

Майорова Марина Николаевна,
педагог дополнительного образования,
Центр «Лесная сказка»,
г. Щелково, Московская область

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА – СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Прогрессивное, поступательное развитие общества требует от современной школы подготовки людей не только имеющих определенную сумму знаний, но и обладающих творческим умом, способных находить нестандартные решения в различных ситуациях и воплощать их на практике. Необходимо сохранить и развить личность каждого ребенка духовно и физически здоровую, способную к самореализации и самоутверждению. Театральное активное творчество дает ощутимый эффект в общем и художественном развитии личности.

Ключевые слова. Игра, театральная игра, театральное-творческое развитие личности, игровые задания.

Искусство театра развивает у детей не только художественную способность, способность, но и всеобщую, универсальную, человеческую способность, которая будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности (Э.И. Ильенков «О специфике искусства»). Способность к творчеству универсальная способность личности. Благодаря своей эмоционально - действенной природе театр проникает в душу ребенка, способствует развитию способности к сопереживанию. Фантазию и способность к переживанию следует развивать в раннем возрасте. Все, что ребенок переживает, все, что в нем разбужено и воспитано, скажется на протяжении всей его жизни. Никогда не утратит он то, что было заложено в эти годы, никогда впоследствии не проявит интереса к тому, что в нем было развито. В.А Сухомлинский писал «То, что упущено в детстве, никогда не возместить в юности и тем более в зрелом возрасте». Это правило касается всех сфер духовной жизни ребенка. Каждый, кто хоть немного ощутил в сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает. В воплощении творческих заданий большую роль приобретают психические качества личности: темперамент, эмоциональность, воля.

Гете писал, что высшее счастье на земле – быть личностью. У ребенка потребность проявить свои личностные начала сильнее, чем у взрослого. На театральные занятия перед педагогом стоит сложная задача - «не навреди». Педагог старается раскрыть личностные качества детей, выявить их творческие задатки, развить те свойства личности ребенка, которые характеризуют его как творческую индивидуальность. Стремление, расположенность к творчеству являются важнейшим условием и стимулом развития личности. Творческая личность успешнее адаптируется к изменяющимся требованиям жизни и условиям труда, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способна к самосовершенствованию. В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Воспитание личности – это процесс, тесно связанный с воспитанием коллектива, но в определенном смысле это особая область воспитательной работы.

Воспитывая коллектив, надо видеть в нем каждого ребенка с его неповторимым духовным миром, заботливо воспитывая каждого питомца».

Детский коллектив испытывает потребность в творчестве:

1) когда имеется налицо определенный уровень знаний, умений и навыков, необходимых для творчества;

2) коллектив неоднороден по своим творческим особенностям;

1) используется импровизация

2) широко применяется игра

Развитие творческой индивидуальности ребенка в коллективе во многом зависит от его творческой активности, адекватной самооценки, самостоятельности. Театральный коллектив объединяет детей для творчества, которое выступает не только как средство досуга, а как средство активного воспитания неординарных, самобытных личностей.

Наиболее привлекательной формой работы с детьми является игра. Любой вид деятельности может стать увлекательной игрой. Игра помогает сконцентрировать внимание ребенка на действии. Все качества личности ребенка формируются в процессе разнообразных действий, воображения. Игра развивает личность ребенка. Игра воздействует на эмоционально – образную сферу мышления.

Различных игр для детей множество: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театральные игры. Театральные игры – вид игры, который требует специального вмешательства взрослых. Театральные игры, развивающие фантазию и воображение, делятся на игры – драматизации и режиссерские.

На первой ступеньке педагог и ребенок учатся понимать мир, играя. На театральных занятиях педагогу надо не просто создать игровую ситуацию, а создать игру с характерными для художественной деятельности моментами: воздействие на других людей, перевоплощение, общение, целеполагание, так как театральная игра – искусство, а у искусства свои законы. Ребенку придется «вживаться» в предлагаемые обстоятельства - вести себя так, чтобы зритель поверил. Обучающемуся также важно уметь играть с предметом: ведь он живой, превращается либо во что-то любимое, либо в неприятное.

Система целенаправленных театральных упражнений, способствующая развитию диалоговой речи, развивает речь детей. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства, использует различные интонации, старается говорить четко, чтобы его все поняли.

Детская игра, так близко знакомая каждому ребенку, похожа на многие актерские упражнения. Но особенность игры – незапрограммированность, полная свобода выбора, а у искусства – свои законы, их нельзя нарушать. На театральных занятиях игра начинается с задания, требует исполнения и не может быть произвольно брошена. Занятия включают задания и упражнения, преследующие цели художественного и общего воспитания детей. Настрой педагога на театрально – творческие занятия, его готовность к работе, где необходимо ожидание открытия, того, что случится «сегодня, здесь, сейчас» (К.С. Станиславский), должны отличаться от обычной готовности к за-

нятию. На театральных занятиях педагог осуществляет самый трудный вид руководства – руководство игрой, где нельзя допустить, чтобы:

1. дети боялись выйти на сцену;
2. группа детей разделилась на «исполнителей и зрителей».

Педагогу самому надо быть готовым играть, помогая детям. Ему надо следить за тем, чтобы своей игрой, актерской активностью не подавить детей.

Театральные игры всегда радуют детей, так как в играх дети видят мир через образы и звуки. Импровизация - разыгрывание темы без предварительной подготовки. Каждый ребенок разыгрывает тему по-своему. Следующее задание – ребенок выбирает тему и сам ее разыгрывает. И еще более сложное задание – дети сами задают друг другу тему. Педагог также может предложить детям игры - импровизации, сущность которых заключается в том, что действующие лица знают сюжетный стержень игры, характер своей роли. Игра разворачивается в виде импровизации. Можно использовать ролевые игры, в которых сюжет возникает в процессе игры, а дети придумывают название к сюжету, например, «Встречи с жителями Атлантиды».

Благодаря специально подобранным упражнениям, близким по характеру детским играм, дети приобретают практические навыки и умения правдиво действовать в вымышленных условиях и тем самым подготавливают себя к работе над воплощением. Эти упражнения важны для воспитания качеств творческой личности (развития фантазии, внимания). Помня о том, что сценическое действие складывается из тесно связанных друг с другом элементов: внимание, воображение, логика и последовательность, чувство сценической правды, общение с партнером, упражнения подбираются так, чтобы обратить внимание детей на тренировку каждого элемента.

Самые первые упражнения учат быть внимательным, собирают волю, внимание, дисциплинируют группу обучающихся, способствуют объединению усилий, т.е. преследуют задачи создания коллектива. Театральное исполнительское искусство требует умения быть самостоятельным и уметь подчиняться. Упражнения «Одновременный поклон, хлопнуть в ладоши», «Переходы» одновременно тренируют подчинение общему ритму, движению. Для воспитания внимания к партнеру служат, к примеру, такие упражнения, как «Зеркало», «Тень», «Проводник», «Ходить след в след».

В сценическом действии большую роль играет воображение и фантазия.

«Обсуждение увиденного и фантазирование». Это – две полезные формы работы в воспитании детей. Увидели, как идет человек и определили все связанные с увиденным предлагаемые обстоятельства, т.е. ответили на вопросы: «Кто это? Куда идет? Когда? Зачем? Где это происходит?» Наблюдение за жизненной ситуацией только на некоторые из этих вопросов даст определенный ответ. Тогда включается фантазирование.

Основные методические указания к проведению каждого из упражнений:

«*Встать по пальцам*». По команде педагога дети должны подняться и стоять столько человек, сколько пальцев покажет педагог, это и будет сигналом к началу выполнению упражнения. Педагог показывает задуманное количество пальцев на руке и произносит: «Раз, два, три – замри». Должно встать столько детей, сколько будет показано пальцев. Никто из детей не знает, сколько человек должно встать и кто

именно. Это упражнение хорошо выполняется только при условии нацеленности каждого на общий результат.

«Переходы» - дети садятся полукругом. По знаку педагога, соблюдая полную тишину, встают и садятся также бесшумно и одновременно, на счет «пять» меняются местами, потом проделывают это на счет «три». Меняться местами надо, никого не толкая, не мешая друг другу.

«Дружные звери». Дети распределяются на три группы – медведи, обезьяны и слоны. Затем педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны одновременно выполнить свое движение. Медведи – топнуть ногой, обезьяны – хлопнуть в ладоши, слоны – поклониться. Каждой группе дается время, за которое дети должны собраться и без всяких команд с чьей – либо стороны одновременно хлопнуть в ладоши, а через какую-то паузу снова хлопнуть и т.д. Упражнение считается хорошо выполненным, когда все выполняется одновременно, когда нет разнобоя в движениях. Одновременность – высокий показатель согласованности действий в коллективе. Театральное исполнительское искусство требует умения быть самостоятельным и уметь подчиняться. Упражнение одновременно тренирует подчинение общему ритму, движению.

«Упражнение на слуховое восприятие». Вся группа слушает минуту. Потом по вызову педагога дети говорят, что успели на улице, в коридоре, вверху, внизу. Дополняют друг друга, уточняют последовательность шумов и звуков.

«Упражнение на зрительную память». Дети садятся в определенном порядке, в фиксированных позах. Внимательно смотрят друг на друга. Запоминают, кто, где и как сидит. Один из ребят покидает кабинет. Без него кто-то меняет позу, кто-то меняется местами, деталью костюма. Вернувшись, ребенок должен увидеть и назвать, что именно изменилось – кто пересел, кто поменял позу и деталь одежды.

Аналогичное упражнение. На столе располагают семь – восемь предметов. Все запоминают их расположение относительно друг друга, включая ракурс. Один из участников игры выходит, на столе что-то изменяют: либо порядок расположения, либо убирается предмет, заменяется другим. Вернувшись, ребенок должен угадать, что изменилось на столе.

Следующей ступенью в ознакомлении детей со сценическим действием служат этюды: маленькие сценки с сюжетной основой. Момент работы над этюдами важен в педагогической работе с детьми, т. к. с одной стороны, носит характер коллективного творчества, с другой – служит переходом к индивидуализации творческих проявлений. Этюды помогают развивать многие важные качества: воображение, способность к общению, стремление найти выход из трудной ситуации. Этюды дают возможность научиться слушать и чувствовать другого человека. Множество нравственных ситуаций возникает в этюдах.

Вот пример таких этюдов:

«Упавший птенец». Мальчик и девочка собирали в лесу ягоды. Неожиданно они находят птенца, выпавшего из гнезда. Девочка определяет, откуда выпал птенец, а мальчик влезает на дерево и кладет птенца обратно в гнездо. Некоторое время они

наблюдает за тем, будут ли кормить птенца родители, и, когда убедились в этом, идут дальше.

В своем педагогическом опыте педагог должен искать такие формы игры, которые отвечали бы таким требованиям:

1. Игра должна содействовать сплочению коллектива;
2. Иметь познавательное значение;
3. Активизировать мыслительную активность (деятельность);
4. Создавать условия для детского творчества, для развития творческой личности;
5. Соответствовать принципу: Как можно меньше зрителей, как можно больше действующих лиц.

Игровая позиция педагога превращает игру в воспитательный фактор, так как способствует гуманизации отношений «педагог - обучающийся». Это основная функция игровой позиции педагога, которая способствует созданию творческой атмосферы. Игровая позиция – средство не только воспитания других, но и саморегуляции. Игровое поведение требует от педагога благожелательного отношения к детям, открытости, восприимчивости, игрового самочувствия. Проявляется игровая позиция в способности переходить из реального плана в игровой.

Функциями игровой позиции являются:

- 1) гуманизация взаимоотношений педагога с обучающимися;
- 2) повышение творческого потенциала коллективной деятельности;
- 3) обеспечение гибкого поведения педагога;

Педагогу необходимо устраивать короткие обсуждения упражнений. Это воспитывает художественный вкус детей, дает наглядное представление о том, чего следует добиваться, а чего избегать. В результате дети учатся не только на своих достижениях и ошибках, но и на опыте своих товарищей. Присутствие зрителей есть обязательный элемент театрального занятия. Дети – актеры не смущаются присутствием зрительской аудитории. Дети - зрители получают право высказаться. В процессе работы над упражнениями, спектаклем у ребят воспитывается «зрительское восприятие, стремление кроме односложного «нравится – не нравится» дать объективную оценку тому, что они видят на сцене.

Театральная игра повышает общую культуру детей, воспитывает ответственность и творческое состояние. Дети быстро понимают, что в театральной игре нельзя подвести партнера, к партнеру надо прислушиваться, за партнера чувствуешь ответственность. Эти качества значимы для формирования личности ребенка.

Театральные игры дают возможность регулировать развитие моральных отношений у детей. Даже если в жизни дети не дружат, у них возникают новые отношения сотрудничества. Театральная игра открывает в ребенке новые качества, которые вызывают интерес к личности ребенка.

В театральной игре, ребенок получает возможность действовать самостоятельно, при этом его эмоциональные возможности в возрасте 6 – 9 лет, опережающие интеллект, дорастают до его интеллектуальных возможностей, и это доставляет ему огромное удовольствие.