

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»**

**Методическая разработка
мастер-класса по актерскому тренингу
«Театр в школе, и школа в театре»
по теме: «Развитие творческих способностей
через занятия музыкально-театральной деятельностью»
музыкально - театральное объединение «Аленький цветочек»**

Автор:
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
Овчинникова А. А.

г. Череповец

**Методическая разработка
мастер-класса по актерскому тренингу «Театр в школе, и школа в театре»
по теме: «Развитие творческих способностей через занятия музыкально-театральной
деятельностью» музыкально - театрального объединения «Аленький цветочек»**

Автор: педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
Овчинникова А. А.

Пояснительная записка.

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие творческих способностей способствует развитию личности ребенка в целом.

Музыкально-театральная деятельность создаёт благоприятные условия для развития творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: воображения, внимания, памяти, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определенному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью.

Как известно, театр является одной из наиболее наглядных форм художественного отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы. Музыкально-театральная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям.

Очевидно, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Музыкально-театральная деятельность оказывает большое влияние на развитие у ребенка творческих способностей, образного мышления.

Данное театральное занятие проводится в игровой форме по дополнительной общеобразовательной многоуровневой программе «Мир музыки и театра» для учащихся II уровня - «Основного курса» - I года обучения. Занятие направлено на развитие творческих способностей и формирование знаний, умений и навыков в области музыкально-театральной деятельности детей младшего школьного возраста.

Цель: развитие творческих способностей через элементы актерского тренинга.

Задачи:

• **Образовательная:** формирование у учащихся осознанного исполнения упражнений и творческих заданий для сценического перевоплощения.

• **Развивающая:** развитие у учащихся навыков речевой, музыкальной, пластической импровизации; развитие фантазии, воображения, сценической веры и свободы, сценического внимания и памяти.

• **Воспитательная:** воспитание у учащихся культуры эмоций: эмпатии, сочувствия; формирование навыков осознанной рефлексии, релаксации; формирование личностных качеств и коммуникативных умений.

Тема занятия: «Театр в школе, и школа в театре».

Тип занятия: практико-ориентированный.

Время проведения: продолжительность – 40-45 минут.

Характеристика участников: группа детей в количестве 12-15 человек; возраст- 8-9 лет.

Материалы и оборудование: фортепиано, музыкальный центр, элементы реквизита.

Оформление и оборудование: Актовый зал, где будет проводиться занятие, оформлено в соответствии с тематикой мероприятия – элементы декораций с театральной атрибутикой, тематические предметы (например, ракушки, кораблики) по рефлексии в помощь детям.

Условия и особенности реализации:

Данное театральное занятие проводится с детьми, освоившими «Подготовительный курс» - I года обучения по дополнительной общеобразовательной многоуровневой программе «Мир музыки и театра» (автор – педагог дополнительного образования Овчинникова А. А.). В основу образовательного процесса заложен принцип личностно-ориентированного развивающего обучения и системно-деятельностного подхода. Используются современные образовательные

технологии: развивающие, проблемно-поисковые, игровые, коллективной творческой деятельности, здоровьесбережения, ИКТ.

Методические рекомендации:

Наиболее эффективно проведение занятия в сценическом пространстве в актовом зале, с обеспечением музыкального и художественного оформления. Учитывая возрастные особенности детей, необходимо использовать здоровьесберегающие технологии, соблюдать чередование и смену деятельности в творческих играх и заданиях. В конце занятия благоприятно провести рефлекссию и релаксацию.

«Театр в школе, и школа в театре»

Ход занятия.

I. Организационный момент.

Дети входят в зал. Садятся на стулья в творческий полукруг. Музыкальное приветствие.

Педагог: Здравствуйте, ребята!

Дети: Здрав-ствуй-те!

II. Подготовительный.

Педагог: Сегодня наше занятие можно образно назвать «Театр в школе, и школа в театре». Если задуматься, то театр и школа очень похожи... И в школе, и в театре живут волшебные звонки. Сколько в школе звонков?

Дети: Два.

Педагог: О чем они говорят?

Дети: Первый звонок говорит о том, что начинается урок. А второй – о том, что урок закончился и можно выйти на перемену. А потом все повторяется: звонок-урок-звонок-перемена.

Педагог: А сколько звонков в театре?

Дети: Три.

Педагог: О чем они говорят?

Дети: Первый звонок звенит один раз и приглашает нас в театр. Мы проходим в гардероб, приводим в порядок свой внешний вид. Второй звонок звенит два раза и приглашает нас в зрительный зал. Мы проходим в зал и по билету находим свой ряд и место. Третий звонок звенит три раза. Он говорит: «Внимание! Представление начинается!»

Педагог: Когда заканчивается первое действие, начинается антракт. Затем снова три звонка нас приглашают в зал на второе действие. И так повторяется несколько раз.

Педагог: Какие еще есть сходства?

Педагог: Учитель - у доски. А ученики...

Дети: Ученики сидят в классе за партами.

Педагог: Актер - на сцене. А зрители...

Дети: Зрители сидят в зрительном зале.

Педагог: В школе учитель формирует у учеников знания об окружающем нас мире; развивает познавательный интерес, все виды восприятия и памяти, внимание, творческие способности; воспитывает у обучающихся чувство коллективизма, доброжелательности.

Педагог: В театре актер тоже дает представление об окружающем нас мире; развивает познавательный интерес, все виды восприятия и памяти, внимание, воображение, фантазию; воспитывает у зрителей духовно – нравственные ценности.

Педагог: Каким способом актер доносит до зрителя то, о чем он хочет рассказать?

Дети: Актер создает на сцене образ.

Педагог: Для создания на сцене образа – действующего лица пьесы – актер пользуется инструментами, какие дала ему природа. Что это за инструменты?

Дети: Голос, речь, тело, движения.

Педагог: А ещё у актера есть помощники, которых можно увидеть? Что это за видимые помощники?

Дети: Мимика, жестикуляция, пантомима.

Педагог: А каких помощников актера увидеть нельзя, но с их помощью вы учитесь, думаете, общаетесь, творите?

Дети: Память, мышление, воображение, наблюдательность, чувства.

Педагог: Сегодня на занятии мы будем развивать наши внутренние и внешние актерские способности с помощью различных упражнений. Как называются эти упражнения?

Дети: Актерский тренинг.

Педагог: Какие упражнения, задания мы с вами уже делали раньше и сегодня будем выполнять? Назовите их.

Дети: Театральные игры, дыхательная гимнастика, упражнения на артикуляцию, дикцию, распевки, скороговорки, чистоговорки, экспромты, импровизации, инсценировки, этюды...

Педагог: Очень важно, чтобы вы понимали, для чего мы используем те или иные упражнения.

Дети: Для развития актерских способностей.

III. Разминка.

Педагог: А начинаем мы, как всегда, с разминки, чтобы снять мышечное напряжение.

Проводится «Разминка» (*музыка на выбор*).

IV. Актерский тренинг.

Педагог: А сейчас - игра на воображение. Для того, чтобы оказаться «в предлагаемых обстоятельствах», давайте вспомним магические театральные слова. Как они звучат?

Дети: Представьте себе...

Звучит лирическая музыка.

Педагог: Представьте себе, (*дети закрывают глаза*), что мы с вами оказались в книжном магазине. А теперь откройте глаза и посмотрите...Кругом стеллажи, а на них - книги: сказки, приключения, энциклопедии, учебники. И в каждой таится что-то новое, интересное. Давайте сегодня возьмем книгу приключений «Школьный корабль». На первой странице пояснение - инструкция, как изготовить корабль. Читает: «Возьмите бумагу – картон, альбомные или тетрадные листы, фольгу, слюду, бархатную и гофрированную бумагу. Постройте корабль».

Творческое задание «Строим корабль» на офантазированное действие с воображаемыми предметами. (*Звучит песня «Школьный корабль» или на выбор руководителя*)

Дети имитируют построение корабля – творческая работа в группе.

Педагог: «Затем прикрепите к мачтам паруса». (*дети «натягивают паруса»*)

Педагог: Ну, вот, наш корабль готов. Приглашаю вас на палубу корабля.

Дети строятся в шеренгу по росту.

Игра на развитие воображения «Путешествие на корабле».

Педагог: Чтоб покорить познаний даль, мы наш построили корабль,

Штурвал и мостик капитанский – готово всё для дальних странствий.

Педагог: Итак, команда корабля готова?

Дети: Да!

Педагог: Сегодня отправляется в кругосветное плавание по Морю Школьных дел наш Школьный корабль! Пусть не страшат его бесконечные просторы! Да минуют его Бермудские треугольники и айсберги, сильные штормы и девятый вал! Путь предстоит долгий и пусть он будет интересным и увлекательным! Желаем вам держаться прямого курса и никогда не садиться на мель!

Тихих вам гаваней и гостеприимных пристаней! Счастливого пути и попутного ветра! Давайте надуем паруса попутным ветром Вдохновения!

Звучит музыка «Звуки моря».

Упражнение на дыхание «Попутный ветер». (*глубокий вдох, медленный выдох*)

Педагог: Дети, давайте прикоснемся к голубой морской воде.

Упражнение на выразительность жестов «Гладь воды» - пальчиковая гимнастика. (*опускаем поочередно пальцы в воду, «булькаем» руками в воде*)

Педагог: А теперь опустите в воду ноги и побулькайте ими. (*«булькают» ногами*)

Педагог: Давайте наклонимся и посмотрим, что там за бортом?

Дети: Рыбы, ракушки, водоросли...

Педагог: А давайте нырнем в подводный мир и познакомимся с ним.

Упражнение на дыхание «Погружение». (*глубокий вдох, «погружение», выдох*)

Педагог: Вот мы с вами и оказались в подводном мире. Посмотрите вокруг...Здесь своеобразные растения: покажите пластикой своего тела, как они выглядят и колыхнутся в воде.

Упражнения на образную пластику «Водоросли» (*мягкие волнообразные движения всего тела*), **«Кораллы»** (*покачивание всем телом с ноги на ногу, поза тела – застывшие скульптуры*).

Педагог: Посмотрите на дне лежат ракушки, а в них – перламутровые жемчужинки. Покажите языком, как перекатываются жемчужинки в ракушках.

Упражнение для активизации языка «Жемчужинка».

Педагог: Посмотрите, вокруг нас плавают разноцветные морские рыбки. Кажется, они хотят спеть что-то нам? Давайте при помощи дыхания и артикуляции исполним «Песню рыбок».

Упражнение для артикуляции «Песня рыбок». (*Глубокий вдох диафрагмой, как «жабрами», выдох – беззвучно «у-а»*).

Педагог: А вот мимо нас проплывают забавные морские коньки. Покажите, как коньки цокают языком?

Упражнение для языка «Морской конёк» (*активное цоканье языком*).

Педагог: Ну, что ж, мы познакомились с удивительным подводным миром. А теперь нам пора возвращаться на корабль. Возьмите глубокое дыхание, всплываем на поверхность.

Дети садятся на стулья.

Педагог: (*смотрит вдаль*) Дети, посмотрите, впереди виднеется суша!

Дети всматриваются вдаль, куда указывает педагог.

Педагог: Нам призывно светит маяк, как теплый свет окон родного дома. Я думаю, это – «Родная земля». Давайте высадимся на этом острове...Высаживаемся на берег. (*дети встают с мест*)

Педагог: Мы с вами попали в лес. Какой чистый воздух в лесу. Давайте подышим этим целебным воздухом.

Упражнение на глубокое дыхание «Лесной воздух». (*Глубокий вдох, выдох – на «о»*)

Педагог: А как чудесно пахнут лесные цветы – ландыши, колокольчики, фиалки. Давайте вдохнем их приятный аромат.

Упражнение на дыхание «Аромат лесных цветов». (*Вдох, выдох – на «а»*)

Педагог: Ребята, а кто живет в лесу?

Дети: Животные, птицы, насекомые.

Педагог: Давайте поздороваемся с ними на их языке. Я буду петь. А вы отвечайте мне звуковой имитацией голосов животных. А пантомима и мимика пусть помогут вам образно показать характер животных.

Распевка на развитие диапазона голоса «Приветствие». (*пропевание мажорного трезвучия*)

Педагог: Здравствуйте, медведи! Дети: Бу – бу – бу.

Педагог: Здравствуйте, волчата! Дети: У – у – у.

Педагог:	Здравствуйтесь, бельчата!	Дети:	Чок – чок – чок.
Педагог:	Здравствуйтесь, совы!	Дети:	Ух – ух – ух.
Педагог:	Здравствуйтесь, лягушки!	Дети:	Ква – ква – ква.
Педагог:	Здравствуйтесь, вороны!	Дети:	Кар – кар – кар.
Педагог:	Здравствуйтесь, ежата!	Дети:	Фыр – фыр – фыр.

Педагог: Молодцы! Воспитанные дети! А давайте поиграем в музыкальную игру «Эхо». Поделитесь на две группы. Одна группа – дети, а другая – лесное эхо. Дети будут петь в лесу звонко, чтобы не заблудиться, а эхо будет повторять те же звуки, но чуть тише. *(можно провести игру 2 раза, поменявшись ролями)*

Музыкальная игра на развитие выразительности динамических оттенков «Эхо» (f, p).

V. Практический. Этюды.

Педагог: Ребята, ну вот, мы с вами и подготовили тренингом своих актерских помощников - видимых и невидимых – к сценической работе. А чем бы вы еще хотели заняться?

Дети: Играмми, сценками, этюдами, играми-драматизациями, музыкальными инсценировками...

Педагог: Ну, конечно, нам пора показать наше актерское мастерство в сценических образах. И я предлагаю вам представить себе, что мы попали в журнал для детей «Ералаш»! Итак, давайте перелистаем страницы из школьной жизни... *(на выбор детей сценки на школьную тему)*

Ваша задача - с помощью ваших помощников – эмоций, мимики, жестов, пластики тела, интонации речи - показать разнохарактерные образы детей-школьников в различных школьных ситуациях. Проблема взаимоотношений в детском коллективе одна из важных проблем общества.

Цель театрального искусства – донести до зрителя проблему несправедливости, равнодушия, отсутствия доброжелательности, трудолюбия. И показать, как школьная дружба и взаимовыручка помогают сообща преодолеть все трудности. Эти значимые человеческие качества всегда и во все времена были очень актуальны в детском школьном коллективе.

Дети, ваша главная исполнительская задача в сценических этюдах – использовать для перевоплощения ваши личные чувства, душевные сопереживания и перевести их в логику сценических действий. Вспомните, какие чувства вы испытываете, когда видите несправедливые ситуации или забавные случаи из школьной жизни? А какие жесты помогают усилить наши чувства?

Дети вдохновенно рассказывают о своих чувствах, подыскивают и показывают различные эмоции, жесты. Затем дети самостоятельно распределяют роли.

Исполняется сценка «Первобытная школа».

Педагог: А сейчас – еще одна очень поучительная история из школьной жизни...

Исполняется сценка «Если б я был султан...».

По ходу работы над сценическими этюдами педагог помогает актерам советами.

После исполнения сенок дети спускаются со сцены.

VI. Итоги занятия.

Педагог: Bravo, юные актеры! Вы подарили нам чудесное настроение. Я думаю, мы достигли поставленной цели – ваш багаж мастерства сегодня стал более богатым и интересным. В этом нам помог актерский тренинг. Вспомните, что мы сегодня развивали? Какие наши внутренние и внешние помощники нам помогали? *(Ответы детей)*

VII. Рефлексия.

Педагог: А сейчас давайте обсудим, что на занятии вас удавалось очень легко? *(Ответы детей)* А что у вас вызывало затруднения? *(Ответы детей)*

Педагог: Да, вы правы, у нас есть к чему стремиться в развитии актерского мастерства.

Ребята, мне интересно узнать, какое у вас сейчас, в конце нашего занятия, настроение.

Для этого я попрошу вас положить красивые морские ракушки в три кораблика с разноцветными парусами. Выберите тот кораблик, который вам ближе по настроению. Если настроение: радостное – в кораблик с алыми парусами, спокойное – в кораблик с парусами цвета морской волны, грустное – в кораблик с белыми парусами. *(Дети раскладывают ракушки в кораблики с разноцветными парусами)*

VIII. Релаксация.

Педагог: А сейчас, чтобы снять творческий тонус, давайте устроим «Радужный фейерверк».

Упражнение на релаксацию «Радужный фейерверк» *(мыльные пузыри)*

IX. Заключительное слово.

Педагог: Ну, что ж, вот и подошло к концу наше занятие. Но мы не прощаемся надолго. Мы будем очень рады новым встречам! Спасибо за внимание и творчество! До новых встреч!