

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО (ОИМХК)»

А. В. Уснич,
ГУО «Средняя школа №180 г. Минска»

Аннотация. Статья посвящена использованию на учебных занятиях «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» приёмов театральной педагогики. Автор рассматривает возможность использования приема театрализации, театральной игры, тренингов и упражнений на развитие творческих элементов личности учащихся, дает краткое описание основных требований к подготовке и проведению театральных игр в рамках изучения предмета «Искусства (ОиМХК)».

Ключевые слова: искусство, театральная педагогика, театральная игра, творческие элементы, эстетическое воспитание, эстетические впечатления, творческий потенциал.

Учебный предмет «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» призван реализовать новый аксиологический уровень получения знаний и информации, активизировать знания, полученные в процессе изучения изобразительного искусства, музыки, литературы, языков, истории, географии, обществоведения, включив эти знания в культурологический контекст.

Интегрированный предмет ОиМХК формирует в сознании обучающихся целостную картину мира, развивает интерес к культурному своеобразие и взаимодействию этносов, воспитывает толерантность. На занятиях искусства формируются духовные, эстетические и нравственные качества личности, накапливается багаж эстетических впечатлений, обогащается опыт общения с миром искусства, что, в свою очередь, развивает у учащихся потребность в постоянном пополнении эстетических впечатлений [8, с. 4–5]. Опыт и знания, полученные на уроках искусства, способствуют развитию творческого потенциала учащихся, а затем воплощаются в творческую работу.

Возможности театра как мощного средства воспитания и развития детей безграничны. В связи с этим использование методов и приёмов театральной педагогики в школе издавна привлекало к себе таких культурных деятелей и педагогов-практиков, как В. М. Соловьев, Н. А. Бердяев, Н. Н. Бахтин, А.С. Макаренко, С. Т. Шацкий, А. П. Ершова, В. М. Букатов, Н. Пирогов, К. Ушинский и др. [1].

Методологическим основанием опыта использования приёмов театральной педагогики являются системы К. С. Станиславского и М. А. Чехова, получившие свое развитие в трудах О. И. Кнебель, П. М. Ершова, С. В. Гиппиус и др.

В основе систем К. С. Станиславского и М. А. Чехова представлена методология подготовки и реализации творческого результата, а это как раз та цель, которую преследует каждый учитель в условиях урока ОиМХК.

К числу творческих элементов, которые необходимо развивать по Станиславскому, относятся внимание к объекту, органы восприятия, зрение, слух, память на ощущения и создание на ее основе образных видений, воображение, способность к взаимодействию, логичность и последовательность действий и чувств, чувство правды, вера и наивность,

ощущение перспективы действия и мысли, чувство ритма, обаяние, выдержка, мышечная свобода и пластичность, владение голосом, произношение, чувство фразы, умение действовать словом и др. [6].

Все эти творческие элементы можно развивать и тренировать на учебных занятиях искусства, включив в образовательный процесс упражнения на дыхание, артикуляционную гимнастику, пластические и ритмические физкультминутки и т. д.

Несомненно, основным методом в театре является игра, но игра не обычная, а игра с образами. Такая игра легко применима и в образовательном процессе. Например, на уроке искусства в 5-х классах художественные образы, возникшие при прослушивании музыкальных произведений Н. А. Римского-Корсакова «Полёт шмеля», К. Дебюсси «Море», М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» и др., превращаются, «переводятся» в образ изобразительный: дети рисуют то, как они понимают и чувствуют это произведение, пытаются в зримый образ перевести образ музыкальный [7, с. 17].

Можно этот образ перевести в другой вид искусства, например, в танец, где через пластику тела интерпретируется и передаётся художественный образ. Такой приём театральной педагогики помогает погрузиться в пространство музыкального произведения, развивает внимательность и воображение.

Следующий приём использования театральной игры на уроках искусства – «Путешествие в пространство картины». Этот приём можно использовать во всех параллелях с 5 по 9 классы. При знакомстве с художественными произведениями живописцев учащиеся погружаются в то пространство, которое для них определил автор картины (действуют в предлагаемых обстоятельствах), представляют себя в условиях «если бы я был в картине...»: описывают своё настроение и самочувствие при нахождении в пространстве картины, запах, вкус, звуки, которые там можно услышать, анализируют цвета, композицию и пытаются разгадать замысел художника [7, с. 56–57].

Хорошо срабатывает приём «Ожившая картина». Смысл игры-упражнения в том, что учащиеся выбирают картину и пытаются «разгадать», что было до «стоп-кадра» на картине и будет после. Подбирают декорации, костюмы, бутафорию и т. д., разыгрывают миниатюру, раскрывая сюжет картины до момента, изображённого на картине, затем замирают в «стоп-кадре» в точности как на картине, а затем снова продолжают сюжетную линию.

Для закрепления материала подойдёт командная игра, где одна команда изображает известную картину, ранее изученную, а другая команда отгадывает картину и автора. Потом команды меняются местами. Картины должны быть известных художников и соответствовать школьной программе.

Любую игру можно превратить в игру театральную, и для этого не обязательно использовать приём театрализации (с костюмами и декорациями). Необходимо лишь дать ролевую установку и мотивацию деятельности.

Основные требования к театрализованной игре на уроках искусства:

- игра должна быть значимой для каждого учащегося, то есть должна быть мотивирована;

- игра должна проводиться в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и сотрудничества;
- содержание игры должно быть интересно, а любое игровое действие должно завершаться получением определенного результата;
- каждый учащийся должен иметь возможность для самовыражения и самореализации;
- игровое действие должно опираться на знания, умения, навыки, приобретенные ранее на уроках;
- цель игры должна определяться в соответствии с задачами учебного процесса;
- участники игры должны быть обеспечены соответствующим методическим материалом;
- в каждой последующей театральной игре должен присутствовать элемент новизны и неожиданности;
- театральная игра допускает повторение самых эмоциональных для учащихся моментов игрового задания;
- игра не должна быть преобладающей (подавляющей) в учебном процессе [3].

Театральная игра – это осознанный творческий процесс, направленный на создание конечного творческого продукта, имеющий четкие пространственно-временные границы. В ходе каждого урока с применением театральной педагогики класс превращается в творческий коллектив, который достигает совершенно определенного результата, закреплённого в художественном образе.

Театральная педагогика помогает в создании целостного образа на основе игрового действия, ролевой установки, в процессе коллективного творчества, организованного по законам искусства с привлечением возможностей всех видов искусства. Так, посредством театральной игры на уроках в 6-х классах можно произвести театрализованную реконструкцию обряда «Коляды», «Гуканне вясны», «Масленица» и др.

Использование на уроках театральной игры как активного действия, открывает учащимся новые пути для поиска неординарных решений (учащиеся непосредственно сами включены в процесс создания художественного образа). Учителю необходимо продумывать «событийный ряд» игрового задания таким образом, чтобы деятельность сложная была замаскирована выполнением учениками действий, достаточно для них легких [5].

Примеров использования театральных игр множество, но отдельную проблему для подростков и учителей представляет работа с искусствоведческими терминами и понятиями, которых достаточно много в программе учебного предмета «Искусство».

В освоении языка искусства и овладения терминологией достаточно плодотворным оказалось использование театральных этюдов. Учащиеся 7–9 классов могут разыграть этюды на термины и понятия, переводя их на язык действий, реализуя в процессе свои знания, накопленные на учебных занятиях.

В результате этюдной деятельности возникает необычная атмосфера свободного творчества, возможность коллективного труда. Создание в этюде образа определенного

искусствоведческого понятия означает, что понятие усваивается в контексте общего представления о художественном стиле, конкретной эпохе [4].

Подобная методика проведения занятий позволяет превратить искусствоведческий язык в освоенное знание, пропущенное через личностное восприятие каждого учащегося.

Для учащихся 5–6 классов для закрепления понятий и терминов может подойти всем известная игра «Крокодил».

Использование разнообразных театральных приемов, заданий и форм занятий обогащает методическую копилку педагога, сохраняет творческую атмосферу образовательного процесса и дает возможность поддерживать диалог между учащимися и искусством.

Театральное искусство, благодаря своему синтетическому характеру, является эффективным средством художественно-эстетического воспитания учащихся. Благодаря методам и приемам театральной педагогики, каждый учащийся включается в коллективный процесс создания художественного образа, участвует в поисково-творческой деятельности [2, с. 94].

Театральная педагогика создает максимальные условия для свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. Являясь ненавязчивой формой работы, театральные приемы помогают учителю искусства достигать поставленных целей: учащиеся с удовольствием работают, у них хорошо развиваются артистизм, способность к самовыражению, внимание, память, воображение, творческое мышление и др.

Литература

1. Гребёнкин, А. Театральная педагогика вчера и сегодня [Электронный ресурс] / А. Гребёнкин // Театр 1111. – Режим доступа: <http://theater111.ru/science03.php>. – Дата доступа: 27.10.2020.

2. Жилинская, Т. Г. Место и роль театральной педагогики в образовательном процессе / Т. Г. Жилинская // Актуальные проблемы эстетического образования: исторический, научно-теоретический и методический аспекты: сб. научн. ст. / ред. кол. : М. А. Паздников (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне. – 2010. – 196 с.

3. Лактионова, О. В. Экспериментальный проект «Использование игровых технологий в обучении» [Электронный ресурс] / О. В. Лактионова // Образовательная социальная сеть nsportal.ru – Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2014/09/02/eksperimentalnyy-proekt-ispolzovanie>. – Дата доступа: 24.10.2020.

4. Некрасова, Л. М. Театральные методы и приемы в конструировании занятий по искусству [Электронный ресурс] / Л. М. Некрасова // Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования : электронный научный журнал «Педагогика искусства». – №2, 2007. – Режим доступа: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralnye-metody-i-priemy-v-konstruirovanii-zanyatiy-po-iskusstvu>. – Дата доступа: 01.11.2020.

5. Никитина, А. Б. Принципы театральной педагогики на уроке искусства / А. Б. Никитина // М. Искусство. №1 (361), 2007. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200700105>. – Дата доступа: 28.10. 2020.

6. Система Станиславского [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия. – Режим доступа: https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4162955. – Дата доступа: 24.10.2020.

7. Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды: Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2005. – 160с.

8. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Методика преподавания мировой художественной культуры» [Электронный ресурс] // сост.: Богданович И. И. – Минск, 2018. – 34 с. – Режим доступа: <https://elib.bspu.by/bitstream/doc/42265/1/Binder1.pdf>. – Дата доступа 27.10.2020.