

Внуков Сергей Владимирович,
преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №6 Энгельского муниципального района»,
Энгельс, Россия
E-mail: vnuchok0007@yandex.ru

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АКТЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА

Аннотация

Актуальность данного исследования обусловлена важностью изучения театральных игр в деятельности детских школ искусств (ДШИ) с целью оптимизации образовательного процесса. Театральные игры являются мощным инструментом развития творческих и коммуникативных навыков у детей, позволяющим им раскрыть свой потенциал и повысить самооценку. Целью данной статьи является анализ эффективности применения театральных игр в обучении и воспитании детей в детских школах искусств. Основной объект исследования – деятельность детей в рамках театральных игр. Предметом исследования являются конкретные методы и приемы, применяемые в театральных играх в деятельности детских школ искусств. Исследование будет включать в себя анализ различных подходов к применению театральных игр, а также их влияние на развитие детей в образовательном процессе. Методология исследования будет основана на сравнительном анализе теоретических материалов, аналитическом обзоре литературы, а также на проведении практических экспериментов с использованием театральных игр в деятельности детских школ искусств. Будут проведены наблюдения, собраны данные и проведена их статистическая обработка.

Ключевые слова: театральные игры, театрализация, театральное искусство, игровые технологии.

Vnukov Sergey Vladimirovich,
teacher of the Municipal Budgetary Institution of Additional Education "Children's Art
School No. 6 of the Engels Municipal district", Engels, Russia
E-mail: vnuchok0007@yandex.ru

THEATRICAL GAMES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S ACTING ABILITIES

Annotation

The relevance of this study is due to the importance of studying theatrical games in the activities of children's art schools (DSHI) in order to optimize the educational process. Theater games are a powerful tool for developing creative and communication skills in children, allowing them to unlock their potential and increase self-esteem. The purpose of this article is to analyze the effectiveness of the use of theatrical games in the education and upbringing of children in children's art schools. The main object of the study is the activity of children in the framework of theatrical games. The subject of the research is the specific methods and techniques used in theatrical games in the activities of children's art schools. The study will include an analysis of various approaches to the use of theatrical games, as well as their impact on the development of children in the educational process. The research methodology will be based on a comparative analysis of theoretical materials, an analytical review of literature, as

well as on conducting practical experiments using theatrical games in the activities of children's art schools. Observations will be carried out, data will be collected and their statistical processing will be carried out.

Keywords: theatrical games, theatricalization, theatrical art, game technologies.

Театральная деятельность является неотъемлемой частью развития личности ребенка. Она предоставляет возможность проявить скрытые способности и таланты, которые могут остаться незамеченными на уроках. В театральной постановке ребенок может развить свои музыкальные, оформительские и ораторские навыки, гармонично сочетая их в одном выступлении. Поднимаясь на сцену, ребенок постепенно преодолевает страх перед зрителем, что способствует его самоутверждению и развитию уверенности в себе. Т.А. Попова, отмечает, что «театральное искусство выступает как средство познания мира и тех качеств личности, которые определяют эстетические потребности человека. Через театральное искусство учащиеся входят в мир чувств, в их сознание входит добро и зло, представления о гуманизме, высших человеческих качествах: совести, чести, достоинстве. Театральное искусство опирается на эмоциональную сферу человека, его душу, духовность и является «почвой», на которой могут произрастать духовный, нравственно-эстетический потенциал учащихся. Кроме того, репетиции в театральной студии помогают ребятам найти единомышленников, учат работать в коллективе, помогать друг другу, общаться, проводить совместные праздники» [1].

В классификации игр по стратегическому принципу, предложенной известным игрологом Р. Кайюа, можно выделить четыре основных типа игр [2].

Первый тип – игры, основанные на состязательности. Это игры, где игроки соревнуются друг с другом в публичных боях или состязаниях. Они включают в себя спортивные игры, групповые и парные, а также состязания в эрудиции и ловкости. Такие игры требуют подготовки и тренировки.

Второй тип – игры-театрализации. Такие игры строятся на исполнении роли и имитировании. Они находят свое применение в театре, цирке и других развлекательных мероприятиях, где игроки воплощают определенные персонажи и выступают перед публикой.

Третий тип – игра-шанс. Она основана на элементе случайности и неопределенности. Здесь выигрыш зависит не от борьбы, а от операций с числами и другими неопределенными факторами. К этому типу игр можно отнести такие игры, как кости и рулетка.

Четвертый тип – игры, основанные на эффекте движения. Кайюа называет их «головокружительными». Эти игры связаны с ощущением подобного водоворота и включают аттракционы, карусели и прочие развлечения, где движение и скорость играют важную роль.

Следовательно, классификация игр по стратегическому принципу предлагает увидеть разнообразие игровых сценариев и подходов к

развлекательным процессам. Каждый тип игры имеет свои особенности и требует определенных навыков и умений от игроков. От выбора конкретного типа игры зависит и сам опыт игры – от состязательности до театрализации, от элемента случая до ощущения движения.

Театральная педагогика предлагает целый ряд методов, которые способствуют формированию важных качеств учеников. Эти методы включают развитие творческого воображения, сознательного восприятия, анализа и синтеза информации, а также способности к эмпатии и саморегуляции. Одним из основных методов в театральной педагогике является метод физических действий. Он основан на анализе пьесы, где последовательные действия образуют логическую цепь, представляющую собой сквозное действие. Благодаря этому методу актер может стать персонажем, живя его жизнью и становясь одной с ним. Действия актера могут приобретать различные характеры, в зависимости от его эмоционального состояния, проявляя такие качества, как искренность, открытость и убежденность. Для педагогической профессии, особенно для преподавателей детских школ искусств, работающих в области театра, этот метод представляет интерес, так как он способствует развитию познавательных процессов ученика, его выразительности и способности к саморегуляции. Ещё одним эффективным методом является метод действенного анализа, который обучает учеников актерскому поведению и рассматривает логику действий как «партию» артиста. Пропуск одного элемента в логической цепи может привести к неправильному пониманию действий других персонажей, и, в конечном итоге, изменить смысл представления. Еще один метод, метод ролевого действия, позволяет разрабатывать индивидуальные особенности каждого ученика и контролировать качество их подготовки. Важное внимание также уделяется умению правильно применять элементы техники речи в зависимости от числа слушателей. Наконец, этюдный метод представляет собой исследование и изучение определенных жизненных действий и событий, которые воплощаются в спектакле. Эти методы театральной педагогики играют важную роль в развитии личности ученика, помогая им раскрыть свой потенциал и выразить себя.

В области педагогики игры играют значительную роль в обучении. Особенно важной стратегией в театральной педагогике является «mimicry». Она способствует развитию разнообразных компетенций, которые играют важную роль в формировании личности и повышении уровня профессиональных знаний. Театральная деятельность помогает освобождению внутренних ресурсов личности, развитию автономности и умению управлять своими видениями. Она также развивает выразительность, мимику, пластику, интонацию и способность передавать своё позитивное отношение к окружающим. Кроме того, театральная деятельность способствует развитию образного мышления, творческого воображения и способности мыслить действенными категориями. Она помогает развивать умение управлять своим эмоциональным состоянием и снимает мышечные и

психологические зажимы. Такая методика также способствует формированию навыков правильного дыхания, голосообразования, четкой дикции и литературного произношения. И, наконец, театральная деятельность помогает развивать способность к позитивному оцениванию своих склонностей и возможностей. Все эти компетенции делают театральную деятельность важным и полезным средством обучения.

Понятие театральных игр представляет собой одну из ключевых тем в трудах ученых, которая волнует исследователей в области театрального искусства. Театральные игры, как особый вид театральной деятельности, находят свое место как в научных работах, так и в практических исследованиях.

Театральные игры представляют собой форму театральной деятельности, основанную на передаче определенных ролей и действий актерами. Эти игры включают в себя различные элементы, такие как импровизация, диалоги, мимика, жесты и танцы. Важно отметить, что театральные игры являются не только развлекательной формой, но и средством для передачи определенных идей, социальных сообщений и эмоций.

В трудах ученых театральные игры рассматриваются с различных точек зрения. Некоторые ученые интересуются искусством актерской игры, изучая методы и техники, которые помогают актерам создавать уникальные и аутентичные образы на сцене [3]. Другие исследователи фокусируются на психологических аспектах театральных игр, исследуя их влияние на эмоциональное состояние актеров и зрителей. Еще одна группа ученых изучает социальное и культурное значение театральных игр, анализируя их роль в формировании общественного сознания и идентичности.

Театральные игры имеют длительную историю, они были популярны в разных культурах и эпохах. В древнем Риме, например, театральные представления часто проводились во время праздников и имели религиозное или торжественное значение. В современном мире театральные игры остаются востребованным искусством, играющим важную роль в различных сферах жизни, от развлекательной до образовательной.

В целом, театральные игры являются многогранным предметом исследования, предоставляющим широкий спектр возможностей для ученых. Различные теоретические и практические работы позволяют глубже понять сущность и значение театральных игр, а также открыть новые перспективы и направления для развития этого уникального вида искусства.

Театральные игры играют важную роль в деятельности детской школы искусств. Эти игры не только развивают творческое мышление у детей, но и способствуют их эмоциональному, психологическому и социальному развитию. Позволяя детям выразить свои эмоции и чувства через актерское искусство, театральные игры помогают развить их воображение и самовыражение.

Одной из ключевых целей театральных игр является развитие актёрской энергии и присутствия на сцене. Путем участия в различных

действенных играх, актёры учатся контролировать свое тело, голос и эмоции, а также находить полную гармонию между своими внутренними состояниями и внешними проявлениями.

Важным аспектом театральных игр является развитие актёрской интуиции и спонтанности. Многие игры основаны на моментальном реагировании на ситуации, которые происходят на сцене, и требуют от актёра немедленного принятия решений. Это помогает разработать у актёра умение быть гибким, открытым для экспериментов и быстро адаптироваться к любым изменениям в сценической обстановке.

Театральные игры также способствуют развитию актёрской концентрации и внимания. Упражнения, направленные на созерцание и передачу определенных образов или ситуаций, требуют от актёра максимальной концентрации на себе и на окружающей среде. Благодаря этому, актёры научаются быть в настоящем моменте и быть полностью поглощенными своим творчеством.

Театральные игры способны помочь актёрам разработать и совершенствовать не только общие актерские навыки, но и специфические навыки для определенных жанров и стилей. Игры могут включать в себя работу с мимикой, жестами, речью и танцем. Также они позволяют актёру исследовать различные характеры и эмоциональные состояния, расширяя свой диапазон актерской игры.

Важно отметить, что театральные игры также создают благоприятную атмосферу для командной работы и коллективного творчества. Участие в играх требует активного взаимодействия с другими актёрами, обмена идеями и креативного взаимодействия. Игры способствуют развитию коммуникативных навыков, уважения к партнерам и способности работать в коллективе.

При работе с учащимися используются различные виды деятельности. Ритмопластика, включающая ритмические, музыкальные и пластические игры, способствует развитию двигательных способностей детей и формированию ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Культура и техника речи включает игры и упражнения на развитие дыхания, дикции, артикуляции и интонации, а также задания на сочинение сказок. Театральная игра развивает у ребенка способность творчески относиться к любому делу и умение общаться в жизненных ситуациях. Основы театральной культуры знакомят детей с видами театра, культурой поведения в театре и театральными профессиями.

Рассмотрим урок театральных игры и серию упражнений, выполняемую с учениками 6-10 лет.

В вводной части урока педагог приветствует детей. «Добро пожаловать на увлекательный урок театра и творчества! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир театра и узнаем, как посредством игры и выразительного искусства можно развить в себе навыки коммуникации, самовыражения и интуиции. Готовы начать? Тогда давайте приступим!»

Акт 1: Игровые упражнения

1. «Театр шаткой ножкой»

Соберите детей в круг и предложите каждому назвать себя с помощью одного утверждения о себе в третьем лице. Затем каждый ребенок встает на одной ноге и повторяет свое утверждение о себе, сохраняя равновесие. Затем дети медленно прогуливаются по комнате, сохраняя равновесие на одной ноге и продолжая повторять свои утверждения. Это упражнение развивает силу внимания, равновесие и уверенность в выражении своей индивидуальности.

2. «Используй свое тело»

Разделите класс на группы по два или три человека. Каждая группа выбирает слово или предложение, которое они будут изображать с помощью своих тел. Одна группа демонстрирует свое слово или предложение, а остальные участники пытаются его угадать. Затем роли изменяются. Это упражнение поможет развить физическую выразительность и коммуникацию без использования речи.

Акт 2: Импровизация

1. «История без слов»

Разделите класс на пары. Одному человеку из каждой пары даются карточки с разными эмоциями или ситуациями (например, радость, грусть, злость, ужас). Партнеры должны воплотить эти эмоции или ситуации с помощью своих тел и мимики, не используя слова. Затем они меняются ролями. Это упражнение развивает эмоциональную выразительность и способность понимать невербальные сигналы.

2. «Новые роли»

Разделите класс на группы по четыре человека. Каждой группе дают роль или ситуацию (например, полицейский, преступник, свидетель, репортер). Группы импровизируют мини-сценки, включающие все роли. Затем они меняются ролями и повторяют упражнение. Это развивает способность быстро принимать новые роли, сотрудничать и строить сюжет.

В конце урока педагог завершает занятие, подводя итоги. «Поздравляю! Мы успешно погрузились в мир театра и творчества, научились выражать себя, взаимодействовать с другими и развивать навыки коммуникации. Надеюсь, вы получили много положительных эмоций и вдохновения. Не забывайте, что театр - это замечательный способ раскрыть свой потенциал и создать что-то удивительное!».

Таким образом, театральные игры являются неотъемлемой частью деятельности детской школы искусств в формировании актёрских способностей ребенка. Они способствуют развитию различных аспектов личности детей, включая творческое мышление, коммуникацию, эмоциональную интеллектуальность и самооценку. В своей практике детские школы искусств должны уделять достаточное внимание театральным играм, чтобы дать возможность всем детям развить их потенциал и стать творческими и уверенными в себе личностями. Театральные игры в ДШИ - это уникальная возможность для развития детского творчества и воспитания

молодого поколения. Они способствуют развитию множества навыков и качеств, которые могут быть полезными в жизни каждого ребенка.

Список использованной литературы и источников

1. Попова Т.А. Формирование активной творческой личности младшего школьника средствами театральной деятельности // Обучение и воспитание: методики и практика. 2013. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-aktivnoy-tvorcheskoy-lichnosti-mladshego-shkolnika-sredstvami-teatralnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 19.04.2024).
2. Кайюа Р. Что такое игра / Р.Кайюа // Курьер «ЮНЕСКО». 1980. 241с.
3. Медведенко В.В. Использование игровых технологий в учебном процессе детской школы искусств / В.В. Медведенко, Г.А. Тумашова, М.А. Тумашова // МНКО. 2017. №3 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-igrovyyh-tehnologiy-v-uchebnom-protssesse-detskoj-shkoly-iskusstv> (дата обращения: 19.04.2024).