

Образование – территория инноваций

Калинина Алёна Алексеевна,

педагог-организатор,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана,

г. Апатиты Мурманской области, Россия;

Павлов Юрий Вячеславович,

педагог-организатор,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана,

г. Апатиты Мурманской области, Россия

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ АНАЛИЗА ПЕРСОНАЖЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ СКАЗОЧНЫХ) ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ И ИНЫХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация. *В статье рассматривается важность глубокого анализа персонажей при организации театрализованных мероприятий в образовательных учреждениях. Автор подчёркивает, что зачастую педагоги и сценаристы воспринимают героев поверхностно, не вникая в их мотивы и судьбы, что приводит к шаблонным постановкам. Однако, детальный разбор персонажей позволяет раскрыть их внутренний мир, сделать образы более живыми и понятными для детей.*

В качестве примера приводится новогодний спектакль, в котором отрицательные герои (Баба-Яга, Снежная Королева) оказываются не просто «злодеями», а персонажами с собственной историей и мотивацией. Особое внимание уделяется работе с детьми-актёрами: автор отмечает, что изначально юные исполнители механически заучивали текст, не понимая характеров своих героев. Для решения

Образование – территория инноваций

этой проблемы была проведена специальная репетиция, посвящённая созданию «биографий» персонажей. Дети активно включились в процесс, придумывая героям увлечения, черты характера и даже альтернативные сюжетные линии.

Особый интерес представляет анализ «реалистичных» персонажей (обычных детей), которых юным актёрам было сложнее сыграть, чем сказочных героев. Автор предлагает метод проецирования желаемых качеств, что помогло детям раскрыться. В результате такого подхода даже отрицательные персонажи стали многогранными, а сам спектакль приобрёл глубину.

Автор делает вывод, что подобная практика не только развивает воображение и актёрские навыки, но и способствует формированию у детей эмоционального интеллекта, критического мышления и моральных ориентиров. Кроме того, совместный анализ персонажей укрепляет доверие между педагогом и учениками, а также помогает детям прорабатывать собственные психологические трудности через проекцию на героев.

Ключевые слова: *театрализованные мероприятия, анализ персонажей, педагогический метод, детское творчество, эмоциональное развитие.*

Зачем проводить праздники и театрализованные мероприятия в учреждениях образования - никому объяснять не надо: персонажи развлекают детей и через игру показывают ребятам примеры хорошего поведения. Но иногда даже сам педагог, который занимается организацией подобных праздников, не осознаёт истинный, глубинный смысл каждого персонажа в отдельности, их внутренние мотивы, и даже не догадывается, что у таких персонажей могут быть судьбы.

Задача сценариста и режиссёра (а в образовательных учреждениях зачастую это - один и тот же человек) - раскрыть героя полностью, пока-

Образование – территория инноваций

зав его внутренний мир, который должен быть богаче и сложнее, чем на первый взгляд. Для чего, всё-таки, нужен такой детальный разбор персонажа и выяснение подробностей его судьбы? Большинство мероприятий для детей довольно-таки типичны и похожи друг на друга: есть положительные персонажи, есть отрицательные, есть сказочные, а есть вполне реальные, но дети зачастую даже не задаются вопросом, что движет тем или иным героем по-настоящему. Мы, взрослые зрители, не говоря уж о самих детях, при просмотре подобных спектаклей (театрализованных праздников, фильмов, сказок) думаем, что зло злое, потому что оно должно быть таким от природы, хотя на самом деле существует огромное количество факторов, которые заставляют персонажей поступать определённым образом.

Например, Баба-Яга. Сказочная ведьма постоянно пакостит на всех ёлках страны, в каждом втором спектакле она что-то крадёт у главных героев, кого-то обманывает или вынуждает «плясать под свою дудку». Она в девяносто девяти процентах случаев воспринимается просто как отрицательный герой, плохая, потому что она такая есть. Но, если начать проводить анализ спектаклей, в которых она присутствует, то выясняется, что её просто забыли пригласить на праздник, и уже поэтому она, как обиженный персонаж, начинает пакостить.

На новогоднем утреннике (спектакле), который я готовила для детей, у меня участвовали следующие персонажи: Дед Мороз (взрослый актёр), Снегурочка, Снежная Королева (взрослые актёры) и её помощники Лыдинка и Снежинка, Баба-Яга (взрослый актёр) и две девочки Ира и Вероника (имена персонажей соответствуют именам актёров).

Сюжет был довольно прост: Ира и Вероника готовят праздник для ребят в Доме детского творчества, попутно рассуждая о силе веры в чудеса (одна девочка верит в них, а другая - нет). Снежная Королева при

Образование – территория инноваций

помощи своих помощников пытается украсть волшебный посох Деда Мороза, чтобы стать самой сильной повелительницей. При помощи колдовства она вызывает сильную снежную бурю, дабы укрыть своих помощниц, которые должны стащить тот самый посох. Но в снежной кутерьме Баба Яга путает свою метлу с посохом Деда Мороза и сама становится невольной владелицей сказочного артефакта. После недолгих разбирательств всё встаёт на свои места, все мирятся и вместе празднуют Новый год.

Следует отметить, что данный опыт работы с детьми, как с актёрами, был у меня первым, поэтому я столкнулась с такой вещью, как непонимание актёром своего персонажа. А началось всё с того, что дети не всегда выполняли мои режиссёрские требования, и я никак не могла добиться от них нужных мне характеров персонажей. В какой-то момент мне стало понятно, что дети просто учат текст, не понимая подтекста.

В связи с этим, одну из репетиций я решила посвятить разбору каждого персонажа в отдельности. Сначала я спрашивала у ребят, а какими они видят своих героев, просила их придумать им историю их жизни, наделить какими-нибудь качествами и даже описать их увлечения. Придумав характеры, мы стали разбирать ситуации, почему их герои поступают так или иначе, и у нас получился интересный самоанализ с рисованием психологических портретов. Ребята настолько увлеклись расписыванием судеб и поступков своих персонажей, что по итогам этой репетиции можно было придумать аж несколько сиквелов, приквелов и спин-офф для каждого героя.

Стоит отметить один интересный момент нашего анализа: если со сказочными персонажами проблем особо не возникло, то с такими героями, как простые дети, вышло больше всего загвоздок. Но, по порядку.

Образование – территория инноваций

При описании Снегурочки, игравшая её актриса создала для себя довольно классический образ умной, доброй и отзывчивой девочки. Актрисы, игравшие роли помощников Снежной Королевы - Льдинки и Снежинки - придумали для себя разноплановые образы: одна мягкая и доверчивая, другая строгая и исполнительная, а в своей хозяйке они даже ситуативно видели образ матери.

Сложнее всего оказалось создать образ для актёров, которые играли детей. Сначала девочкам было тяжело понять, что они сами и их герои — это разные люди. В какой-то момент я просто предложила им пофантазировать и придумать себе те образы, которые они хотели бы видеть в себе в реальной жизни, стать такими, какими они мечтали бы быть, но по каким-то причинам не могут воплотить это в жизнь. Сразу после этого их герои засверкали новыми и более яркими красками, дети преобразились и превратились в своих персонажей.

После того, как детям стали понятны образы и мотивации их героев, я решила пойти дальше и пофантазировать вместе с детьми по поводу характеристик взрослых персонажей. В итоге выяснилось, что даже отрицательные герои не выглядят такими уж плохими, так как, например, у Снежной Королевы неблагоприятные жилищные условия: она живёт в ледяном замке, и её окружают бело-голубые оттенки, что сказывается на её психическом здоровье. А Баба Яга вообще не собиралась пакостничать, просто волею судьбы из-за снежной бури перепутала волшебную атрибутику. Но особенно детям понравилось разбирать образ главного новогоднего волшебника — Деда Мороза. Их фантазиям не было предела! Оказывается, когда-то он был простым, но очень добрым человеком, который мастерил игрушки. А когда его не стало, Высшие Силы подарили ему вечную жизнь, но взамен он должен в канун Нового года одаривать всех детей планеты подарками.

Образование – территория инноваций

Как показала практика, подобные занятия очень полезны для общего развития детей. Во-первых, у них начинает хорошо работать фантазия, и если их хоть чуть-чуть вовлечь в эту игру, то дальше они сами додумывают детали, добавляя от себя как можно больше. Соответственно, в этот момент задача педагога показать ребятам, что они уже принимают участие в создании образа персонажа. Во-вторых, юные актёры учатся работать над ролью, они сами могут выбрать типаж персонажа, придумать ему историю и начать «жить» на сцене этой историей. Более того, они придумывают ему физические характеристики: одежду, голос, хобби и т.д. В-третьих, ребята учатся анализировать. В данном случае анализу подвергается характер героя. В будущем умение анализировать окружение и ситуации очень пригодится ребёнку, чтобы он мог подстраивать под себя обстоятельства и никогда не терялся, попав в затруднительное положение.

Чем ещё хороша подобная практика проведения таких занятий? Она налаживает доверительные отношения между взрослым режиссёром и ребёнком-актёром. Режиссёр даёт возможность ребёнку фантазировать и добавлять детали от себя. Так же режиссёр может направлять мысли начинающего актёра в нужное русло, делясь своим личным опытом. Более того, когда вы видоизменяете ход занятий, это тоже может переключить ученика и дать ему понять, что вы как педагог - очень даже разносторонняя личность.

Теперь метод разбора и анализа персонажей с последующим наделением их различными характеристиками является неотъемлемой частью моих занятий с детьми при подготовке массовых мероприятий как мощный педагогический инструмент. Он помогает мне развивать в детях ключевые навыки и качества, важные для их воспитания. Когда дети анализируют поступки и мотивы персонажей, они учатся пони-

Образование – территория инноваций

мать чужие эмоции, ставить себя на место других. Обсуждая положительных и отрицательных героев, дети учатся отличать добро от зла, справедливость от несправедливости, что способствует, в свою очередь, формированию морально-этических ориентиров, развитию критического мышления и усваиванию ценностей.

Кроме того, разбор персонажей предполагает обсуждение, что тренирует умение ребенка аргументировать («Я считаю этого героя хорошим, потому что...»), а также способствует развитию богатства речи: дети учатся описывать характеры, эмоции, сюжетные линии.

Дети часто проецируют свои переживания на героев. Разбирая их поступки, можно мягко обсудить сложные темы: страхи («Как герой справился со своим страхом?»), конфликты («Почему эти персонажи поссорились? Как им помириться?»), самооценку («Почему этот герой сомневался в себе? Что ему помогло?»). Такое обсуждение способствует решению психологических трудностей через проекцию.

И, конечно, вышеописанный метод работы воспитывает самостоятельность мышления у детей. Когда ребёнок не просто пассивно потребляет контент, а разбирает его, он учится формировать собственное мнение, а не просто повторять чужое. И развивает креативность: можно придумывать альтернативные варианты развития событий.