизационную смелость, развивает воображение и фантазию, когда обучающиеся учатся комбинировать самым неожиданным образом свой жизненный опыт, наблюдения и впечатления.

**4. Творческие показы (репетиционная работа.** Содержание этой части занятия целиком зависит от программного материала данного этапа обучения.

В первом полугодии – это работа над этюдами, наблюдениями, во втором – басня, отрывок из современной прозы, на других годах обучения – работа над драматургией или над каким – нибудь театральным сочинением группы.

***Импровизация по билетам***  - упражнение, выполняемое либо после «перехода», либо после творческих показов и работой над учебным материалом. Оно развивает фантазию, сиюминутность реакции, готовность

к действию в любой момент. Педагог заранее готовит карточки или «билетики» для импровизаций. Получив билетик, обучающийся на подготовку к показу имеет не более 1 – 2 минуты.

***«Метафора» и «Эквивалент»*** - очень важные упражнения для понимания символичности в искусстве театра и мастерства сценического воплощения. Обучающемуся предлагается (в импровизационном порядке или в качестве домашнего задания) некое событие, которое необходимо реализовать сценически либо в форме эквивалента, либо в форме метафоры. Сценический эквивалент предполагает найденное сценическое воплощение событию – через визуальные формы и приспособления мы реализуем событие. Возьмем, к примеру, событие «дорожная авария». Какой сценический эквивалент мы можем подобрать? Если мы разыгрываем само столкновение машин – это будет буквальная иллюстрация, а мы стремимся уйти от буквальности. Что может быть эквивалентом? Например, этюдная ситуация какой – то влюбленной пары, фоном которой звучит звук врезающихся друг в друга машин, что не только само по себе ужасно, но помимо этого, разрушает и срывает важное признание. Тогда событие «авария» предстает в двух ипостасях – реальная «дорожная авария» и «авария» в отношениях влюбленной пары.

Сценическая метафора – это иносказательный образ события: так, например, метафорой дорожной аварии может быть разбитая ваза.

Овладение этими упражнениями – принципиально. В работе над любым драматическим произведением очень важно в реализации событийного ряда искать эквиваленты и метафоры, иначе окажется плоским как сценическое прочтение пьесы, так и его визуальный ряд.

5. **Творческие сюрпризы.** После напряженной работы над учебными заданиями сюрпризы как бы возвращают группу к праздничному самочувствию. Сюрприз – одно из упражнений объединения и, значит, выполняется по ее законам, но в нем есть новое качество – энергия сочинительства, свободного фантазирования и творческого соревнования. Сюрприз всегда неожиданность. Это может быть творческое поздравление и творческий подарок. Сюрприз – одно из первых заданий. Сразу же после учебы обучающимся дается задание «Творческий сюрприз»: рассказ о родном городе, сочиненная песня, стихи, музыкальные номера, рисунки и даже фокусы. Далее в ходе учебы дается задание «Сюрприз на тему». Например, музыкальный сюрприз. Возникают вокальные дуэты и даже ансамбли, пародии на различные жанры и на популярных певцов, всевозможные музыкальные шутки и демонстрация достижений по овладению тем или иным инструментом.

6. **Обсуждение занятия.**

После показа сюрпризов подводится итог занятия, дается новое задание, возникает беседа – вопросы обучающихся и ответы педагога, анализ встречи. В анализе участвуют и сами обучающиеся. В течение занятия педагог часто обращается к обучающимся, которые должны анализировать свою работу, работу товарищей. Так вырабатываются общие критерии, точка зрения на тот или иной вопрос.

З.Я Корогодский пишет: «Учет, оценка, контроль – сильное и конкретное средство педагогического воздействия на обучающегося.

Учет и контроль не формальности ради, а для последовательности в требованиях. Непроверенное задание подрывает авторитет педагога, веру в его необходимость, провоцирует недобросовестность и даже равнодушие. Учет заданий, их оценка дисциплинирует, ориентирует в критериях, то есть учат. Замечания педагога, ответственные и точные, ведут обучающегося, они или укрепляют, или подрывают веру в педагога. Когда учебных заданий мало – это расслабляет, много – напрягает. Необходима мера. Если заданий мало, обучающийся снижает требовательность к себе, начинает верить в легкий путь. Когда обучающийся не справляется с перегрузкой, у него накапливается комплекс вины, утрачивается вера в себя.

Контроль и учет – серьезный вопрос педагогического процесса. Еще острее проблема замечаний и наказаний. Приблизительные, неточные, неконкретные замечания педагога дезориентируют обучающегося и даже вредят, сбивая его. Замечания резкие, обидные – парализуют, создают зажим, ведут к конфликту. Сентиментальные, «ласковые», заискивающие рекомендации педагога балуют либо обольщают обучающегося. И здесь необходима мера. Еще важнее соблюдать меру в наказаниях. Перебор взыскания, наказания сгоряча разрушают веру в справедливость педагога, а это – главное для его авторитета. Либерализм в отношениях с обучающимися – скорее, безразличие. Любят «добрых», а уважают, ценят строгих.

Группа, поверив педагогу, поверит, что требовательность, строгость его (обязательно справедливые) во благо всем и каждому. Учет посещаемости, взыскательное отношение к оценкам – это не формализм ради «благополучной картины», официальной отчетности, показухи (самое ненавистное для обучающихся, создающее ложь в отношениях), а последовательность педагогических требований. И посещаемость, и успеваемость в актерском объединении – показатели воли, истинной потребности сотворить себя, получить право быть в искусстве.

Учет и контроль побуждают обучающегося к постоянному совершенствованию себя. «У души, как и у тела, есть своя гимнастика, без которой душа чахнет, впадает в апатию, бездействие» (В.Белинский).

7. **Критерии оценки творческих показов – этюдов, наблюдений, сюрпризов.**

Чтобы справедливо оценить выполнение таких творческих заданий как этюды, наблюдения, творческие сюрпризы, и с тем дать обучающемуся внятные и точные замечания, мы попытались разработать критерии оценки и бальную систему:

- собранность внимания

- погруженность

- острота и свежесть восприятия, спонтанность эмоциональной реактивности

- самоотдача

- доля импровизации

- взаимодействие (партнерство)

- уровень раскрепощенности в публичной ситуации

- самобытность и индивидуальность

- сверхзадача материала

- своевременность сдачи задания.

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5

Таким образом, количество баллов, соответствующее оценке «отлично» - 41 – 50

Количество баллов, соответствующее оценке «хорошо» - 31 – 40

Количество баллов, соответствующее оценке «удовлетворительно» - 21 – 30

Количество баллов, соответствующее оценке «плохо» - 11 – 20

Количество баллов, соответствующее оценке «неудовлетворительно» -1 -10

8. **Финал занятия –** импровизационное или спланированное и срепетированное заранее творческое завершение занятия, своеобразное «до свидания» от обучающихся педагогу.