

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
Каменского района Пензенской области

**«Использование
педагогических технологий в театральной педагогике – как
эффективный метод повышения качества образовательного и
воспитательного процессов»**

педагог дополнительного образования
Догель Татьяна Геннадиевна

г. Каменка, 2024 г.

«Использование педагогических технологий в театральной педагогике – как эффективный метод повышения качества образовательного и воспитательного процессов»

Формирование современного общества должно быть основано на коммуникативной культуре, высоком уровне образования и личностных гражданских ориентирах. На развитие всех этих качеств и должна быть нацелена вся педагогическая система.

Сегодня для нашего общества характерно снижение уровня коммуникативной культуры, что обусловлено глобализацией средств массовой информации. Результаты опроса, проведенного среди учащихся, свидетельствуют о том, что многие дети мало общаются друг с другом, с взрослыми, даже с родителями. Социальные сети заменяют им живое общение, что способствует утрачиванию коммуникативных навыков, навыков публичного общения, сотрудничества, самореализации в творчестве.

В настоящее время наша образовательная система обогащается новыми процессами обучения, способностью оперировать информацией, творчески решать проблемы науки и рыночной практики, опираясь на индивидуальные образовательные программы, использование компьютерных и телекоммуникационных сетей.

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированная взаимосвязь педагога и учащегося, а духовное воспитание личности выводится на первый план.

Чтобы соответствовать современным требованиям, педагогу необходимо овладевать педагогическими технологиями, в частности, методами, основанными на интерактивности.

Таким образом, интеграция педагогических технологий в театральную педагогику, как средство повышения качества образовательного и воспитательного процессов является одной из основных целей дополнительного образования в театральном объединении.

Одной из основных задач в театральной деятельности является развитие навыков сотрудничества в художественно-творческом направлении, способности к познанию мира через чувства и эмоции.

Поэтому в образовательном и воспитательном процессах в театральном объединении первоочередными ставятся следующие **задачи**:

- Воспитание у учащихся самоконтроля эмоциональной сферы.
- Воспитание у учащихся навыков самовыражения.
- Развитие креативности мышления, у учащихся.
- Создание условий для игровой импровизации;
- Создание условий для продуктивного партнерского общения;
- Создание условий для овладения средствами выразительности (интонацией, выразительностью и естественностью речи, жестов, мимики, пластики).

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Использование педагогических технологий в театральной педагогике значительно повышают эффективность в достижении целей и решении задач в детском театральном коллективе. Но, при использовании интерактивных методов педагогу необходимо учитывать, что такие методики требуют определенных условий их применения. Педагог должен ясно представлять себе, с какой целью он использует тот или иной метод и, обучая детей определенному методу, в то же время обучается сам, каждый раз импровизируя в готовности прийти на помощь ребенку в случае затруднения.

Интерактивное обучение позволяет критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого необходимо разделить способы работы на индивидуальную, парную и групповую.

Основные особенности интерактивных технологий в театральной педагогике:

- привлекательность учебного материала с использованием приемов педагогической техники, повышающих интерес к предмету;
- целостность учебного и воспитательного процессов;
- снятие напряженности взаимоотношений внутригруппового взаимодействия;
- активное вмешательство педагога, в случае затруднений;
- использование результатов индивидуальных занятий в групповых занятиях;
- создание атмосферы, способствующей раскрепощению детей;
- создание условий для сотворчества педагога и учащегося для получения глубоких знаний, и применение полученной информации;

Анализируя функции интерактивных технологий обучения, можно выделить так называемую социализирующую функцию – формирование у учащихся качеств, способствующих самореализации человека в том обществе, к которому он принадлежит.

Социализация – процесс не единовременный. Если в младшем возрасте учащиеся лишь примеряют на себя выполнение различных социальных ролей, то педагогу надо построить свою работу так, чтобы создать предпосылки к социализации.

Театральная педагогика создает максимальные условия для свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. Этому способствуют игровые технологии, главная задача которых – понять жизнь, уметь решать вопросы жизни с помощью игры. Одной из разновидностей игры в театральной педагогике является этюд.

Существует несколько видов этюдов: одиночный или парный на память физических действий; одиночный этюд на эмоциональную память; одиночный и групповой этюд на физическое состояние; одиночный или парный, на действие с воображаемыми предметами; групповые этюды, имеющие разнообразные методические цели; этюд на сценическое движение; этюды с использованием черт характеров персонажей; этюды на изображение животных и т.д. Этюды являются основой актерского мастерства, поэтому в нашем театральном объединении эта работа проводится на постоянной, системной основе.

При постановке спектакля, миниатюры или театрализованной композиции, работая над произведением, дети учатся полноценно воспринимать художественный текст. Им необходимо с помощью воображения войти в описываемые автором события, пережить их как реальные, отозваться на переживания героев и соотнести их со своими переживаниями и таким образом, понять идею автора.

Читая и анализируя произведение, дети задумываются о важных жизненных вопросах: о правде и лжи, любви и ненависти, истоках зла и добра, возможностях человека и его предназначении.

Повышению результативности в образовательном и воспитательном процессах в театральном объединении, также способствуют такие **педагогические технологии** как:

- мозговой штурм (умение составлять и разрабатывать художественные номера и мини-спектакли);
- технология творческой групповой работы (постановка спектаклей и работа с партнерами);
- лично-ориентированное обучение (участие в конкурсах);
- проектно-исследовательская технология (разработка декораций, распределение обязанностей в постановочном процессе);
- здоровые берегающие технологии (стремление вести и пропагандировать здоровый образ жизни, физическое развитие на занятиях по сценическому движению);
- информационные технологии (использование интернет ресурсов, выбор фонограмм к спектаклям, мультимедийные презентации);
- технология развивающего обучения (постановка художественных номеров, умение ориентироваться в пространстве).

В достижении первоочередных задач театральной деятельности в объединении помогают и следующие приемы:

- «Мотивация».
- Выстраивание событийного ряда произведения (пьесы, отрывка, миниатюры).
- Определение исходного события произведения.
- Определение сквозного действия (произведения, героев).
- Определение сверхзадачи автора произведения и героев.

- Определение кульминационного момента.
- «Предлагаемые обстоятельства».
- «Мысленная речь».
- «Воплощение в пластике».
- «Эмоциональная память»
- Музыкальное сопровождение

Основные принципы выбора материала для постановки:

- Актуальность
- Учет возрастных особенностей участников объединения.
- Учет индивидуальных особенностей и интересов каждого ребенка.
- Высокая нравственность идейного смысла произведения.
- Обеспечение ситуации «успеха» и творческих достижений.
- Идея автора произведения, которое выбирается педагогом для постановки, должна быть актуальна и интересна для исполнителей. Чувства, эмоции и переживания должны быть знакомы и понятны для них, поэтому необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности и интересы участников постановки. Переживания героев, должны глубоко затрагивать и волновать ребят. Только тогда они будут по-настоящему переживать, и чувствовать происходящее событие, смогут быть органичными, а значит, спектакль сможет добиться настоящего успеха.

Заключение

Театральная педагогика – это система образования, организованная по законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, протекающим в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве педагога и учащихся, способствующая познанию окружающего мира через погружение и проживание в образах и дающая систему цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его отношениях с окружающим миром, его деятельности, его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах.

Многообразие форм и методов театральной работы с детьми призвано решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи, присущие педагогической практике.

Для достижения хороших результатов в театральной творческом коллективе должны создаваться определенные педагогические условия:

- на занятиях должна быть создана доброжелательная атмосфера, в которой активно происходит взаимный обмен разных мнений, у детей воспитывается потребность поделиться с товарищами своими мнениями о произведении.

- использование разнообразных форм и методов работы, осуществление анализа произведения – это поиск ответов на вопросы, обмен мнениями, определение сквозного действия, пронизывающего все произведение, определение сверхзадачи для героев и исполнителя.
- совершенствование дикции и актерского мастерства: умение действовать словом в предлагаемых обстоятельствах, пользоваться приемом «мысленная» (внутренняя) речь, воплощение эмоций в пластике.
- совершенствование эмоциональной памяти: умение вспомнить свои личные эмоции, пережитые в разных ситуациях и перенести их в ситуацию, переживаемую героями спектакля.