

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Дом Детского Творчества»

Мастер – класс

по актерскому мастерству:

Развитие творческого потенциала обучающихся
средствами театрального искусства

Подготовила: педагог дополнительного образования
Афанасова Людмила Константиновна

г. Вихоревка

2021 г.

*"Весь мир театр, а люди в нём актёры!"
Вильям Шекспир.*

Пояснительная записка

У каждого педагога накапливается определенный опыт работы, своя методическая копилка, с которыми в определенный момент хочется поделиться со своими коллегами. Представленный опыт в соответствии с требованиями ФГОС ориентирован на развитие творческого потенциала, на развитие творчески одаренных детей. В результате обучающиеся развиваются не только творчески, но и развиваются их личностные качества, позволяющие им гармонично вписываться в социум.

Цель: Предоставление опыта работы по развитию творческих способностей обучающихся в театральных объединениях.

Задачи:

- систематизировать знания педагогов для работы с театральными коллективами;
- познакомить с методами и приемами проведения театральных тренингов, игр, упражнений;
- повысить профессиональную компетентность педагогов в развитии творческого потенциала обучающихся средствами театрального искусства.

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования.

Форма организации: тренинги, игры, этюды, упражнения.

Условия:

В ходе мастер-класса участники привлекаются к активному выполнению игр, этюдов, упражнений, выполняют творческие задания.

Ожидаемый результат:

Понимание участниками мастер-класса сути профессионального педагогического опыта. Практическое освоение содержания и форм организации занятий в театральном объединении.

Методы:

Словесный: беседа, тренинг, диалог.

Практический: тренинг, упражнения, игры

Наглядный: презентация.

Принципы: доступность, научность, связь обучения с жизнью, наглядность, системность и последовательность, вариативность.

Ход мастер класса:

Уважаемые коллеги!

Сегодня я хочу поделиться опытом своей работы по театральной деятельности и пополнить вашу методическую копилку играми, упражнениями, этюдами, которые направлены на развитие у детей актерского мастерства и сценического умения.

Основная цель моей работы – развитие творческих способностей детей средствами театральной деятельности.

Начнем с массажа.

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ МАССАЖ.

Массирование (1 – 1,5 минуты) Разогревающий массаж начинают с массирования лба от переносицы к вискам. Перед началом потрите ладони друг о друга, чтобы они стали теплыми, а затем с лёгким усилием проведите подушечками пальцев от переносицы к вискам. Делайте это достаточно быстро и энергично. Показатель того, что вы делаете правильно, - лбу стало тепло. После этого переходите к массированию нижнечелюстных мышц от носа к уху. Время и методика массирования те же. Не давайте остывать лбу, время от времени возвращаясь к началу. Совершенно аналогично проводится массирование верхнечелюстных мышц от носа к уху и массирование носовых пазух от начала бровей до верхней губы.

Постукивание (1 – 1,5 минуты). Постукивание проводится по тем же местам, что и массирование, с той же интенсивностью и энергичностью. Постукивают одновременно обеими руками. Работают попеременно по три пальца на каждой руке: указательный, средний и безымянный. Постукивают для разогрева ещё и губы. Это постукивание проводится одной рукой, теми же тремя пальцами и со звуком «з – з – з».

Вибрационный массаж.

Массируя мышцы, участвующие в голосообразовании, разогреваем их, предупреждая тем самым мышечные зажимы, способствуя вольному свободному течению звука.

Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с ног и по всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной клетки и рёбер.

Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом открытый, позитивный, мягкий контакт. Массаж проводится в игровой форме – представляем себе, что наши руки подобны веникам в бане, и мы паримся ими, испытывая огромное удовольствие.

Игра «ЭМОЦИИ» используется для личного контакта. Каждый из вас по очереди проговаривает своё имя и отчество в том настроении, которое написано на карточке. Главное уметь показать голосом эмоции, чтобы они были понятны окружающим.

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

Тренинг для губ, языка и челюсти. (Проводится тренинг)

«Сказка для языка» Жил-был язычок – все высовывают язычок, как можно дальше вперед. Посмотрел направо – язычок поворачиваем вправо. Посмотрел налево – язычок поворачиваем влево. Посмотрел в небо – язычок поворачиваем вверх. Посмотрел на землю – язычок поворачиваем вниз. Решил язычок сделать дома генеральную уборку. Стал мыть потолок – язычок на верхнем небе, пол – язычок внизу. Стал мыть стены – правую щеку и левую щеку. Прилетела пчела – все жужжат и укусила язычок а затем, прилетел комарик – произносят звук «З» и прогнал пчелку .

Игры-упражнения на развитие дикции через скороговорки:

Шесть мышат в камышах шуршат.

Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа.

Ткёт ткач ткани на платок Тане.

Король – орёл, орёл – король.

Проговорим скороговорку «Борис рассыпал Ларисин бисер». Проговорим широко открыв рот. Проговорим, почти не открывая рта. Упражнение на развитие голосового аппарата проговорим с разной эмоциональной окраской.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ

Цель. Передавать в пластических свободных образах характер и настроение музыкальных произведений

Упражнение: **«Переход»**

Нужно пройти «по тонкому льду» от одной до другой стены класса, затем по «кочкам в болоте», «босиком по гравии», «по углям», «по колено в снегу» «по холодной траве с росой».

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС

Предполагаемые обстоятельства:

Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся, медленно извиваясь, заманивают путников в самую чащу...

Музыкальное сопровождение: «Гном», муз. М.Мусоргского («Картинки с выставки»).

В ЦАРСТВЕ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ

В морском царстве Золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются своими делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрывается и закрывается раковина, быстро перемещается по дну краб...
Музыкальное сопровождение: «Аквариум», «Карнавал животных», муз. К. Сен-Санса.

ГОРОД РОБОТОВ

Роботы вышли на улицы города, они сделаны из металла и пластика, их движения резкие и упругие...
Музыкальное сопровождение: «Монтекки и Капулетти» (из балета «Ромео и Джульетта», муз. С.Прокофьева).

«Актерское мастерство»

Актёрский тренинг снимает эмоциональные барьеры в общении, создает эмоционально комфортную атмосферу на занятии, создает ситуацию успеха, позволяя проявить себя. Все это способствует более успешной самореализации. Участники совершают самостоятельные действия и несут за них ответственность перед другими участниками. Эффект публичности, возникающий в ходе тренинга, способствует развитию толерантности и эмпатии, умений понять и принять другого человека. Постигание эмоционального состояния другого выражается в форме сопереживания и сочувствия.

Упражнения: «Повтори фигуру». Все стоят в строю затылок в затылок. Ведущий поворачивает к себе первого у него на листочке написано «комар» первый поворачивает к себе второго и изображает жестом, мимикой то, что написано на листочке.

«Повтори эмоции» (тот же принцип: грусть, радость, удивление и т. д.)

Упражнение: «Взрыв»

Исходное положение «в точке», т.е. на коленях, руки обнимают колени, а голова максимально опущена. Положение тела замкнутое, закрытое. Это может быть икринка, яйцо, зерно – в зависимости оттого, что мы хотим получить в итоге. В данном случае это зародыш новой звезды или даже вселенной. Из точки нужно «взорваться» по хлопку: максимально активно выбросить из себя в окружающий мир энергию, чтобы каждая наша клеточка, каждый участок тела ее излучал. Тело при этом принимает самые неожиданные позы. Чем они разнообразнее, тем лучше. Взрыв должен быть мгновенным. Это реакция – ответ на хлопок, как будто хлопок – детонатор. А тело – мина. Между хлопком и взрывом не должно быть ни секунды паузы. Акцентируйте внимание детей на том, чтобы они не думали какую позу примет их тело. Пусть поза рождается спонтанно, подсознательно. Важно, чтобы они не успевали ее придумать. Неожиданный хлопок – и жесткое требование мгновенного взрыва.

Упражнение **«Хлопки»** – на развитие чувства ритма. Эта серия состоит из семи упражнений, выстраиваемых по принципу нарастания сложности. В начале каждого упражнения руководитель задает темп, в котором будет проходить упражнение.

Участники встают в круг и передают друг другу хлопки по часовой стрелке. После первого круга любой из участников может поменять направление движения хлопков на противоположное. Передавая хлопок, участник поворачивается лицом к тому, кому передает хлопок.

Упражнение **«Пристройка»**. Участники сидят в зале. Выходит первый и занимает какую-то позу. Второй пристраивается к нему таким образом, чтобы их совместная поза могла бы читаться, как начало истории или история целиком. Первый садится на место, а третий пристраивается ко второму. Потом садится второй, и четвертый пристраивается к третьему и т.д. Усложненный вариант выглядит так: первый принимает какую-то позу. К нему пристраивается второй, затем третий и т.д.

Работа с живописными полотнами художников «Ожившие картины». (Представляется презентация с картинами В. Суриков «Боярыня Морозова», В. Маковский «На бульваре», Ф.Решетников «Опять двойка», В.Пукирев «Неравный брак».) Картины предлагается «оживить» из присутствующих на мастер-классе. Выстроить и воспроизвести мизансцены как на картине.

Блок: «Коммуникативный»

«Сейчас у нас будет возможность продолжить знакомство. Сделаем это так: стоящий в центре круга предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-то умением. Это умение он называет. Например, я скажу: «Пересядьте все те, кто умеет водить машину», и все те, кто умеет водить машину, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, постарается в момент пересаживания занять одно из свободных мест, а тот, кто останется в центре круга без места, продолжит работу. Используем эту ситуацию, чтобы побольше узнать друг о друге. Кроме того, надо быть очень внимательным и постараться запомнить, кто пересаживался, когда называлось то или иное умение. Это нам понадобится немного позже».

В ходе упражнения педагог побуждает участников называть разнообразные умения, отмечая особенно оригинальные и интересные.

«Пишущая машинка». Для этого упражнения желательно, чтобы количество участников было больше двадцати. Участники садятся в полукруг. Каждому присваивается одна-две буквы русского алфавита. Руководитель последовательно задает слово, фразу, текст. Участники хлопками «печатают»

текст. Конец слова обозначается общим хлопком, конец фразы – хлопком одновременно с ударом ног. Знаки препинания обычно не выделяются.

Оркестр

Это упражнение строится по тому же принципу, что и «Колокола». Каждый из присутствующих выбирает себе инструмент. Затем все по очереди «звучащие инструменты» начинают играть в оркестре, чётко выдерживая темп «произведения», которое прямо на занятии импровизируется.

Таким образом, работая над мимикой, жестами, интонацией объединяя все эти упражнения, усложняя этюдные постановки, мы приобретаем навыки, умения, опыт и переходим к следующему этапу – постановке спектакля.

«Мы поставим сказку сами» — развлекательный спектакль с элементами фольклора.

Цель. В игровой театрально-импровизированной форме разыграть сюжетную линию сказки, которую читает ведущий. Дети используют в игре свой жизненный опыт, а также знания, накопленные при прочтении народных сказок.

Действующие лица: Рассказчик (ведущий), Царь, Царица, Царевна, Разбойники, Мать Кузьмы, Раки, Серый Волк, Муха, деревья, Соловей разбойник.

Сказочник. Сегодня мы с вами будем слушать сказку про Ивана-царевича. Но вам придется не только слушать сказку, но и показывать ее вместе со мной. Давайте сначала выберем исполнителей главных ролей. Нам понадобятся Царь и Царица – пожалуйста, кто будет играть эти роли. Вручаю вам знаки царского достоинства – короны. Теперь прошу Царя и Царицу пройти ко мне и сесть рядом на стулья. Следующие персонажи – Царевна и Иван-царевич. Вот ваши элементы костюмов. Пока вы можете сидеть на местах, а по ходу сюжета вы сами поймете ваши действия. Серый волк и Муха – тоже получите свои полумаски. Выберем, кто исполнит роль Соловья-разбойника и его помощников-разбойников. А рядом с площадкой, где будет разыгрываться основное действие, попрошу встать еще трех человек – это будут три заповедных дерева. Ну вот, основных персонажей мы выбрали. Но и все остальные ребята не останутся у нас без дела – они будут одновременно и зрителями и раками. Итак, сказка начинается.

Жили-были Царь и Царица. Жили они, поживали в любви и согласии. И была у них дочка-красавица, звали ее царевна, которую они очень любили.

Царевна выходит и садится рядом с родителями.

Царь и Царица часто гладили Царевну по голове и никогда не бранили ее. А у Царевны был жених – Иван-царевич.

Иван-царевич выходит вперед и гордо прохаживается перед зрителями.

Был он парень бравый, сильный, героический. Он часто приезжал в гости к своей невесте-Царевне верхом на Сером волке.

Иван-царевич «верхом» на Сером волке приезжает к Царевне и садится рядом.

Сядет, бывало, Иван-царевич рядом с Царевной, глядит на неё – не наглядится. Возьмет Царевну за белые ручки, смотрит на неё – не насмотрится. Часто Иван-царевич рассказывал Царевне о своих подвигах – как он дрался браво и героически. Поговорит он вот так, порасскажет, а потом домой уедет.

Иван-царевич «уезжает» на Сером волке.

Но вот, однажды, ворвался во дворец к Царю и Царице злой Соловей-разбойник со своими друзьями-разбойниками.

С гиканьем врывается банда разбойников. Они окружают Царя, Царицу, Царевну и пугают их.

Разбойники сначала напугали всех, а потом похитили Царевну – схватили ее и утащили в дремучий лес.

Идет сцена похищения

Царевна долго сопротивлялась и визжала. Но разбойники увели ее к трем заповедным деревьям и посадили на верхушку самого высокого дерева.

Разбойники приводят Царевну к трем заповедным деревьям и прячут за ними.

Иван-царевич, ни о чем не подозревая, прискакал на Сером Волке во дворец Царя, а там родители рыдают навзрыд. Спросил Иван-царевич, что случилось и где его ненаглядная Царевна. Тогда родители рассказали ему о своей горе и поведали обо всем, что случилось. Узнав о трагедии, Иван-царевич поклялся догнать разбойников и освободить свою красавицу невесту. Он сел на Серого Волка и поскакал в дремучий лес искать Царевну.

Иван-царевич скачет к деревьям.

В лесу он долго искал Соловья-разбойника, в конце концов устал, лег на травку и задремал. Вдруг какая-то муха, которая сидела за деревом, вылетела и укусила Ивана- царевича.

Вылетает муха, кружится, жужжит и кусает Ивана- царевича.

Иван-царевич проснулся, стремительно оседлал Серого Волка, поскакал и увидел разбойников. Он бесстрашно налетел на них и показал им Кузькину мать (выводит перед зрителями мать Кузьмы, а еще где раки зимуют (обводит рукой всех сидящих в зале). Разбойники испугались и убежали. Затем Иван-царевич снял Царевну с дерева, взял за руку, сел вместе с ней на Серого Волка и поскакал в Царский дворец. Прискакал, вручил Царевну родителям. Царь и Царица обрадовались, стали обнимать дочку и Ивана-царевича. А Царь потом сказал Ивану-царевичу: «Раз ты её спас, то и женись!» И устроили они пир на весь мир.

Тут и сказке конец, а кто её поставил – молодец!

Все артисты выходят на поклон

Поклон. (Изобразить «волну»)

Заключительный этап.

А теперь подведем итоги нашего занятия. Вы сегодня хорошо поработали, все большие молодцы. Что для вас сегодня было трудно выполнить? Что показалось вам наиболее сложным? Что легко вам далось? Какие бы качества ваших персонажей вы применили в жизни, почему? (ответы)

Рефлексия.

Каждый участник дорисовывает на театральной маске свои эмоции и одевает её. Все встают в круг и делятся впечатлениями.

До встречи!!! Спасибо вам за участие!

Перечень учебно-методического обеспечения

Дидактический материал:

Презентация на тему «Ожившие картины».

Раздаточный материал: Карточки с заданиями.

Технические средства:

- 1.Музыкальный центр.
2. Экран.
3. Мультимедиа проектор.
4. Атрибуты для игр и тренинга (маски)

Список литературы:

1. Генералов И. А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа: (Под научной редакцией Д. И. Фельдштейна М.: Баласс, 2011. ФГОС НОО

(приложение к приказу Министерства образования и науки от октября 2009 г. № 373)

2. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. М., 2011.
3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. М., 2010.
4. Ганелин Е. Р. Программа обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр».
5. Опарина Н.А. «Педагогика театрализованного досуга».
6. Сборник детских скороговорок. <http://littlehuman.ru/393/>