

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»
(МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского)**

Злоцовская Л.Г.,

преподаватель высшей категории,

зав. художественным отделением

ДШИ им. П. И. Чайковского

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ В ДШИ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО П.И.

**КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Тема: «Театр в творчестве детей»

С 1994 года проведение интегрированных уроков на художественном отделении в детской школе искусств имени Чайковского П.И. является частью программы в области изобразительного искусства и способствует эстетическому образованию учащихся.

Актуальность уроков обусловлена необходимостью художественного, музыкального и театрального образования детей и подростков, духовного и творческого развития детей в традициях российской и мировой культуры.

Для разностороннего развития ребенка, общего художественно-эстетического воспитания, развития различных форм мышления (логического, образного, абстрактного, ассоциативного), актуальным является знакомство с классическими музыкальными произведениями, театральным искусством в раннем возрасте. Знакомство с произведениями отечественных деятелей искусства, играет большую роль в духовно-патриотическом воспитании детей, а изучение мировой культуры расширению кругозора и повышению культурного уровня личности.

Методическая и воспитательная деятельность преподавателей ДШИ основана на лучших образцах историко-патриотических традиций русской художественной культуры, мировой классики посредством подготовки и проведения тематических учебно-методических, концертно-выставочных мероприятий.

Основные формы работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся:

- Интегрированные уроки по музыкально-театральным произведениям;
- Заключительные выставки-концерты по итогам уроков в зале ДШИ им. Чайковского П.И.
- Конкурс «Театр глазами детей»;
- Информационно-издательская деятельность.

Работа по подготовке к конкурсу «Театр глазами детей»

Тема урока: «Театр в творчестве детей»

План урока :

План урока:

1.Организационная часть – 15 мин.

2.Теоритическая часть – 15 мин.

3.Практическая часть – 80 мин.

4.Подведение итогов – 25 мин.

Всего часов: 2ч.15 мин. (учеб.)

Цель урока:

- Художественно-эстетическое воспитание учащихся, развитие различных форм мышления ребенка (логического, образного, абстрактного, ассоциативного).
- Популяризация художественного и музыкального и театрального образования детей
- Духовное и творческое развитие детей в традициях Российской и Мировой культуры

Задачи урока:

- Раскрытие творческого потенциала детей
- Создания благоприятной среды для творческого общения
- Развитие эстетического вкуса учащихся
- Воспитание стремления к самовыражению и эстетической оценке действительности посредством изобразительного искусства

Наглядные пособия:

- Работы учащихся.
- Репродукции работ известных мастеров.
- Дидактический материал по теме.

Материалы:

- Акварель
- Бумага формат А.- 4
- Кисти
- Цветные карандаши

Количество учащихся в классе 10 человек.

Возраст учащихся 11-12лет.

1.1 Теоретическая часть :

Театр (греч. theatron – место для зрелищ) – вид искусства, в котором реальность отражается через сценическое действие, которое осуществляют актёры перед зрителями.

Театральное искусство – часть национальной духовной культуры, зеркало общественного сознания и жизни народа.

Театр соединяет в себе действенное и зрелищное начало и соединяет в себе выразительные средства других искусств: литературы, музыки, живописи, архитектуры, танца и др.

- Наука о театре – театроведение возникла в конце XIX в. Тогда же появились 2 теории происхождения театра.
- Согласно первой, искусство сцены (как западное, так и восточное) развилось из обрядов и магических ритуалов. В подобных действиях всегда присутствовала игра. Участники часто использовали маски и специальные костюмы. Человек «играл» (изображал, например, божество), чтобы воздействовать на окружающий мир – людей, природу, богов. Со временем некоторые обряды превратились в светские игры и стали служить для развлечения; позже участники таких игр отделились от зрителей.
- Другая теория связывает происхождение европейского театра с ростом самосознания личности. У человека возникла потребность выразить себя посредством зрелищного искусства, обладающего мощным эмоциональным воздействием.

Виды театра:

- **Драматический театр** (главное выразительное средство – слово)
- **Опера**(главное в опере – музыка)
- **Балет** (ballare – танцевать. Выразительное средство – движения и танцы, под музыку, сочиненную на основе *либретто*)
- **Оперетта**(разговорные диалоги чередуются с пением и танцами)
- **Мюзикл**(Это сценическое произведение в котором используются формы эстрадного искусства, драматического театра, балета и оперы, бытового танца)
- **Пантомима**(Самый древний вид театральных представлений, которые зародилось в античности (греч. «пантОмимос» - всё воспроизводящий подражанием) – спектакли без слов)
- **Театры-кабаре**(соединены формы театра, эстрады, ресторанного пения)
- **Кукольный театр**(в представлениях участвуют куклы, управляемые при помощи ниток, перчаточные и тростевые)
- **Детский театр**(сценического искусства для детей – такой театр обязан быть понятен ребёнку)

- **Эстрадный театр**(разноплановый театр, на ряду с эстрадными жанрами, представлены и серьезные направления театральной деятельности)
- **Театр миниатюр**(вид камерного театра в маленьком помещении и маленькой группе зрителей)

Театр обладает своими особыми признаками:

- Это искусство синтетическое: театральное произведение (спектакль) складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, художника и композитора. (В опере и балете решающая роль принадлежит музыке). Искусство коллективное. Спектакль – результат деятельности многих людей, не только тех, кто появляется на сцене, но и тех, кто шьёт костюмы, мастерит предметы реквизита, устанавливает свет, встречает зрителей. Театр – это и творчество, и производство

Основные составляющие театра:

- Драматургия.
- Актёрское искусство.
- Режиссёрское искусство.
- Театральное пространство
- Мастерство художника.
- Искусство композитора

Театр использует набор художественных средств:

- *Текст.* Пьеса для драматического спектакля, в балете – это либретто.
- *Сценическое пространство.*
- *Сцена и зрительный зал.* Ещё с античности сформировались два типа сцены и зрительного зала: сцена-коробка и сцена-амфитеатр.
- *Театральное здание.* Приходя в театр, зритель отрешается от повседневной жизни, как бы поднимается над реальностью.
- *Музыка.* Усилить эмоциональное воздействие
- *Актёр.* Главное лицо спектакля
- *Режиссёр.* Главный организатор и руководитель театральной постановки.

Театральное пространство:

- В античном театре *амфитеатр* (греч. амфи – с обеих сторон, кругом и театрон – место зрелищ) с местами, возвышавшимися уступами, охватывал с трёх сторон небольшую круглую площадку – *орхестру*, на которую выходили актёры и хор. Они появлялись из здания *скены* (в то время абсолютно низкое, что был виден простор), где хранились костюмы и маски, проходили через *просцениум* – площадку перед стеной скены – и по небольшим лесенкам спускались на оркестру. Зрителю, смотревшему сверху и сбоку из амфитеатра, пустая круглая плоскость оркестры казалась фоном для фигуры актёра, античная драматургия не предполагала изображения конкретного места действия.

- Постепенно появились более сложные решения места деятельности. Полукруглый амфитеатр «придвинули» к игровой площадке. За спинами актёров теперь возвышалась высокая сцена, отгораживающая театр от внешнего мира. Потом придумали навес – потолок, защищающий актёров от яркого солнца и дождя.
- В Древнем Риме уже возводились каменные и деревянные здания.
- В эпоху Возрождения введено понятие *линия рампы* – граница между зрительским и игровым пространством (до сих пор обозначают маленькими светильниками со специальными отражателями, чтобы лучше осветить сцену и лица актёров).
- К концу XVII века в театральной архитектуре окончательно оформилась сцена-коробка, которая стала привычной для большинства современных театров.

Художник в театре — личность всесторонне образованная, очень многогранная:

- *Художник-декоратор* – это театральный художник, который переводит авторский замысел художника-постановщика с (плоских) эскизов на (объемные) декорации.
- *Художник-бутафор* - театральный художник, отвечающий за изготовление эскизов бутафорских изделий, реквизита.
- *Художник-гример* - театральный художник, создающий оригинальный авторский грим в соответствии с замыслом художников-постановщиков.
- *Пастижер* - специалист по изготовлению париков, накладных усов и бород.
- *Художник-модельер театрального костюма* - театральный художник, исполняющий театральный костюм по эскизам художника-постановщика
- *Художник-скульптор* - театральный художник, создающий по эскизам художника-постановщика элементы объемно-пластического оформления спектакля.

1.2 Практическая часть урока - исполнение эскизов по номинациям конкурса

Конкурс-выставка детского художественного творчества «Театр глазами детей»

- С 2013 года Конкурс-выставку детского художественного творчества «Театр глазами детей» проводит муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П. И. Чайковского»

Учредители и организаторы Конкурса.

- МАУ ДО ДШИ им. П. И. Чайковского
- ГБУ КО «Образовательно-методический Центр»
- Калининградский областной драматический театр.
- В Конкурсе принимают участие обучающиеся детских школ искусств, детско-юношеских центров, студенты образовательных учреждений среднего

профессионального звена сферы культуры и искусства Калининградской области и других регионов России.

Цели:

- Популяризация художественного, музыкального, театрального образования и воспитания детей и подростков
- Духовное и творческое развитие детей в традициях Российской и Мировой культуры

Задачи:

- Раскрытие творческого потенциала детей и подростков
- Создания благоприятной среды для творческого общения
- Развитие эстетического вкуса учащихся
- Воспитание стремления к самовыражению и эстетической оценке действительности посредством изобразительного искусства

Условия проведения Конкурса.

- Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям:
- «Театральный плакат» (техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш и смешанные техники);
- «Эскиз театральной декорации» (техника исполнения: любая, формат исполнения: А2);
- «Эскиз театрального костюма» (техника исполнения: любая);
- Композиция «Фрагменты спектакля» (техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш и смешанные техники);
- «Модель куклы – персонажа спектакля» («Создание образа») (техника исполнения: любая; материалы: пластилин, глина, нитки и другие).
- Возрастные группы.
- 1 возрастная группа: 7 – 9 лет;
- 2 возрастная группа: 10-13 лет;
- 3 возрастная группа: 14 – 17 лет (включительно).

Хронология проведения конкурсов:

I ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ 2013.

II ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В ОБЛАСТНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ тема: «Музыкальный театр» 2015.

III ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В ОБЛАСТНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ тема: «Театр начинается с вешалки» 2017.

IV ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС – ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В ОБЛАСТНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ Тема: «Театры Мира» 2019.

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛИЦ-КОНКУРС – ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» ТЕМА: «Волшебный мир кукол» 2021 ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ ТЕАТРА КУКОЛ С. В. ОБРАЗЦОВА 2021 (Конкурс проводился 22 марта 2021 года на платформе ZOOM)