

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Рязанский городской Дворец детского творчества»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Создание поэтического театра в учреждении дополнительного образования

Автор-составитель:

педагог дополнительного образования

Ивахина Вера Михайловна

г. Рязань, 2020

Пояснительная записка

«Когда мы услышим мелодию живой души, только тогда мы в полной мере оценим по достоинству и красоту текста и то, что он в себе скрывает»
К. С. Станиславский

Поэтический театр - яркий пример воспитания детей и подростков на лучших образцах отечественной и мировой поэзии и в лучших традициях российского красноречия.

Актуальность поэтического театра состоит в том, что единство речи, игры и движения - универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Я не ставлю перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а решаю проблемы гармоничного всестороннего развития личности и прививаю устойчивую любовь к родной речи.

Сценическая речь не только может служить своего рода эталоном правильной речи, но она одновременно упражняет и развивает слух, дыхательную систему, правильное произношение, логику речи, тренирует артикуляционный аппарат. Навыки активной работы артикуляционного аппарата, заложенные в детстве, позволят речь взрослого человека сделать четкой, разборчивой, разовьют способность доносить до слушающего главный компонент речи - ее содержание. Все это положительно отразится на профессиональной деятельности, особенно когда она связана с постоянным контактом с другими людьми.

Занятие актерским тренингом, который строится на освоении элементов актерского мастерства, позволит детям, приобрести важные навыки для самосовершенствования, устранят зажимы, излишнюю

стеснительность, замкнутость, скованность, позволит эмоционально раскрывать содержание поэтических произведений, органично исполнять роли в поэтических спектаклях, композициях.

Педагогические принципы и подходы создания поэтического театра.

- общедоступность, система - «для всех без отбора»;
- простота и естественность выполняемых упражнений, способствующих высвобождению и раскрытию индивидуальных качеств ребенка;
- однородность возрастного состава групп с учетом особенностей развития детского голоса;
- универсальность, комплексное решение задач физического, интеллектуального и художественного развития, воспитания, обучения; развитие сенсорики, интеллекта, физических способностей, эмоциональности, воображения, фантазии, музыкальности, ритмичности, слуха, внимания, памяти, мышления и речи;
- воспитание дисциплинированности, собранности, настойчивости, работоспособности, смелости, воли, этических норм поведения и общения;
- устранение речевых и дыхательных недостатков, коррекционная помощь в исправлении дефектов речи.

Создание поэтического театра

Создание поэтического театра шло тернистым путем. Не так много детей в нынешний век компьютеризации, любящих и читающих поэзию. Об их понятии поэзии, как вида искусства, не могло быть и речи. Я пошла путем тренинговых занятий по сценической речи и актерскому мастерству, с помощью которых поэтапно шел процесс создания коллектива. В этом коллективе каждый приобретал то, что хотел: кто-то

раскрепощался, другие находили единомышленников и друзей. Я стремилась в каждом найти то, чего нет в другом, в чем его прелесть и уникальность. Таким образом, я сделала возможным у детей отсутствие зависти и присутствие радости за других. И хотя основу образовательной деятельности поэтического театра составляли тренинговые занятия сценической речью и актерским мастерством, постепенно поэзия и художественное слово заняли достойное место в нашей театральной деятельности. Ведь поэзия - ее удивительная магия, которая дарит радость познания мира поэтов, их взглядов на различные аспекты жизни, делится с нами чувствами с помощью рифмы, музыкального удивительного ритма и языка стиха.

Работая с детьми и наблюдая за ними, я видела, с каким интересом они рассказывают истории, которые с ними случались. Я подумала, что можно легко увлечь их рассказывать такие же истории, но написанные другими людьми - поэтами, писателями.

Знакомство с поэзией я начала с этапа, который назвала «Стихи нашего детства». Знакомые нам с детства стихи С. Михалкова, С. Маршака, Б. Заходера, А. Барто, Э. Успенского и других поэтов с помощью тщательного разбора, эмоционального прочтения, с элементами актерской игры воспринимались по-другому. Я заметила, с каким желанием дети стали читать их на занятиях, а потом и выступать на концертах.

Я считаю, что этого я добилась с помощью правильного подбора репертуара. Убеждена, что нельзя читать со сцены стихи детям, если ими они не поняты, если нет сопереживания с автором, если не понятно «зачем и о чем я рассказываю».

И еще один важный, на мой взгляд, момент: я почувствовала, что прочтение детьми стихов, их разбор должны проходить в полной тишине и в заинтересованном внимании всей группы. Добившись этого, я

увидела, что появлялось все больше и больше желающих попробовать почитать это же стихотворение.

Таким образом, с помощью тренинговых занятий сценической речью и актерским мастерством, которые строились на основе игры, игровых упражнений на овладение элементами актерского мастерства, действий в предлагаемых обстоятельствах, этюдов, я ненавязчиво знакомила детей с поэзией и с искусством художественного слова. В результате, многие глубоко и искренне полюбили поэзию и искусство чтения. Так я пришла к выводу, что единство речи, игры, актерского мастерства и художественного чтения - универсальное средство эмоционального, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека.

Родился поэтический театр «Вдохновение».

Обращаю ваше внимание, что на каждом этапе занятия строятся по одной схеме, а отличительной особенностью является усложнение заданий и результат их выполнения в зависимости от возраста и года обучения.

Скажу откровенно, что построить схему занятий от первого года обучения до второго, третьего и т.д. не всегда удастся. Иногда приходится учитывать возраст, интересы вновь прибывшего и я определяю его в группу второго, третьего года обучения. Но из практики я поняла, что страшного в этом ничего нет. Самое главное заинтересованность новичка в процессе занятий и его азарт в достижении результатов. Конечно, приходится уделить больше внимания новичку или использовать индивидуальные занятия.

Хотелось бы отметить, что каждый новичок вносит разнообразие в процесс занятия: у ребят появляется желание показать свое мастерство, появляется, в хорошем смысле слова, кураж, а завершаются такие занятия вечерами поэзии.

То удовольствие, с каким ребята читают стихи, и то наслаждение, какое

получают слушатели, дорогого стоит. В подтверждении выстроенной мною технологии работы поэтического театра приведу строки стихотворения А. Дементьева:

*«Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы».*

Содержание занятия

Приходя на занятия, дети с увлечением начинают мне рассказывать о своих впечатлениях, проблемах, а иногда просто жизненные истории, ситуации, в которые они попадали. На это нужно время, но я поняла, что это один из важных воспитательных моментов, и стала его использовать. Выслушивая одного, мы все вместе стараемся разобраться в данной проблеме: стремимся дать совет, я часто привожу пример из своего жизненного опыта, рассуждаю, как бы я поступила в этой ситуации. При этом стараюсь, чтобы ребенок был услышан, не закрылся, а раскрепощался и не утрачивал желания делиться своими впечатлениями и проблемами в коллективе и со мной лично. Этим самым я:

- активизирую внимание всех присутствующих к рассказчику;
- не обижая рассказчика, вызываю желание у других высказать свое мнение;
- использую и воспитываю чувство юмора, которое, на мой взгляд, помогает справиться с казусной ситуацией, в какую может угодить каждый;
- много привожу примеров из своего жизненного опыта, не навязывая свои убеждения, а рассказываю путь, по которому я пришла к этим убеждениям.

Освобождение мышц и артикуляционная гимнастика

В начале занятия мы организуем рабочий круг. Начинаю занятие с того, что добиваюсь подтянутости (успеваю в этот момент многих подбодрить, восхититься некоторыми, для стеснительных и неуверенных в себе нахожу подходящий комплимент).

Начинаем расслаблять мышцы шеи, предплечья и немного уделяем внимание пластики рук и тела. Ознакомив ребят с артикуляционным аппаратом, обозначив какие органы входят в речевой аппарат (губы, челюсти, язык, зубы), и, объяснив важность и необходимость подвижности речевого аппарата, мы начинаем гимнастику артикуляционного аппарата.

Дыхание

После гимнастики артикуляционного аппарата переходим к работе над дыханием. При правильном дыхании диафрагма должна опускаться, позволяя легким расправиться. Поднимание плеч оказывает противоположный эффект, подтягивая вверх диафрагму именно в тот момент, когда вы хотите сделать вдох. Таким образом, осознав и освоив дыхательные движения, мы должны понять, что необходимо большее расширение, большее пространство для дыхания и речи, что активный вдох и выдох ведет за собой красивый звук. Этот процесс сложный, требует много времени и труда, поэтому я не стремлюсь добиваться быстрого результата (дабы не потерять интерес к занятиям).

Постепенно из занятия в занятие, из года в год, приходит тот результат, которого я добивалась. Приятно видеть, когда дети сами получают огромное удовольствие от владения голосом на правильном дыхании, от владения силой голоса. Новички с восторгом смотрят на достигнутые возможности детей. Это только усиливает их желание достичь тех же результатов. Приятно видеть, что кто-то занимается

самостоятельно дома и приходит на занятия уже с какими-то результатами.

В работе над правильным сценическим дыханием я использую различные упражнения, которые в дальнейшем включаются в систематический тренинг. Многие из этих упражнений переосмысливаются мною с учетом возрастных особенностей детей. Моя задача раскрыть голосовые возможности каждого ребенка, помочь ему развить их и дать в руки инструмент, позволяющий ему самому развивать собственные голосовые данные.

Развитие силы голоса и четкости произношения

Остановлюсь немного на характеристике голосовых возможностей. Голос человека - это его биография. Он воспитывается вместе с человеком. Голос - это звук и тембр, и глубина, и «верх» и «низ», и чувство и мысль. Словом, голос это - «Я», как меня создала природа, окружающая обстановка и я сам. «Речевой голос» - это строительный материал, из которого строится сценическое действие. Это - составная часть, но решающая в образовании самого «сценического человека». Я стремлюсь на более высоком этапе обучения, чтобы голоса детей приобретали многокрасочность звуковой палитры, широкий диапазон, разнообразность и подвижность звуковой и тембровой амплитуды. Все это необходимо для того, чтобы голосом передавать тончайшие душевные движения при художественном прочтении произведений.

Развитие голосовых данных я строю на произношении в различных вариациях гласных: «и», «э», «а», «о», «у», «ы», с учетом правильного дыхания. Прибавляя к этим гласным согласные: «би», «бэ», «ба»..., «бип», «бэп», «бап», «тринк», «трэнк», «транк», «ри-ри-ри-ри-рир»..., «ши-ри-ри-ри-рир», я добиваюсь на силе звука четкого произношения согласных. На развитие голоса я использую ряд упражнений: «Разбег,

прыжок и вновь лечу..», построчно - «Люблю грозу в начале мая..», «Оле-оп», «Ах, больной, ая, я, яй Молока мне мама дай..» и другие упражнения.

Работа со скороговорками занимает очень важное место в работе над сценической речью. Подключая «произвольное внимание», я добиваюсь запоминания скороговорок с первого моего прочтения. Затем медленно, утрируя произношение согласных, говорим их хором. Постепенно усиливаем ритм произношения, соблюдая характер ансамбля. Или такое упражнение: двое ведут диалог скороговоркой. Ситуацию часто даю сама (учитель и ученик; босс офиса и секретарша; скандал супругов и т.д.). Это упражнение, как вы уже заметили, включает в себя актерскую игру и такие элементы актерского мастерства, как чувство партнерства, быстроту реакции, воображения, фантазии, раскрепощенность и т.д.

Удивительно, что работа со скороговорками проходит с азартом, так как я стала искать и придумывать различные комбинации, манипуляции, где совмещаю чтение скороговорки с движением и актерской игрой.

Плавно переходя к актерскому тренингу, я совмещаю овладение элементами актерского мастерства со сценической речью. Приведу пример. Элемент актерского мастерства - «произвольное внимание», с помощью которого тренируется память, может строиться на упражнении - работа с каким-либо незамысловатым стихотворением. Я разбиваю его на строки и каждому говорю его строки. Произвольно сконцентрировав внимание, (каждый должен запомнить свою строку, последовательность), читаем это стихотворение построчно, добиваясь эмоциональной, логической передаче смысла содержания стихотворения ансамблем.

Работа над художественным произведением

В основном, на занятиях мы работаем со стихами более глубоко, поэтапно:

- знакомимся с содержанием, т.е. читаем (я или кто-то из ребят) стихотворение;
- предлагаю в прозе рассказать, о чем повествует автор;
- выясняем, какие чувства двигали поэтом при создании произведения;
- изучаем личность поэта; время, в котором он жил; его судьбу;
- проводим логический разбор произведения, предложения, каждой строчки;
- начинаем пробные прочтения произведения желающими (отрадно заметить - желающих бывает много);
- выясняю: прочувствовали ли, поняли ли о чем и зачем, и продолжаем рассуждать;
- переходим к поиску сценического образа, эмоциональной окраски, голосовым нюансам, передачи видения только тогда, когда понятно, какие чувства хотел передать автор этого произведения; когда эти чувства волнуют чтеца так же, как и самого автора

Таким образом, в нашем репертуаре появляются чтецкие номера, с которыми мы выступаем на различных площадках.

Создание композиций

В результате работы формируется концертная группа. Начинается долгий, порой очень мучительный, процесс создания композиции или поэтического спектакля.

Вместе обсуждаем тему, которая обязательно должна глубоко волновать нас самих. В противном случае - оставим равнодушными зрителей. Много вычитываем дополнительной литературы по этой теме.

Выстраиваем композиционно. Работаем над чтецким материалом, над образами. Ищем вспомогательные средства: музыку, костюмы, реквизит, выстраиваем мизансцены.

Этот этап нелегкий, иногда просто мучительный, пока не произойдет «толчок» - и закрутилось! Начинаются репетиции, где мы наслаждаемся, радуемся каждой новой находке. И когда мы понимаем, что мы способны заставить заворуженно слушать зрителей, а значит, вместе с нами сопереживать, смеяться, плакать - приходит чувство, редко с чем сравнимое - счастье творчества!

Анализируя опыт своей работы по созданию поэтического театра, хочу отметить, что я нашла свои методы и формы работы, которые позволили создать коллектив, где каждый ребенок чувствует себя свободно, раскрепощенно, приобретает новых друзей (иногда на всю жизнь), где каждый может осознать себя личностью и жить в гармонии с собой и с окружающими.

А самое главное, что в жизнь моих учащихся вошла поэзия. И пусть не каждый научился сценическому художественному прочтению, самое главное, что он научился слушать поэзию и получать от этого наслаждение.

Надеюсь, что мой опыт и педагогические находки помогут начинающим педагогам, учителям литературы в создании поэтических театров, работе над поэтическими произведениями и художественным словом.