Министерство образования Московской области

Филиал государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет»

в городе Зарайске – Зарайский педагогический колледж

Выступление на областной конференции

«Потенциал искусства в воспитании современной молодежи:

проблемы и перспективы»

«Воспитывающая роль театральных студий в условиях дополнительного образования »

Докладчик Шамлова М.Ю.

Каждое искусство может и должно внести свой вклад в общую систему эстетического воспитания.

Театр – искусство удивительное. Хотя бы потому, что за последнее столетие ему несколько раз предсказывали неминуемую гибель. Казалось, что звуковое кино отнимет у театра всех зрителей. Затем угроза исходила от телевидения, когда зрелище пришло непосредственно в дом, позже стали опасаться мощно распространившегося видео и Интернета.

Однако, театр не только выжил, но и нарочито подчеркивает немассовость, «элитарность» своего искусства. Посетитель театра становится театральным зрителем только тогда, когда не только видит перед собой сюжетную линию спектакля, но и понимает весь внутренний смысл происходящего на сцене. Происходящее на сцене ощущается одновременно и как правда жизни, и как ее образное воссоздание.

По мнению К.Станиславского, скрещивание двух типов активного воображения - актерского и зрительского - и порождает то, что называется «магией театра. «Эффект театра», его доходчивость определяются не только достоинством самого творчества, но и достоинством, эстетической культурой зрительного зала. О зрителе как обязательном соавторе спектакля пишут и говорят чаще всего сами практики театра (режиссеры и актеры): « Не существует театрального представления без участия публики, и пьеса имеет шансы на успех, только если зритель сам «проигрывает» игру, т. е. принимает ее правила и исполняет роль лица сопереживающего или самоустраняющегося.»[4, стр.83]

Уже два года я являюсь руководителем театральной студии «Мusic Art» Зарайского педагогического колледжа. Факультативы по искусству (при всем разнообразии содержания и методов занятий) имеют одну общую цель: расширить запас художественных знаний учащихся, приобщить их к различным видам искусства, повысить в конечном счете уровень их художественного развития. Важно подчеркнуть расширительный характер факультативного курса, который дает возможность учителю выйти за рамки своего предмета. Важным педагогическим преимуществом факультатива является также творческая свобода учителя в выборе наиболее эффективных методов и форм работы с учащимися. Кроме того, факультативные занятия позволяют педагогу учитывать индивидуальность учащихся (по сравнению с классно-урочной системой).

Все свои спектакли мы стараемся «облечь» в музыкальную оболочку, используя не только много музыкальных моментов для логических связок, но и сольных и ансамблевых вокальных номеров. А в спектакле «Снежная королева» мы использовали и мультимедийное оборудование. Так как театральная студия в рамках дополнительного образования существует недавно, наш репертуар не так богат .Для себя мы избрали 2 направления в работе. Это спектакли-сказки, ориентированные на зрителей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Другое направление-репертуар для сверстников артистов, наших студентов.

Одной из задач театрального коллектива является воспитание зрителя.Однако, современный молодежный зритель в значительной степени воспитан массовой культурой и на нее ориентирован. Даже воспитание отношения к посещению театра, соблюдению определенных правил и традиций, сталкивается со специфическими сложностями. Отмечаются случаи поведения подростков на спектаклях аналогично с тем, как ведут себя слушатели на рок-концертах. Юношеская публика допускает выкрики, свист, не принимая условий театрального спектакля , хотя часто по замыслу режиссера многие спектакли должны начинаться в тишине. Поэтому мы стараемся не допускать таких вольностей и заранее просим зрителей не только отключить мобильные телефоны, но и проявлять максимум внимания к игре актеров на сцене.

Оформление замысла иногда требует освоения приемов общения со зрителем как игровым элементом жанра. При постановке детских спектаклей полезно включать роли Сказочника, Ведущего или других персонажей для диалогов с детской аудиторией. Этим достигается концентрация внимания в начале спектакля, расстановка нравственно- поучительных акцентов по ходу представления и небольшая итоговая беседа-импровизация, где дети делятся впечатлением об увиденном.

Что же дает участие в театральных студиях нашим подросткам?

Занятия театров подростковом возрасте направлены на:
- помощь в становлении их самосознания. Через тренинг различных способов поведения в предлагаемых обстоятельствах (этюды «Я» в предлагаемых обстоятельствах);

- тренировку актерской техники и выявление и корректирование личностных проблем подростка

- освоение пластических возможностей подростка (введение в театральные занятия элементов сценического движения, пантомимы, танца);
- знакомство с основами сценической речи: артикуляционные упражнения, упражнения на правильное дыхание, логику речи;
- развитие творческого мышления подростка и закрепление театральных технологических элементов в актерском мастерстве.

В подростковом возрасте плодотворно знакомство со спецификой драматургии как разновидностью литературы и особого жанра, предназначенного для воплощения на сцене.

Подростки усваивают, что материалом драматургии являются высказывания людей, прямая речь, раскрывающая их характеры, особенности поведения в конфликтных ситуациях. Осваивают представление о том, что тема, конфликт, события, характеры составляют стержень драмы, отличают ее от других видов искусства и одну драму от другой. Они понимают, что конфликт становится источником драмы, если он затрагивает интересы действующих лиц и приводит их к борьбе, обнажает их стремления.

Но прежде чем спектакль предстает перед зрителем, должна быть проделана огромная работа. В процессе этой работы обязательно возникнет критерий «современности», актуальности для исполнителей выбранной пьесы. Трактовка должна быть интересна исполнителям, должна содержать проблему, разрешению которой будет посвящена вся их творческая деятельность.

Выбранная пьеса становится материалом для эскизных проб на роль каждого из желающих. Работа по распределению ролей знакомит студийцев с ответственностью исполнителя перед своим замыслом, т.е. подводит к осознанию значения тщательной работы над ролью. Эта работа начинается сразу вслед за распределением ролей. Среди артистов распределяются обязанности по подготовке спектакля, создаются группы, которые реализуют постановочные задания художника, композитора, режиссера.

Музыкальное оформление является сильным компонентом спектакля и потому требует более глубокой и тщательной работы режиссера и актера над органическим включением его в ткань спектакля, в линию действия образа. Содержание музыки должно помогать актеру совершать психофизические действия роли. Он должен хорошо изучить мелодию и ритм музыки, чтобы его действия не шли с ними вразрез. Музыкальное и художественное оформление будущего спектакля мы подбираем из фрагментов звукозаписей. При создании зрительного и звукового образа спектакля формируется ощущение взаимосвязи всех выразительных средств сценического искусства.
Работа над ролью, ее толкование предстает перед участниками как выстраивание интересной логики действий персонажа. Актеры сочиняют сценические биографии своих героев, ищут средства воплощения образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Весь комплекс сценических средств помогает ощутить значение мизансцены, детали, музыки, поведения актера для определения жанра, стиля, идеи спектакля. У исполнителей должно формироваться чувство ответственности перед своим зрителем. Впечатления, отзывы зрителей помогают артистам освоить феномен общественного значения театра как вида человеческой деятельности. Весь процесс работы над спектаклем формирует представление о театре как сложном производстве, направленном на осуществление художественной деятельности , а именно- создание такого произведения искусства как спектакль.

В среднем от выбора пьесы до ее премьеры уходит 3-4месяца. Поэтому в нашем репертуаре еще мало постановок. Основу его составляют музыкальные сказки, студенческие фарсы, мини-спектакли и драматические этюды, включаемые в сценарий студенческих праздников. Сейчас в нашем репертуаре музыкальные сказки «Снежная королева», «Шишли-мышли», «Маша и Медведь», «Гуси-лебеди», студенческий новогодний фарс «За двумя зайцами», «Новый год в Багдаде», спектакли по рассказам В.Шукшина «Микроскоп», «Срезал».

Проблема комплексного развития личности, ее творческих способностей отнюдь не новая, ей уделялось немало внимания в трудах А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, Е.Н. Ильина, В.А. Сухомлинского. Она и сегодня продолжает занимать одно из ведущих мест в российском образовании. На современном этапе развития общества достаточно четко выражена потребность в педагогах-специалистах, обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, креативностью. Именно эти качества развиваются в процессе занятий в театральной студии.

Работа приносит радость как студентам-артистам, так и мне, как руководителю. В планах театральной студии «Music- Art» работа над сценическими произведениями классиков театра, такими как Чехов, Островский.

Литература

1. А. М. Бруссер Сценическая речь. Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов.. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008, -112 с

2. Емельянов В.В. Развитие голоса. СПб., 1997

3. [И. Иванов, Е. Шишмарева Воспитание движения актера](http://biblioteka.portal-etud.ru/sites/default/files/ivanov.zip).Художественная литература М.,1937г

4. М.С.Каган. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекций.Санкт-Петербург,1997. С. 303
5.Шпет Г. Г. Театр как искусство//Вопросы философии,1989, № 11.С. 83.

Интернет-ресурсы:

1.www.webkvest.far.ru