

Методическая работа

на тему:

**«Проведение занятий по актерскому мастерству
с использованием игровых упражнений»**

Выполнила
преподаватель

театрального искусства

Тюлячинской ДШИ

Ханипова Р.А.

С.Тюлячи

Проведение занятий по актерскому мастерству

с детьми с использованием игровых упражнений

Методическая разработка

Аннотация.

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучению чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство.

Игра связывает детей между собой, со взрослыми в единое волшебное целое. Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний, эмоций.

Поскольку игра является ведущей деятельностью, то именно через игру дети не только максимально продуктивно усваивают новые знания, но и творчески само реализуются.

Один из видов игры – актерское мастерство – это игра на сцене.

Данная разработка посвящена проблеме использования игровых упражнений на занятиях по актерскому мастерству. Как игра может помочь усвоению правил и основ другой игры?

Содержание.

I.	Введение
II.	Основная часть.
1.	Игровые педагогические технологии.
2.	Игра в игре. Задачи, которые нужно решать на занятиях актерским мастерством
3.	Примерная структура занятия по актерскому мастерству
III.	Заключение.
IV.	Список используемой литературы.
V.	Приложение.

1. Введение.

С древних времен различные формы театрального действия служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, литературы и актёрского мастерства, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. Являясь одним из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и воспитанием детей.

В современном обществе людям сложно чувствовать себя раскрепощёнными, управлять своими эмоциями, свободно общаться, быть уверенным в себе. Большинство чувствуют страх, агрессию, неуверенность, не могут выразить свои мысли, чувства. Эмоциональная подавленность приводит к внутренним зажимам, которые проявляются не только в мимике,

речи, но и в движениях. Решить эти проблемы помогают игровые упражнения по актёрскому мастерству.

Воспитательные возможности актёрского мастерства огромны. Участвуя в театральном действии, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, движения, а умело поставленные педагогом вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актёра перед необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться.

Разностороннее влияние игровых упражнений актёрского мастерства на личность ребёнка позволяет использовать их как одно из эффективных педагогических средств.

Вместе с тем, именно в театральных коллективах применение именно игровых упражнений сопряжено с необходимостью четкого разделения понятий «игра актера» и «игра как метод обучения». Строго говоря, в театральном коллективе необходимо с помощью игры научить детей играть. Именно это противоречие и послужило причиной создания данной методической разработки.

Цель методической разработки – описание методики проведения занятий по актерскому мастерству с детьми с использованием игровых упражнений

Основная часть.

1. Особенности младшего школьного возраста.

В период «школьного возраста» качественно изменяется способность детей к произвольной регуляции поведения. Происходящая «утрата детской непосредственности» [3] характеризует новый уровень развития мотивационно – потребностной сферы: появляется смысловая ориентировочная основа поступка – интеллектуальный момент между желанием что-то сделать и разворачивающимися действиями. Совсем маленькие дети, если вдруг им предложить принять участие в театрализации, либо делают это спонтанно, либо отказываются делать вообще. Бытует мнение, что никакой, даже самый гениальный актер, не способен на сцене переиграть животных и детей. Хотелось бы уточнить еще раз: не всех детей. Есть дети, которые в принципе не способны играть на сцене.

Но! Именно начиная с определенного возраста и именно благодаря тому, что появляется смысловая ориентировочная основа поступка, каждого ребенка, в большей или меньшей степени можно научить актёрскому мастерству.

Еще один немаловажный аспект, позволяющий учить детей младшего школьного возраста актёрскому мастерству, - дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди сверстников комфортно и, как правило, способны к сотрудничеству.

Кроме того, эмоциональное развитие больше, чем раньше, зависит от того опыта, который он приобретает вне дома. И этот опыт ребенок уже способен осмысливать и переживать. Важно научить детей обобщать переживания, делать из них выводы

Учебная деятельность — это деятельность, непосредственно направленная на усвоение знаний и умений, выработанных человечеством. Однако не стоит забывать, что в младшем школьном возрасте его ведущая деятельность - игра. Да, он хочет знать и уметь как можно больше. Да, он не желает быть хуже, чем его сверстники. Да, в дошкольном возрасте формируется самооценка. Но не что иное, как игра, дает ему силы для учения, позволяет проявить себя. Отдохнуть. Что-то понять.

Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных научных школ можно выделить ряд общих положений:

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей разных возрастов.

2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой осознается, изучается окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, активности самопознания, самовыражения.

3. Игра – нормативная и равноправная деятельность младших школьников, меняющих свои цели по мере взросления.

4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются потому, что играют.

5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум и творчество.

6. Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей.

Сущность игровой деятельности заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. То же самое можно сказать и об игре актера. Это процесс переживаний, который вызван действиями.

2. Игровые педагогические технологии.

Технология - совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности [2].

Технология отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь цели обучения и управлять этим процессом. Технология направлена на последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса обучения. Педагогических технологий существует великое множество [7]. Равно как и их классификаций.

Проектирование педагогической технологии предполагает выбор оптимальной для конкретных условий системы методов и приемов. Оно требует изучения индивидуальных особенностей личности и отбора видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся и уровню их подготовленности. Для дошкольников наилучшие педагогические технологии - это игровые педагогические технологии.

Педагогическая технология всегда комплексна. Однако благодаря своему акценту на ту или иную сторону процесса обучения технология становится характерной и получает свое название.

Понятие "игровая педагогическая технология" включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса. Ключевым звеном любой технологии является детальное определение конечного результата и контроль его достижения. Процесс только тогда получает статус технологии, когда он заранее спрогнозирован, определены конечные свойства продукта и средства для его получения, сформированы условия для проведения процесса.

Игровые педагогические технологии включают в себя специальные актерские техники и игровые упражнения.

Игровые упражнения и методика их проведения готовит детей к определенным видам деятельности и социальным ролям, разрешает конфликтные ситуации, развивает эмоционально-волевую сферу, предупреждает агрессию, страхи, замкнутость, сложности в общении, осуществляет налаживание внутригрупповых отношений.

3. Игра в игре. Задачи, которые нужно решать на занятиях актерским мастерством с младшими школьниками.

Актерское мастерство – тоже технология, процесс, игра. Но игра контролируемая, осознанная. И, если с верой и наивностью (как необходимыми условиями органичного сценического существования) у дошкольников все в порядке, то с самоконтролем (еще одним необходимым условием) дела обстоят не так хорошо. Значит, занятия по актерскому мастерству со старшими дошкольниками (для достижения наилучшего результата) должны этот самоконтроль развивать. Таким образом, одна из ключевых задач применения игровых технологий на занятиях по актерскому мастерству в детской школе искусств – воспитание у детей самоконтроля эмоциональной сферы.

Следующая задача, которую нужно и можно решать при помощи игровых технологий – развитие креативности, раскрепощенности детей. Здесь также есть проблема: чем взрослее становится ребенок, тем больше от него требуется соответствия общепринятым в социуме нормам. Не только поведения, но и мышления. А это, в свою очередь, приводит к тому, что дети начинают стараться быть «как все». Вот тут существенную помощь может оказать именно актерское мастерство. Потому что при создании образа (любого, пусть даже совсем крохотного) приветствуется как раз внутренняя свобода от стереотипов. Хвалят за то, за что зачастую ругают в школе. Важно (повторюсь), чтобы процесс фантазирования осуществлялся под собственным контролем ребенка и не перерастал в хаотичное буйство, разрушающее все вокруг.

Еще одна задача – в процессе игры, как нельзя лучше, реализуется на практике главный принцип театра – «Театр – искусство коллективное». Игра обычно приносит радость от совместных действий. Не зря игру называют школой общения. Ребенок, овладевая ролью, учится понимать другого, входить в его положение, что чрезвычайно важно для создания образа и, конечно, для жизни в обществе.

Д. Н. Кавторадзе определяет игру как «способ группового диалогического исследования возможной действительности в контексте личностных интересов» [5].

В этом определении подчеркнуто наличие:

- Самостоятельности. (Проба сил всегда сопряжена с неудачей. Поэтому пробы во взрослых деятельности практически невозможны; никто не даст ребенку какого-либо дела, практически обреченного на неудачу.) «Возможной действительности» (иной реальности);
- Личных интересов каждого участника;
- Возможность действий в этой действительности (исследования);
- Диалога (в тексте работы автор уточняет, что более точным было бы понятие «полилога»).
- Группы (включенность в общение);

- Возможность творчества вне игры доступна лишь небольшому количеству дошкольников. Игра же представляет собой возможность «безнаказанно» творить — в очень многих областях жизни.

А теперь представим себе, что в определении вместо слова «игра» написано слово «театр». Далее можно ничего не менять. Совпадение – стопроцентное.

Итак, выделим задачи, которые необходимо решать на занятиях по актерскому мастерству в театральной студии с детьми старшего дошкольного возраста:

1. Воспитание самоконтроля эмоциональной сферы;
2. Развитие креативности, творческого мышления, свободного от стереотипов;
3. Принятие детьми аксиомы «Театр – искусство коллективное», формирование навыков общения.

Эти, а также бесчисленное количество иных задач для развития личности и актерских способностей детей старшего дошкольного возраста, эффективно решаются при помощи игровых упражнений.^[1]

Занятия «по актерскому мастерству» включают в себя:

- упражнение на артикуляцию;
 - упражнения на развитие речи;
 - развитие мимики;
 - творческие упражнения;
 - упражнения на воображение;
 - актерские этюды.
4. Примерная структура занятия по актерскому мастерству
 1. Завязка. (Начало занятия) (7 минут)
 1. Приветствие.
 2. Разминка:
 - Упражнение на расслабление мышц тела: развитие мелкой моторики, снятие мышечного напряжения;
 - Упражнение для голоса: артикуляционная гимнастика;
 2. Развитие действия (10 Минут)
 - Упражнения на развитие речи;
 - Творческие упражнения;
 - Упражнения на воображение;
 - Упражнения на развитие пластической выразительности;
 3. Кульминация (8 минут)
 - Актерские этюды;
 4. Развязка (3 минуты)
 - Упражнения на развитие мимики;
 5. Финал (окончание занятия) (2 минуты)
 3. **Заключение.**

Использование игровых упражнений на занятиях по актерскому мастерству с воспитанниками детской школы искусств дает хорошие результаты, потому что:

- Игровая деятельность – одна из ведущих у школьников;
- Актерское мастерство и игра имеют одинаковую природу;
- С помощью игры можно максимально добиться раскрепощенности;
- Игровые упражнения позволяют воспитать у детей эмоциональный самоконтроль.

И в отечественной, и в мировой педагогической практике накоплен багаж, который может быть использован при проведении занятий по актерскому мастерству.

4. Список используемой литературы.

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду [Текст] / А.Е. Антипина, - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с.
2. Большой энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. [И. Лапиной](#), [Е. Маталиной](#), [Р. Секачева](#), Е. Троицкой, [Л. Хайбуллиной](#), [Н. Яриной](#), - М.: АСТ, Астрель, 1248 стр.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский, - СПб.: Союз, 1997. – 96 с.
4. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств Тренинг творческой психотехники [Текст] / С. В. Гиппиус, - СПб.: Веды, 2010, 23 с.
5. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра [Текст] / Д.Н. Кавтарадзе - М.: Просвещение, 2009. – 176 с.
6. Карелина И.О. Эмоциональное развитие детей 5-10 лет [Текст] / И.О. Карелина, - М.: Академия Развития, 2006. - 144 с.
7. Современные педагогические технологии как объективная потребность. http://krip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html
8. Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками [Текст] / Под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой /. СПб., Издательско-полиграфический центр "КАРО", 2009. – 252 с.
9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения [Текст] : Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 2. М: Генезис 1998 — 160 с.
10. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду [Текст] / А.В. Щеткин, - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 120 с.
11. Э л ь к о н и н Д . Б . П с и х о л о г и я игры. http://game.ru/book/age_psychology/psihologiya_igri_elk
12. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. [Текст] / А. В. [Эфрос](#) / 2-е изд. доп. М.: Фонд «Русский театр», Издательство «Парнас», 1993. Т. 1. 318 с.

V. Приложение.

Игровые упражнения, используемые на занятиях

С воспитанниками детской школы искусств Тюлячинского района

- Упражнение «Созвездия». Дети свободно ходят по аудитории. Они - маленькие летающие звездочки. Задача: по команде педагога собраться в «Созвездия», выполняя при этом определенное задание. Например: «Потрое, сидя на полу спинами друг к другу» Та группа, которая выполнит задание быстрее прочих, поднимает вверх сцепленные руки и кричит «Хэй!».
- Упражнение «Я – скульптура». Нужно с помощью собственного тела изобразить какое-либо качество или чувство. Сначала, вытягивая заранее подготовленные карточки («Обида», «Смелость», «Восторг» и т.п.) Потом придумывать чувства самостоятельно. Остальные – угадывают. Побеждает тот, чью скульптуру разгадало больше всего народу.
- Упражнение «Пласталин». «Скульптор» лепит из «пласталина» (полностью расслабленного человека) скульптуру, соответствующую, на его взгляд, звучащей музыке. Когда все скульптуры готовы, им по очереди говорят «Живи!». «Пласталин» начинает действовать так, как он это понял, исходя из своей вылепленной позы. (Во время упражнения нельзя разговаривать)
- Игра «Носорог». Один ребенок – спящий носорог. Он ложится на живот, прячет лицо, уткнувшись в руки. Ему на спину кладут монетку. Фоном звучит спокойная музыка. Играющие жестами договариваются об очередности попыток. Задача – взять монетку, не разбудив носорога. Если носорог что-то почувствовал, он вправе проснуться и схватить охотника.
- Упражнение «Действие – противодействие». Паре учащихся называется пара противоположных действий (например, «Пройти – не пустить», «Уговаривать – отказываться», «Подбадривать – бояться» Без подготовки они должны сыграть этюд, в котором каждый будет выполнять одно действие. Единственное, о чем позволено договориться перед началом этюда – кто какое действие исполняет и обстоятельства места.
- Игра «Аплодисменты по кругу». Нужно объявить, что сегодняшнее занятие прошло хорошо, и каждый заслужил аплодисменты. Все дети становятся в общий круг. Один начинает: он подходит к кому-нибудь из детей, смотрит ему в глаза и дарит ему свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают следующего человека, который также получает свою порцию аплодисментов — они оба подходят к нему, встают перед ним и аплодируют ему. Затем уже вся тройка выбирает следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет право выбирать следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся все громче и громче.