

Программа занятий среднего класса Школьного Театра.

«Приподнимем занавес за краешек...»

Первая часть занятия проводится в течение 40-45 минут педагогом совместно с музыкальным руководителем. Она построена на сочетании упражнений по технике речи, индивидуальному и ансамблевому пению. Упражнения по технике речи разработаны в соответствии с Комплексным методом воздействия на голосово-речевой аппарат. Этот метод плод многолетних исследований и практической работы преподавателей кафедры сценической речи Санкт-Петербургской театральной академии.

1. Насос

Ритмичные наклоны назад, вперед, сопровождаемые полным закрытием и раскрытием рук на уровне груди. Особенность движений в том, что в момент вдоха закрытые руки препятствуют наполнению воздухом легких, что создает дополнительное усилие, способствующее развитию правильного дыхания. Подобный характер носит упражнение **Мельница**, где руки более активны.

2. Голосовой мячик

Учащимся раздаются мячики для игры в лаун-теннис. Вместе с бросками мячом в пол они повторяют формулу гласных, обрамленных сначала сонорными, а потом взрывными согласными: (**м^{ум}**, **м^{ом}**, **м^{ам}**, **м^{эм}**, **м^{им}**, **м^{ым}**, потом – **п^{уп}**, **п^{оп}**, **п^{ап}**, **п^{эп}**, **п^{ип}**, **п^{ып}**). С каждым броском ударение переносится на следующий слог, дети проходят замкнутый круг гласных). То же упражнение выполняется с бросками мяча в потолок и стены. Задача педагога проследить, чтобы звук-мяч доставал обозначенной преграды, не был бы чрезмерно громким или тихим, шел бы не только через грудные резонаторы, а наполнял бы все тело играющих. Особенно часто встречаются ошибки, связанные с чрезмерным напряжением мышц шеи и ног.

3. Пробивка резонаторов

Ученики становятся в затылок друг другу и, мыча, постукивают стоящего впереди ребрами ладоней по спине и бокам. Педагог следит за вибрацией - озвучиванием тела, за глубиной и высотой тона, обращает внимание на мышечные зажимы.

Здесь приведены лишь некоторые упражнения, входящие в разминку. Большая роль в ней отводится музыкальному руководителю. Кроме ритмического тренинга, вокализа, он работает с группой над освоением элементов различных жанров пения (джазовое, классическое, рок-пение).

Именно благодаря этому ученики уже в среднем классе имеют представление о понятиях мягкой и твердой атаки, дисторшн, синкопе и тому подобном. То же относится и к ритмической разминке, когда игра строится на ритмах, присущих разным направлениям музыкального искусства. В нее часто включаются труднопроизносимые сочетания букв, работа над которыми сродни овладению элементами сценической речи (быстрое ритмическое произнесение гласных в

сочетании с межзубными согласными и т.п.). Кроме того, ученики сами задают ритмический рисунок, который другие должны воспроизвести, добавив к нему свое продолжение.

Отдельно стоит сказать, что музыкальный руководитель уделяет внимание и общему развитию музыкальной культуры детей. Он играет фрагменты различных музыкальных произведений, которые дети разбирают и комментируют, с точки зрения их формы и содержания. Уже говорилось, что в Школьном Театре развитие общей художественной культуры занимает ведущее место, поэтому такой работе посвящается в среднем классе большая часть музыкальных уроков, идущих во второй части занятия сразу же после разминки. Общее время этой части занятий 40-45 минут.

После перемены группа приступает к работе по актерскому мастерству, в ходе которой большое внимание уделяется пластике, как составной части сценического движения.

Приведем упражнения, которые обычно используются в работе со средним классом:

1. **Лабиринт**

Упражнение на координацию движений и эмоционально-ассоциативную память. Из стульев и других подручных средств группа строит лабиринт с несколькими изгибами и тупиками. Педагог предлагает всем учащимся пройти с открытыми глазами по лабиринту, запомнить все детали пути, включая поскрипывание половиц и т.д.

Потом каждый ученик проходит лабиринт самостоятельно, уже с завязанными глазами, руководствуясь только памятью движений, сделанных им при пробном прохождении маршрута лабиринта. Это упражнение по сути является вводным в раздел Память физических действий и будет развито с учетом новых знаний группы впоследствии.

2. **Imagine! (Вообрази!)**

Глядя на ковер, покрывающий пол класса или на стену, группа представляет себя экипажем подводной лодки или космического корабля, наблюдающим глубины океана или поверхность Земли из космического пространства через иллюминатор. Кто-либо начинает рассказ о том, что он видит, другие подхватывают, дополняют или опровергают говорящего. Фантазия в этом упражнении должна цепляться за конкретные детали, существующие реально (разводы и бугры краски могут стать очертаниями гор, неровности, швы ковра – линиями рек или оврагов, рисунок на нем – контурами городов или подводными рифами и т.д.).

Педагог, выступающий в роли командира экипажа, лишь направляет фантазию в русло заранее обговоренных обстоятельств, не давая ей расползаться вообще. Возможно проведение вылазки в открытый космос или в подводный мир. Группа надевает воображаемые скафандры или гидрокостюмы, и выходит на прогулку, связанную с исследованиями или ремонтом корабля, пытаясь пластически соответствовать физическим законам среды пребывания (легкость невесомости, ощущение водной среды). Упражнение не рекомендуется проводить

более 7-8 минут, так как нельзя долго держать в напряжении детскую фантазию. Легко возбуждаясь, она может и очень скоро угасать, а в этом случае упражнение теряет всякий смысл.

3. Животные

Традиционное упражнение русской актерской школы. Нет смысла описывать его подробно. Остановимся лишь на важнейшем методическом моменте: в системе профессиональной подготовки актера он занимает место в ряду упражнений по теме Характер и характерность. Предполагается, что учащиеся уже настолько овладели творческим вниманием и воображением, что легко надевают на себя личину животного, проявляя в ней органично психофизические особенности, присущие тому или иному герою. Применительно к нашему случаю, обучению детей среднего класса Школьного Театра, не следует делать упор на поиск перевоплощения. Пусть ребенок утвердится в самом главном – поверит в то, что он в этот момент – животное, на секунду-другую, этого будет достаточно. В этом возрасте главное научиться не бояться доверять своей фантазии, вымыслу, своему ассоциативному мышлению.

Ассоциации представляют собой отражение пространственных и временных связей объективной действительности. Эти элементарные ассоциации необходимы на первых этапах понимания. Более высокий этап в понимании связан с преодолением этих элементарных ассоциаций. За простым совпадением явлений во времени и пространстве, за их внешним сходством нужно раскрыть их причинно-следственную связь, их существенное сходство и различие. Выступает мышление, при участии которого создаются новые ассоциации, отражающие не только внешние, но и внутренние связи явлений, их более существенное сходство и различие. По мере развития ребенка происходит ряд качественных изменений в обеих сигнальных системах, изменяются отношения между ними, причем общее направление изменения этих отношений заключается в росте и усилении руководящей и контролирующей роли второй сигнальной системы. Большое значение для раскрытия механизмов сознательности в дальнейшем будет иметь учение о динамической системности, согласно которой, на большие полушария, как из внешнего мира, так и из внутренней среды самого организма непрерывно падают бесчисленные раздражения различного качества и интенсивности... Все это встречается, сталкивается, взаимодействует и должно, в конце концов, систематизироваться, уравновеситься.

Именно поэтому не следует строго критиковать учеников, показывающих фантастических животных (драконов, космических монстров и т.п.). Это не институт с его поиском оптимальной схемы профессионального актерского роста. Выражение «над вымыслом слезами обольюсь» А.С. Пушкина должно стать лозунгом всего обучения в среднем классе. По большому счету, здесь идет речь о воспитании веры в предлагаемые обстоятельства, пусть самые фантастические. Если подобное сравнение допустимо, то нельзя пользоваться крупным рубанком, обрабатывая тоненькую жердочку. То же самое упражнение будет развито, и уже на других принципах (овладение элементами характерности), в старшем классе.

Кроме того, в старшем классе будут предъявлены требования и к продуктивности психофизического действия. Пока же мы говорим лишь о попытках ощутить на сцене правдоподобность существования самого себя в предлагаемых обстоятельствах. Здесь физические и прочие особенности животного и являются теми самыми обстоятельствами, которые призваны разбудить фантазию ребенка.

Стоит остановиться на том, что является принципиальным отличием в работе с детьми и взрослыми. Разница в том, что у ребенка процесс становления темперамента не закончен. Специализация полушарий головного мозга у детей находится в развитии. Детский мозг более пластичен. У ребенка еще нет строгой детерминации, строгой асимметрии, делающей взрослых людьми цивилизации. Правое и левое полушария выполняют функции друг друга. Доступ к бессознательному – проще, мозговая цензура еще не так развита, по-этому творчество ребенка по природе своей гораздо более искренне. При условии бережного подхода к психике ребенка, тщательного подбора упражнений, особенно связанных с невербальным рядом, можно подготовить его к легкому, малозаметному переходу от сознательного к бессознательному творчеству.

4. «Я – врунишка»

Учащимся предлагается рассказать или придумать историю, которая произошла в реальной жизни где угодно: на даче, в летнем лагере, на катке и т.п. После того, как все ученики расскажут свои истории, начинается обсуждения, кто из них рассказал правду, кто придумал, и чья история показалась самой интересной.

Упражнение это необыкновенно полезно, как в плане специальной подготовки, так и в плане развития речи и логики. Практика показывает, что за 3-4 занятия дети, слушая друг друга, приходят к выводу о необходимости не просто передать свои чувства по поводу реального или вымышленного события, но изложить произошедшее последовательно, с кульминацией, передать свое отношение к грустному, веселому или трагическому случаю. С точки зрения профессиональной подготовки, великолепно тренируется умение вырывать на сквозное действие рассказа, ощутить его сверхзадачу. В лучших рассказах всегда присутствует оценка события, с точки зрения автора и исполнителя.

В определенном смысле можно говорить о воспитании умения устного рассказа, жанра блестяще содержательного, яркого и полезного. Нет нужды говорить о том, как важно воспитание чувства стиля, расширение словарного багажа, что заложено в этом упражнении самим заданием.

5. «Волшебный графин»

Упражнение из курса профессора С.В. Гиппиуса (российский актёр, театральный педагог, режиссёр дубляжа, кинорежиссёр), описанного в его знаменитой книге «Гимнастика чувств». Суть его в следующем: каждый ученик класса пробует по глотку из воображаемого волшебного графина. В момент, когда жидкость наливается в стакан, педагог предлагает ученику новые обстоятельства, меняя вкус и температуру жидкости (квас, какао, прокисший компот, уксус, пересоленный бульон, лимонад, молоко и т.п.). В этом упражнении очень важен момент оценки. Его нельзя подготовить, отрепетировать заранее, педагог следит

за тем, чтобы вкус не готовился в голове ученика, а возникал из ощущений физической и эмоциональной памяти на соль-сахар, на температуру и т.п.

Упражнение кажется простым, но выполняют его искренне и верно лишь немногие ученики, как показывает практика. Приведем один пример. Ученик Ш. воспринимал все глотки достаточно однообразно, видно было, как он думал, что у него ничего не получается, он явно тяготился работой. Неожиданно его сестра, ученица того же класса, крикнула: —Добавь себе варенья! Ты же любишь чернику! Ш. улыбнулся и почмокал губами: —Ага, так вкуснее...Этот момент оказался очень важным для него; верно пойманное ощущение помогло найти и различия между напитками, примерно половина глотков уже имела свой определенный вкус, что для такого упражнения уже далеко не самый плохой результат.

6. Упражнения на память физических действий

Классу могут быть предложены самые разные варианты таких действий, однако, стоит заметить, что лучше всего не усложнять саму их схему, сделать ее максимально простой, но точной, чтобы ребенок легко цеплялся за детали и не расплывал свое внимание по нескольким воображаемым объектам. Стоит привести список таких действий, которые легко укладываются в рамки подобных требований.

- Перенос со стола на стол полной до краев кастрюли с горячим молоком;
- Пришивание пуговицы;
- Намазывание хлеба маслом;
- Перенос с места на место мешка с картошкой;
- Завязывание узла на веревке;
- Склеивание бумаги;
- Чистка апельсина и т.д.

Конечно, главной целью этих упражнений является неорганика ради органики, а поиск все той же веры в предлагаемые обстоятельства, преодоление созерцательности, активное действенное воображение. Для его тренировки и воспитания настоящей —цепкости|| по ходу работы можно задавать следующие вопросы:

- Сколько весит твоя кастрюлька?
- Какого цвета пуговица?
- Почему нитка так легко попадает в игольное ушко?
- Сухая картошка у тебя в мешке или мокрая?
- Есть ли —шапка|| пены над горячим молоком?

Главное не утомлять ребенка дотошной придирчивостью, а находить, отмечать, хвалить за мгновения Правды. И еще одно обстоятельство: в среднем классе должны быть именно упражнения на память физических действий, а не этюды. Иными словами, не следует требовать от малышей осознания таких элементов школы, как оценка, событие, пристройка и т.п. Все это станет материалом для работы в старшем классе. Вместе с тем, если ребенок интуитивно верно играет уже не упражнение, а этюд, педагог должен обратить внимание группы на то, чем же отличается этюд от упражнения.

В качестве упражнений могут и должны быть использованы подвижные игры, которые развивают пластические навыки и речедвигательную координацию.

7. Чехарда

Играет вся группа, разучившая предварительно хоровой стихотворный текст. Педагог следит за ритмическим исполнением текста и движений, высотой и наполненностью тона. Конечно, перед тем, как дать группе текст, следует подумать о том, чтобы он содержал звуко сочетания, произнесение которых необходимо тренировать. К примеру, для чехарды прекрасно подходит текст, в котором много гласных, правильное произнесение которых затрудняется прыжками. Педагог следит, чтобы в момент прыжка гласные произносились ровно, не вываливаясь из общего тона:

«Незнайка! Узнай-ка правдивую враку !
Два мертвых Зазнайки затеяли драку,
бегом поползли друг от друга вспять,
Достали ножи и стали стрелять.
Глухой полицейский на шум прибежал,
И мертвых зазнаек убил наповал !
Ты думаешь правды во враке – ни слова?
Спроси-ка видавшего драку слепого!»

Естественно, при выполнении упражнения обращается внимание на аккуратность и безопасность движений, ибо часто дети заигрываются. Эти и подобные упражнения составляют вторую часть урока, которая занимает 40-45 минут.

Третья часть занятия имеет такую же продолжительность. Ее составляют, как упражнения и разбор домашних заданий, так и беседы о театре, обсуждения спектаклей, фильмов, картин, музыкальных произведений. В среднем классе, как и в старшем, большое внимание уделяется работе над инсценированными песнями, поэтому каждое занятие 10-15 минут посвящается этой теме: на первых уроках совместно с музыкальным руководителем идет выбор материала, позднее разучивание текста и мелодии, раскладка по голосам, сочинение пластической линии, репетиции, дети сами рисуют своих героев, дают им имена или клички, подбирают дома элементы костюмов. За полугодие можно, таким образом, срепетировать песню из 6-5 куплетов, которую необходимо показать на зимнем контрольном уроке.

Домашние занятия, которые регулярно получает группа, связаны как с самостоятельным поиском материала для работы, так и материалом, задаваемым педагогом в индивидуальном порядке ученику. Так, к примеру, в работе над стихотворениями ученикам было предложено самим найти произведения, которые им больше всего по душе. Между тем двум ученицам было задано подготовить стихи, выбранные педагогом специально для них. В данном случае это было связано с тем, что ученица А. крайне плохо запоминает текст и смущается этим. Поэтому ей было предложено коротенькое стихотворение А. Барто «Ежик», которое очень легко запоминается. Другой очень сильной

ученице П., легко и талантливо схватывающей задания, было дано заведомо сложное, но необыкновенно звучное и красивое стихотворение К. Батюшкова «Мой друг», сокроемся туда.... Стихотворение с неявно выраженным смыслом, полное романтического порыва. Ученицы спокойно восприняли это решение педагога. Если первая довольно спокойно справилась со своим заданием, то вторая долго и мучительно плавала в трудном материале, искала разные смысловые подходы. На одном из занятий произошел прорыв, она широко задышала и за текстом появилась мысль, ее мысль, которую она искала долгое время на занятиях и дома. Прием выбора материала на сопротивление не нов, пользоваться им стоит осторожно, так как не всякий ребенок имеет достаточно крепкую волю, чтобы бороться с таким материалом.

Отсюда вытекает еще одна важная закономерность работы с детьми – **материал, с которым работает ребенок должен соответствовать уровню его индивидуального развития, крайне опасно “подавлять” его личность глубиной или трагизмом материала, поэтому здесь, кроме учета возрастного момента необходим строго индивидуальный подход и реальное осознание педагогом предполагаемых возможностей конкретного ученика.**

Вместе с тем, полезно, пожалуй, привести круг авторов, которых с удовольствием читают и принимают дети среднего класса: Ю. Мориц, Г. Остер, Э. Успенский, М. Мокиенко, С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, стихи о природе С. Есенина, О. Дриз, О. Григорьев и, конечно же, А.С. Пушкин.

Естественно, выбор автора тоже не должен быть случайным. По опыту работы приходится констатировать, что нынешнее поколение детей этого возраста принимает за художественную литературу даже **комиксы, переводы диснеевских мультфильмов**. Поэтому, в большой мере работа педагога актерского мастерства связана и с преподаванием литературоведения, в той мере, в какой это необходимо. К сожалению, очень часто приходится сталкиваться не только дурновкусием, но и с воинствующей серостью, выслушивать поношения всего, что действительно составляет наше национальное духовное богатство. В качестве альтернативного эталона приводится крутизна модных бульварных романов, юмористические, с позволения сказать, произведения из желтых газетенок. Педагог обязан противостоять этому, не терять лица, держаться жестко, но не забывать, что перед ним дети, со всеми их достоинствами и недостатками.

Кстати, порой, выбор ребенка, если он осознан и выстрадан, способен настолько благородить материал, так что стоит к нему прислушаться. Так, недавно, ученица Т. выбрала для контрольного урока произведение Э. Асадова «Стихи о рыжей дворняге». Педагог пытался объяснить ей несовершенство этого стихотворения, его чрезмерную слезливость, псевдодрагизм. Горькие девчоночьи слезы обиды и непонимания были ответом: «Вы сказали, что нужно принести любимое стихотворение; это – самое мое любимое...» Чего вы от меня еще хотите? Пришлось смириться, скрепя сердце. Надо сказать, что даже первая проба убедительно доказала – выбор был абсолютно точным. Видимо, смысл, заключенный в тексте стихотворения, абсолютно совпадал с какими-то очень глубоко спрятанными в душе переживаниями, и это совпадение давало

поразительный эффект сопричастности ученицы произносимой ею истории. Дополнительный заряд был скрыт в желании ученицы переубедить педагога, доказать правоту и правомочность своего выбора. Выстроить композицию, отшлифовать стиль, найти более сдержанный тон чтения, расставить акценты было уже делом техники.

Таким образом, можно сказать, что вера в материал порой настолько оживляет его, что литературные достоинства последнего не играют такой уж принципиальной роли, что вовсе не умаляет значения выработки чувства литературного вкуса и стиля...

Отдельно стоит остановиться на упражнении

8. Зарисовка

Это упражнение относится к разряду домашнего задания и задано оно раз и навсегда, если можно так выразиться. Речь идет о наблюдениях за предметами, людьми, явлениями природы, механизмами и т.п. На каждом уроке дети, по желанию, делятся своими наблюдениями, показывают их друг другу. Эти зарисовки не подлежат особо строгому критическому разбору, ибо детальная работа над наблюдениями еще впереди, в старшем классе. Это лишь первые опыты, пусть несовершенные, - они направлены на поддержание в ребенке тяги к любопытству, анализу явлений, желания воспроизвести их актерскими средствами. Эти качества питательная среда актерского организма.

Урок обычно завершается подведением итогов занятия, разбором заданий или беседой о Театре, его проблемах, группа делится впечатлениями о спектаклях, фильмах, которые были просмотрены за последнее время. Стоит сказать, что воспитание практических актерских навыков должно идти вкупе с воспитанием у ребенка интереса к театральному искусству вообще, поэтому походы в театр, организованные вместе с родительским активом, встречи с актерами, художниками, композиторами дают детям богатый материал для их духовного развития.

Программа обучения начального класса Школьного Театра “Мы играем – мы мечтаем!”

Программа строится на принципе добровольного вовлечения в игру. Игра, в ее самом простом понимании, со всеми ее атрибутами, (игрушки, деление на команды, избрание судьи, поздравление победителей, утешение побежденных и т.п.), - основа всего педагогического процесса этого периода жизни учеников в Школьном Театре. В игре реализуются все задачи и установки, приведенные во вступительной части разработки. Перед тем, как привести несколько примеров таких, казалось бы, простых игр - упражнений, следует уточнить, что преподаватель и ученик в них, и это – принципиально, не разделены барьером; они – непосредственные участники игры, преподаватель играет с группой прямо на площадке, — ничем не отличаясь от учеников. В этом — ничем не отличаясь и кроется самая тонкая методическая задача – суметь учить, практически не вмешиваясь в сложные процессы взаимодействия мира реального и мира фантазии, в котором живут дети в момент игры, направляя работу их воображения в сторону постижения того, что есть Добро, духовность, в самом простом, обыденном понимании, которое присуще игре, раскрепощающей воображение.

Сложность работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, изобретательности и остроумии их создателей, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. Ведь именно воображение для маленького человека становится локомотивом всей его творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме. Решению этих задач и призвана способствовать программа обучения в младшем классе.

Каждый урок начинается с дыхательной гимнастики, включающей в себя упражнения на вдох и выдох, бег, легкие прыжки, наклоны в разные стороны. Гимнастика проводится под аккомпанемент музыкального руководителя. Важно приучить ребенка выполнять упражнения ритмически точно, не загоняя и не — затягивая ритма. Преподаватель следит за глубиной дыхания, за его свободой, за свободой основных групп мышц. Длительность гимнастики – до 10 минут. По окончании музыкальный руководитель в течение 15-20 минут проводит музыкальные игры, которые призваны развивать музыкальный слух, чувство ритма.

Это могут быть как индивидуальные, так и групповые игры на повторение хлопками в ладоши нескольких ритмических схем, сравнительный показ детьми высоты музыкального тона, игры на музыкальное внимание (дети бегают вокруг

стульев, число которых на один меньше числа играющих. Пауза в музыке команда занять ближайший стул. Проигрывает тот участник, которому не достается стула). Увлекательные игры, которым, кстати, неплохо давать название, чередуются с музыкальными фрагментами, исполняемыми музыкальным руководителем. Дети должны своими словами описать характер музыки, рассказать (придумать) ее сюжет. Музыкальная разминка завершается обычно пением несложной песни, при чем каждый раз дается новое задание, связанное с пением:

- Изменение громкости звучания
- Изменение характера исполнения
- Пение группами
- Пение индивидуальное
- Пение по частям (друг за другом) и т.д.

Часть занятия, называемая разминкой не должна по продолжительности превышать 35-40 минут. После ее окончания объявляется перемена на 10 минут. В классе всегда есть мячики и скакалки. Дети, как показывает практика, с удовольствием играют с ними. Перемена, проведенная в активном, подвижном духе, дает им возможность расслабиться, поболтать друг с другом, побеситься, как принято выражаться в детской среде.

Вторая часть урока состоит из игр, заданий, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: "от внимания к воображению". Внимание есть процесс. В процессе внимания вы внутренне совершаете четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него. Эти слова М. Чехова, знавшего уроки Станиславского не понаслышке, необыкновенно точно определяют методическую суть упражнений, которые не только развивают внимание, но и делают его творчески заостренным, направленным на созидание, раскрепощение фантазии.

В этом смысле стоит отличать воспитание обычного бытового внимания или внимательности, которая необходима, но не достаточна в нашем деле от процесса воспитания творческого внимания, наблюдательности, при которой ребенок порой кажется и рассеянным, но только внешне. Естественно, каждый педагог может самостоятельно придумать подобные задания или воспользоваться опытом коллег, имеющих большой стаж театрально - педагогической практики в этой области.

1. Картинки из спичек.

Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, благодаря однотипности строительного материала, чувство пропорции. Лучше всего проводить

упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны размером столов и чувствуют себя более раскованно.

2. Нарисую у тебя на спине...

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего отгадать, что же было нарисовано у него на спине. Упражнение кажется очень простым. На самом деле, оно тесно связано с самым загадочным разделом системы Станиславского Лучевосприятие и лучеизлучение, знаменитым — Radiation, как называл это М. Чехов, его гениальный ученик — оппонент. (Комментаторы трудов Станиславского давно установили, что многие термины, которые он применял, (в том числе, например, лучеиспускание), заимствованы из книг известного французского психолога Т. Рибо. Менее охотно комментаторы упоминают о знакомстве создателя системы со старинной индийской йогой, с методами самопознания и самоосвобождения, выработанными этой религиозно-философской школой еще во II в. до н. э. Сам Станиславский этого не скрывал. Индусские йоги, достигавший чудес в области под- и сверхсознания, дают много практически советов, писал он. Йоги подходят к бессознательному через сознательные подготовительные приемы. Йогой навеяны слова Станиславского о неразрывной связи физического ощущения с душевными переживаниями. Связь была очевидна, весь вопрос опять же состоял в том, с чего начинать: с физического ощущений или с душевного переживания?

Стоит дать рисующему задачу не захотеть, чтобы водящий отгадал рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, обманывая, пытается сбить накал внимания партнера нарочитой расслабленностью. Это одно из самых увлекательных заданий, но педагог должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за изображение вывел пальцем на его спине рисующий, важна осознанная попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами.

3. Роботы

Играют двое. Первый — участник, дающий роботу команды. Второй — робот, исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям:

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для робота
2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии.

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы усилия были направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к примеру, найти, подобрать и принести какой либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого робота, важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. Робот должен доверять командам, исполнять их в строгой очередности. Здесь тоже речь идет о луче излучении и луче восприятию, так как вербальный ряд, хотя и играет важную роль в общении участников, главная ценность упражнения установление внутреннего контакта

между участниками, создание индивидуального для каждой пары играющих ритма подачи команд и их исполнения, внутренней собранности и погруженности в то, что происходит между роботом и его повелителем. Особое внимание уделяется, повторим, продуктивности действия, достижению его физического результата, ибо, только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что робот сумел выполнить ту или иную работу. Можно добавить, что для обострения игрового начала упражнения бывает целесообразно установить временные рамки упражнения или провести конкурс на самого быстрого робота.

Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра

4. **Рисунки на заборе**

Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно переоценить.

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на заборе (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы рисунок участника не налезал на предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает повода для его критики и реального сравнения художественных достоинств. Здесь каждый гений, что очень важно в воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и коллективного воображения, доверия к способностям партнера. Воспитание доброжелательного отношения к творчеству других, уважения к чужому мнению необходимые элементы развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение Рисунки на заборе просто незаменимо.

Упражнения, приведенные выше, так или иначе, обращены на развитие внимания и эмоциональной сферы ребенка. Но не менее важно развитие сообразительности, игры ума. Принципиально важно в приводимом курсе то, что ребенок приобретает не просто навыки свободы поведения в этаким американском духе — *to get fun!*, а подчиняет ее (свободу поведения) и свою фантазию некоей цели, творческой задаче. Так и хочется употребить термин Станиславского — *сверхзадача*, однако не стоит лишний раз углубляться в терминологию, ибо, как сказано в немецкой пословице, всякое сравнение хромает. Ниже будут приведены упражнения А.К. Михайловой, которые соединяют в себе элементы общего развития с постижением самых первых шагов освоения понятия характер, хотя бы в смысле постижения того, что такое индивидуальные отличия, особенности.

5. **Клоун – раскидай**

Каждый ученик класса создает своими руками из одних и тех же материалов и по единой технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в соответствии со своим индивидуальным представлением о том, как он должен выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает элементы костюма и тому подобное. Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в течение нескольких уроков.

Работе с материалами, беседам с педагогом о том, каким хотелось бы видеть своего клоуна каждому из учеников, могут быть посвящены 5-6 занятий. По

окончании изготовления куклы преподаватель предлагает каждому из детей оживить своего клоуна, дает возможность нескольким клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации. Кроме чисто творческого начала в этом упражнении присутствует такой необходимый в развитии ребенка элемент, как тренировка мелкой моторики в период создания куклы и во время освоения ее управления. Важность этого трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими руками, и наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается для него куда более любимой и дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые трансформеры и прочие достижения игрушечной индустрии.

6. Мозаика

Детям предлагается разложить на листе рисунка набор из слов на тему заданную педагогом. Слова должны составить связный рассказ, касающийся того рисунка, на котором они разложены. Любопытно, что часто дети с затрудненной речью лучше и легче остальных выполняют эти упражнения, так как в процессе расстановки слов они репетируют фразу, которую собираются позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы рассказы детей не повторялись и были бы в той или иной степени с общей темой, задаваемой рисунком, на котором складывается мозаика.

7. Цирковая афиша

Каждый ученик, сочинив свой цирковой номер, рисует свою афишу, в которой пытается наиболее полно выразить свое представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях своего номера. Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче ребенок воображает свой номер, то, что он делает на арене, тем ярче работает его художественная фантазия.

Естественно, что все эти упражнения и задания далеко не все, что необходимо для воспитания внимания, сообразительности и творческого воображения у младших школьников. Изложение именно этого курса приводится здесь последовательно потому, что он наиболее полно, как кажется, соответствует реализации методических требований, приведенных во вступительной части этой программы. Работа над этими заданиями занимает 40- 45 минут во второй части занятия, после которой следует вторая перемена, которая длится 10-15 минут, чуть дольше, чтобы дети могли отдохнуть, перестроиться, сбросить груз психоэмоционального напряжения.

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, которые опираются на материал, доступный детскому мироощущению: детских стихах, баснях, любимых всеми играх, инсценированных песнях.

Повторю, каждый преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, наверняка имеет множество своих секретов в этом деле, поэтому приведем те задания и разработки, которые уже много лет успешно используются в подготовке младших классов и прошли длительную практическую апробацию:

1. «Говорим по- болтунски!»

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и группа просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят

рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение которого всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда быстрый и радостный отклик.

Изобретательность детей столь высока, что, чаще всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив по-болтунски, используют дубль, но точные рифмы, вернее их звукоподражающее соответствие. Суть упражнения схватить интонацию, поймать ритм и направленность действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют это упражнение.

2. «Зеркало»

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один человек перед зеркалом, другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения является Кривое зеркало. Преподаватель может —наделить отражение некоторыми характерными чертами, той или иной —кривизной, за счет чего искажаются формы отражения. Оно может быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее...

3. «Вредные советы»

Игра на вылет. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. Остера Вредные советы. Таким образом, дети, слушая других, запоминают текст быстрее. Чтение наизусть перед одноклассниками позволяет педагогу осуществлять постоянный контроль за овладением культуры речи. Важен и момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на каком-либо конкретном произведении того или иного автора (в данном случае Г. Остера), педагог на уроках читает детям несколько произведений, принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с детьми их достоинства, особенности. Такая работа способствует сплочению коллектива, стиранию возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), воспитанию литературного вкуса.

4. «Елки-палки»

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать лес, паровоз, какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто не остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим выражением эмоций, за жестом, направляя детей к работе —от плеча, а не —от локтя.

5. «Цирк»

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к младшей возрастной группе, важно помочь детям почувствовать важность и значимость выхода на арену, создать атмосферу приподнятой торжественности,

праздника. Цирк – прекрасная форма для проведения контрольного урока в конце учебного года.

6. «Баранья голова». «Машинка».

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – традиционные упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше использовать Баранью голову, игру, в которой каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, надо произнести: баранья голова, после чего продолжить перечисление. Побеждает самый внимательный и внимательный участник. Любопытно, что игра прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их произносившими, что является дополнительной подсказкой в игре.

7. «Тепло – холодно»

Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и звучание музыки). Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и музыкального слуха.

8. «Люди – самолеты, люди – мотоциклы».

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает возможность изменения отношения к объекту.

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя полетов (заездов мотоциклистов), подает команды:

на взлет, выезжайте на рулежную дорожку, взлет, набор высоты и т.д. У всех участвующих в игре предполагается один тип самолетов (спортивные, грузовые, военные и т.д.).

Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук моторов этих машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя соответственно в полете. Диспетчер просит самолеты развернуться, увидеть аэродром посадки, приземлиться и выключить двигатели.

9. «С миру по строчке...»

Каждому ученику дается по порядку строчка из стихотворения или басни, известной всему классу. Задача группы составить из этих последовательных строчек рассказ, смысл которого меняется в зависимости от задания педагога (группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в том, чтобы выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, каждая строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность не только физически ощутить вкус действия, но и, с изменением задания, прикоснуться к очень важному понятию интерпретации. Впоследствии, произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на контрольный урок.

С днем рождения!

День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот почему очень важно приучить группу к тому, что накануне дня рождения кого-либо из класса все готовят творческий подарок, не связанный с приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть песенка, танец, стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть новорожденный.

Педагог не должен контролировать подготовку поздравлений явным образом, и даже в случае неуспеха какого-либо поздравления, должен поддержать их усилия и поблагодарить за самостоятельность в работе. Дело в том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, часто приносит больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит яркое индивидуальное желание что-то сделать самому. Это следует приветствовать самым активным образом.

Часть урока, описанная выше, рассчитана на 35-40 минут. Выше была приведена лишь небольшая часть упражнений. Каждый педагог, может продолжить этот список.