

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества №3 города Орла»

**Методическая разработка
мастер класса**

***«Развитие творческих способностей детей
средствами театральной педагогики».***

**Автор: Зайцева Валентина Сергеевна,
педагог дополнительного образования-**

г. Орёл, 2020г.

Содержание:

1. Пояснительная записка.

2. Мастер-класс «Развитие творческих способностей детей средствами театральной педагогики »:

-Цель, задачи, план проведения

-Конспект

3.Список литературы.

4.Приложение.

1. Пояснительная записка.

В данной разработке представлены материалы мастер-класса педагога дополнительного образования, руководителя театральной студии «Люди и Куклы» МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» **Зайцевой Валентины Сергеевны** по теме «Развитие творческих способностей детей средствами театральной педагогики», проведенного в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Десятилетие детства: консолидация социально-культурных институтов в интересах ребенка» (г. Орёл, ФБОУ ВО «ОГИК», 2019 г.)

Основываясь на собственном опыте работы, педагог раскрывает вопросы создания условий для успешной адаптации в социуме и развития творческих способностей детей *дошкольного и младшего школьного возраста*, через применение педагогической технологии «Куклотерапия», даёт комплекс игр и упражнений.

Данная разработка имеет практическую пользу для массовой практики, открывает простор для педагогического творчества и будет интересна широкому кругу работников, профессиональная деятельность которых связана с театрально-художественным образованием и воспитанием подрастающего поколения.

2.Мастер-класс

«Развитие творческих способностей детей средствами театральной педагогики».

Участники:

педагоги дополнительного образования, воспитатели ДОУ, студенты.

Цель:

Представление опыта работы по развитию творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возрастов в детском объединении - театральной студии «Люди и Куклы» МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла».

Задачи:

- ✓ - познакомить участников мастер класса с педагогической технологией «Куклотерапия»;
- ✓ расширить представления о кукольном театре путём живого участия в самом действии;
- ✓ - повысить профессиональный уровень и мастерство педагогов в развитии творческих способностей детей;
- ✓ - мотивировать педагогов к самообразованию в области театральной педагогики.

План проведения:

- 1.Организационный момент (*знакомство с участниками*).
- 2.Знакомство с педагогической технологией «Куклотерапия» (*теория, презентация*).
- 3.Практическая работа (*комплекс игр и упражнений*).
- 4.Подведение итогов.

Ожидаемые результаты.

- создание творческой атмосферы для участников мастер-класса;
- развитие творческого воображения;
- желание самореализации в этюдах с куклой через коллектив.

Методы обучения:

- - словесный
- - наглядный
- - практический

Форма проведения:

- - групповая
- - мелкогрупповая
- - индивидуальная

Оборудование:

- - кабинет;
- - стулья (расставленные полукругом);
- - театральные куклы (перчаточные, тростевые, марионетки, планшетные);
- - ноутбук;
- - мультимедийная установка для проведения презентации;
- - ширма.

Раздаточный материал:

- - сюжетные тексты;
- - перчаточные куклы;
- - памятки;
- - сувениры.

Конспект мастер-класса:

1). Организационный момент (знакомство).

-Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представиться. Меня зовут Зайцева Валентина Сергеевна. Я – педагог дополнительного образования Дома детского творчества №3, руководитель театральной студии « Люди и Куклы ». Мне бы хотелось поделиться с вами опытом работы в области театральной педагогики с детьми, более подробно остановиться на применении технологии - «Куклотерапия», а также пополнить вашу методическую копилку играми и упражнениями.

Давайте, познакомимся с вами поближе. В руках у меня символический «золотой»ключик, который принадлежит Буратино. Он поможет нам в процессе знакомства.

Вы будете передавать его по цепочке друг другу. У кого он окажется в руках, тот и будет рассказывать о себе: нужно назвать свое имя, место работы, должность.

(выполнение задания)

2). Педагогическая технология «Куклотерапия» (теория, презентация)

Василий Александрович Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к непрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти... хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире».

Что такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. И на нас лежит огромная ответственность -развить в ребенке творческое начало для того, чтобы состоялся человек, личность. Для того, чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуализироваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, ввести ребенка в настоящую творческую деятельность. Эти возможности можно успешно реализовать, опираясь на традиционные и нетрадиционные методы воспитания и обучения, а так же на собственное педагогическое творчество.

А теперь более подробно остановимся на возможностях применения технологии «Куклотерапия» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В данную технологию внесены элементы моих *авторских разработок*, основанных на многолетнем профессиональном опыте, обобщив который и опробовав его в работе с детьми разных категорий: подготовительных групп Дома детского творчества, летних оздоровительных лагерей, реабилитационных центров. Куклотерапия - метод психологической коррекции различных состояний детей при помощи кукол. Куклотерапия - частный раздел арттерапии. Как считают специалисты, дать исчерпывающее определение понятию «куклотерапия» довольно трудно, потому что оно в значительной степени зависит от теоретических представлений и области практической деятельности специалиста.

Куклотерапия – метод психологической помощи детям, подросткам и их семьям (закрывающийся в коррекции их поведения посредством кукольного театра.

Призвана помочь в устранении переживаний у детей, укреплении их психического здоровья, улучшении социальной адаптации, развитии самосознания, разрешения конфликтов в условиях коллективной творческой деятельности.

Выступает в качестве промежуточного объекта взаимодействия ребёнка и взрослого. Ребёнок, познавая мир, его социальные связи и отношения, активно проецирует воспринимаемый опыт в специфическую игровую ситуацию Основным объектом такой проекции становятся куклы.

Метод носит *действенный* характер и направлен на *пробуждение* потребности у детей желания самовыражения, самореализации, саморазвития, а также побуждает к взаимодействию и к сотрудничеству с другими детьми. Умелое применение игр и упражнений подводит ребенка

к самостоятельному мышлению, к желанию общаться, к умению договариваться, проявлять инициативу и желание делать самому
Куклотерапия призвана *помочь* в следующих аспектах:

- Психодиагностика
- Восстановление опорно-двигательного аппарата.
- Умение управлять эмоциями.
- Самовыражение.
- Развитие самосознания.
- Развитие коммуникативных навыков
- Разрешение внутренних конфликтов.
- Профилактика и коррекция страхов.

Важно использовать предложенную технологию «куклотерапия», как *процесс* творческого самовыражения ребенка, с элементами педагогической коррекции.

Задачи куклотерапии: совершенствование мелкой моторики руки и координации движений, развитие посредством куклы способов выражения эмоций, чувств, состояний, движений, которые в обычной жизни по каким-либо причинам ребёнок не может или не позволяет себе проявлять.

Поэтому, применение метода «куклотерапия» позволит в привычной для ребенка ситуации игры выявить и скорректировать его психическое состояние, что, безусловно, ведет к адаптации ребенка в социуме.

Суть технологии заключается в единстве 3-х составляющих.

- 1.Телесно-ориентированная терапия*
- 2.Театральная педагогика*
- 3.Кукольный театр*

Краткая характеристика каждого направления.

1. Телесно-ориентированная терапия.

Цель: разогреть физический аппарат ребенка.

Задачи:

- прививать детям навыки физической культуры;
- развивать гибкость суставов и позвоночника;
- подготовить ребенка к активному пробуждению воображения.

Условия реализации: комната, коврики для занятий.

Технические средства: магнитофон, музыкальные записи.

Форма работы: групповая.

2. Театральная педагогика.

В играх дети все как бы делают втроем: их подсознание, разум и фантазия работают синхронно, участвуют в осмыслении и отражении мира постоянно. Детские игры воспитывают и развивают милосердие и память

,честность и внимание, трудолюбие и воображение , интеллект и фантазию, справедливость и наблюдательность , язык и реальность.

Цель: развитие творческих способностей детей.

Задачи:

- развитие памяти, внимания, наблюдательности;
- творческой фантазии и воображения;
- образного и ассоциативного мышления;
- формирование коллективных отношений через совместную деятельность.

3. Кукольный театр.

Цель: развитие творческих способностей детей, формирование устойчивого положительного отношения к жизни.

Задачи:

- познакомить с историей возникновения искусства театра кукол;свидами театральных кукол;
- познакомить с правилами кукловождения (на примере перчаточной куклы);
- формировать навыки работы с перчаточной куклой;
- воспитывать бережное отношение к куклам;
- способствовать самостоятельному сочинению этюдов с куклой;

Форма работы – мини-групповая (по три человека).

3).Практическая работа.

(комплекс игр и упражнений.

-Переходим к практической работе.

Прошу всех встать со своих мест и сделать построение «стайкой».

Нам с вами необходимо провести разминку.

Начнем с упражнений для разминки мышц позвоночника. Растягивая мышцы позвоночника специальными упражнениями, мы улучшаем функции практически всех внутренних органов. Кроме того, каждое упражнение выполняет свои целевые задачи.

Позиция « лук», например, активно работает против головной боли, усталости глаз и расстройства желудка. Упражнения для шеи тренируют вестибулярный аппарат. С этих упражнений мы и начнем тренировку.

*Телесно-ориентированная педагогика.
(комплекс упражнений в образной форме).*

Все упражнения делаем по 5-7 раз каждое.

1. Шейный отдел позвоночника.

«Чистка перышек».

Подбородок скользит вниз, касаясь груди. Голова следует за подбородком. Шея несколько напряжена -птичка чистит перышки.

«Черепашка».

Голова плавно откидывается назад и касается затылком спины. В такой позиции пытаемся втянуть ее в плечи по вертикали. Затем следует плавный наклон головы вперед.

«Тик-так».

Наклоны головы вправо и влево с фиксацией плеч.

«Собачка».

Подбородок идет в сторону вверх (собачка, как бы, прислушивается к словам хозяина).

«Сова».

Голова поставлена ровно (в одной плоскости со спиной). Медленно уводим взгляд вправо, затем влево и поворачиваем за ним голову (до упора, как бы стараясь увидеть, что там за нами твориться). С каждым разом пытайтесь отвоевать по миллиметру-другому, но без особых усилий, не забывая, что вы все-таки сова.

«Тыква».

Круговые движения головы, объединяющие предыдущие упражнения. Шея служит, как бы, хвостиком тыквы. Голова-«тыква» перекачивается по плечам.

2.Верхнегрудной отдел позвоночника.

«Нахмуренный ежик».

Голова опущена вниз на грудь, подбородок прижат к груди, руки сцеплены перед собой (ладони охватывают локти). Подбородок, как бы, тянем к пупку. (Представим, что на спине у нас - от шеи до лопаток -

выскочили иголки. Ежику что-то не нравится, он ошетинился). Все внимание - верхнегрудному отделу позвоночника .Стараемся его получше прогнуть.

К обратному движению переходим без остановки. Голова откидывается, затылок идет к спине.

Тянем голову вниз, одновременно стараясь свести за спиной лопатки. В этом положении стараемся прогнуть верхнюю часть спины.

« Весы ».

Полусогнутые кисти лежат на плечах. Одно плечо идет вверх, другое-вниз. Начинаем получать удовольствие от движений. Дышим свободно.

«Скрутка».

Позвоночник, кроме верхнегрудного отдела, жестко недвижим. Кисти на плечах, смотрим прямо перед собой. В этом положении пытаемся вращать нефиксированную часть позвоночника вправо и влево, с каждым разом стараясь продвинуться дальше.

3. Нижнегрудной и поясничный отделы позвоночника.

«Большой хмурый ежик».

Работаем также, как в упражнении « нахмуренный ежик», но представляем, что иголки выскакивают по всей спине – от шеи до поясницы. Таз жестко недвижим.

Обратное движение. Темечком тянемся как бы вверх и назад , голова запрокидывается. В такой позиции стараемся максимально прогнуть спину.

«Паровозик».

Круговые движения в плечевых суставах вперед, назад.

«Большие весы».

Левая рука- на затылке, правая вдоль тела. В этом положении делаем наклоны вправо, затем аналогичным образом влево.

« Журавль».

Делаем наклон вперед, стремясь взять себя за щиколотки-вдох, выпрямились- выдох. Отклоняемся до упора назад- вдох, выпрямляемся - выдох.

« Скрутки».

Вращение позвоночника вокруг своей оси.
Упражнения для кистей, локтей, плеч, стоп.

Кисти.

Кисти–сжать-разжать (несколько раз быстро);
-кисти вращаем в обе стороны в лучезапястном суставе;
Кисти (вскинутые, с выпрямленными пальцами сгибаются вправо-влево, вперед-назад).

Локтевые суставы.

« Арлекин».

Плечи и плечевые суставы недвижны, руки свисают . Локти свободно (как на шарнирах) совершают колебательные движения.

Плечевые суставы.

« Пропеллер».

Стопы.

-Поочередные колебательные движения стопами (полоскаем стопу в воде)
-топчемся, переминаясь с ноги на ногу:
-на наружных боковинках стоп,
-на внутренних боковинках,
-на пальцах,
-на пятках. Упражнения на гармонизацию дыхания.«Вверх по радуге».Встать, закрыть глаза, сделать глубокий вдох и представить, что вместе с этим вдохом вы взбираетесь вверх по радуге, а выдыхая ,съезжаете с нее как с горки.

Театральная педагогика.

Игра- мощнейшая сфера « самости» (собрание своего Я-самовыражения, самоопределения, самопроверки, самоосуществления, самореализации) . Благодаря играм дети учатся доверять самим себе и людям, распознать , что следует принять , а что отвергнуть в окружающем мире.

Игры на развитие внимания (выполняются при построении в круг).

« Передай хлопок-1 ».

Первый, делает хлопок при помощи ладоней, затем передает его игроку стоящему рядом указанием ладони. Так до конца по цепочке.

« Передай хлопок -2 ».

А теперь, будьте внимательны, хлопок передается в произвольном порядке.

Игры на развитие памяти, воображения, пространственного мышления.

« Передай и трансформируй ...»

1. «Трансформируй» различные геометрические фигуры .
2. «Трансформируй» животное.

Передать по цепочке любое (воображаемое) животное, предварительно проделав какое либо действие с ним, чтобы было понятно кто это. Тот к кому переходит животное, должен принять его, повторив действия с ним, а затем трансформировать это животное в свое и так по цепочке...

3. «Трансформируй» фрукт.

Условия игры, такие же, как в игре трансформируй животное, только фрукт надо затем и съесть.

Игры-упражнения на развитие мимики и жеста.
(Выполняются в мини- группах по 3человека)

«Рассказать жестами».

Группам даются небольшие сюжетные тексты(рассказ , сказка)

Условие: необходимо прочесть предложенный текст и « пересказать» его жестами и мимикой . «Соперникам » надо догадаться о чем идет речь и перевести жесты на язык слов.

Игры на развитие действия.

- 1.« Где мы были мы не скажем, а что делали - покажем...»

Каждая группа должна придумать, где они были, что делали и показать это при помощи пластики без слов. Это называется- *этюд или зарисовка.*

2. « Если бы...»

а) Придумать этюд по карточкам, предложенных педагогом (в которых будет указано место действия или ситуация) ,

б) Затем, используя формулу «если бы...» надо придумать и показать этюд.

(Например - что бы я делал , если бы...(я оказался...был... встретил...) и т.д. Это уже дело фантазии и воображения.)

Композиционно этюд должен иметь: начало, середину с развитием действия и конец.

Кукольный театр.

А, теперь, обратите внимание вот на этот сундучок . Это не просто сундучок , это «волшебный» сундучок , где находятся кукольные герои.

Вопросы участникам:

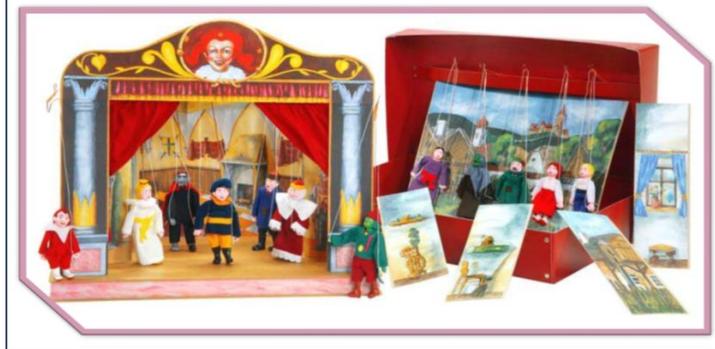
-Вы любите кукол? (ответ) .

-А любите сказки, кукольные спектакли? (ответ)

-А хотите сами сочинять кукольные истории? (ответ)

Информация «Когда и как возникло искусство кукольного театра».

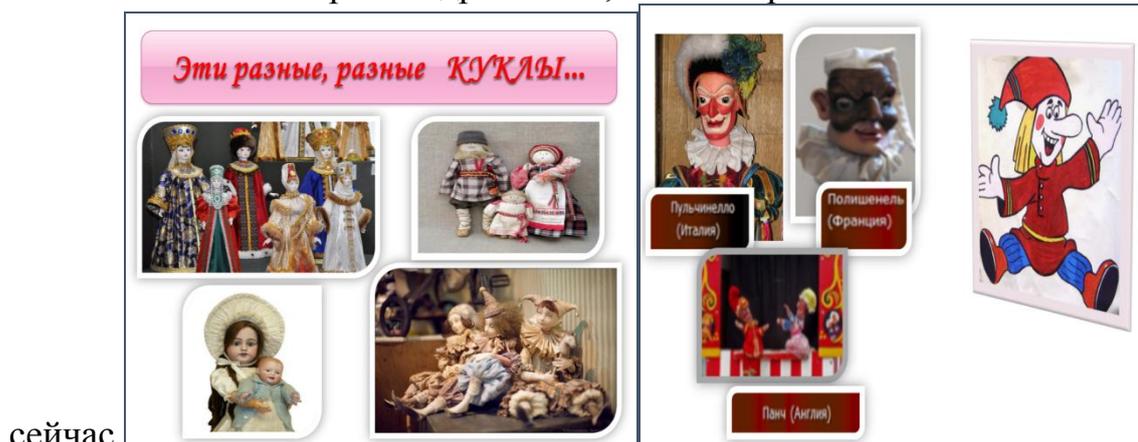
ИЗ ИСТОРИИ ...

«Куклы в жизни людей появились очень давно, еще в каменном веке. Делали кукол из соломы, из древесины, из кусочков кожи и других подручных материалов. Их могли использовать для игр, а также для совершения разных ритуалов и обрядов. Некоторые из таких игр-обрядов сохранились до наших дней. Один из них праздник - «Масленица». В этот день люди прогоняют зиму, а что бы она не вернулась, сжигают ее чучело, сделанное из соломы. В домах у наших предков все чаще стали появляться куклы, похожие на людей. Например, на Рождество Христово вырезались и вылепливались фигурки волхвов, пастухов, святой Девы Марии, святого Иосифа и младенца, которого укладывали в сделанные для него ясли. В такие праздничные вечера несколько семей собирались в одном доме и читали Библию, а дети передвигали фигурки и разыгрывали сценки из священного писания. С помощью кукол, старише обучали младших. Многие ученые сходятся во мнении, что театр кукол произошел из игры детей. Одним из родоначальников кукольного театра у нас в стране, является национальный герой- Петрушка».

-Куклы бывают разные, они сопровождают нас с самого детства. В куклы играли в древности, любят играть и

Но есть особенные куклы – театральные.

Я познакомлю с некоторыми из них.

Пальчиковые куклы делаются очень просто. На палец надеваем конус из лоскутка ткани. Такие куколки вполне подойдут для домашнего представления. Куклы, которые надеваются на руку, как перчатка, называются *перчаточные*.

Тростевая кукла крупнее перчаточной. Управляется одним или несколькими актёрами с помощью тростей (деревянных, металлических, костяных). Работать с ней, гораздо, сложнее. *Планшетные* или паркетные куклы - это театральная кукла, которая "умеет ходить" по полу, по паркету, по настилу сцены, который называется "планшет". Отсюда их название. Управляются 2-мя руками актёра.

Марионетки—это куклы на ниточках, управляются сверху с помощью нитей или лески, которые крепятся к ваге (вага - деревянная конструкция) Есть ещё *куклы - тени*. Отличительные особенности кукол этого театра в том, что они плоские. Театры теней есть во многих странах мира. А *куклы-великаны* (ростовые) вам многим знакомы. Они украшают праздники и различные массовые представления.

-Куклы, с которыми мы будем делать кукольные сценки-этюды, называются *петрушечные* или *перчаточные*. Они управляются кистью актёра.

*Превращается рука
И в котёнка, и в щенка.
Чтоб рука артисткой стала,
Нужно очень-очень мало:
Специальные перчатки,
Ум, талант – и всё в порядке!*

-Прошу каждого выбрать себе по перчаточному герою.
(Участники выбирают кукол)

Давайте познакомимся с некоторыми **правилами кукловождения**.

- 1). Наденьте куклу на правую руку так, чтобы указательный палец или два пальца- указательный и средний- вошли в шею куклы: одну ручку куклы наденьте на большой палец , другую на мизинец , свободные пальцы прижмите к ладони.
- 2). Кукла должна быть видна на³/₄ своего роста. Кукла не запрокидывается назад, а чуть наклонена вперед.
- 3). Попробуйте сделать разные движения головой куклы, руками и туловищем. Наклоните голову куклы вперед, для этого надо согнуть первые два сустава пальцев .Затем в разные стороны и назад.
- 4). Для поворота корпуса куклы. Поверните всю куклу влево, потом вправо , следите чтобы при повороте она сохраняла вертикальное положение и не опускалась вниз ; чтобы наклонить куклу вперед для этого нужно согнуть кисть руки.
- 5). Походка. Продвигаем куклу ритмично вперед, при этом локоть должен пружинить ,можно слегка покачивать куклу из стороны в сторону .
- 6). Как определить направление взгляда куклы? Нос. Куда смотрит нос, туда и смотрит кукла.
- 7). При кукольном общении движется только «говорящая» кукла, «слушающая»- неподвижна.

Выполнение задания.

На этом этапе характер работы остается мелкогрупповым (по 3 человека). Темы для составления этюдов дает педагог, исходя из воспитательных задач, приветствуется также инициатива детей, которые предлагают свои темы этюдов.

Примерные темы для этюдов:

- * Знакомство
- * День рождения
- * Дружба
- * Праздник
- * Салют
- * Школа
- * Что такое хорошо и что такое плохо
- * Воспитание и т. д.

3). Заключение. Рефлексия.

-Уважаемые коллеги! Надеюсь, что этот мастер – класс помог вам прочувствовать, что театральная деятельность с применением куклотерапии, учит детей быть творческими личностями, коммуникативными, умными, развитыми, талантливыми, инициативными, способными к восприятию новизны, умению импровизировать.

Вопросы для участников:

- Кем мы сегодня были?
- Какими мы были?
- Что мы делали?

-Скажите, вам понравилась наша встреча ?

-Чем она вам понравилась?

Закончите фразу:

Я пришел(а) с желанием... - Ухожу с чувством...

(ответы участников, обсуждение, предложения)

-Всем спасибо за работу! Сейчас, я вас прошу встать в круг. Я хочу поблагодарить вас за нашу творческую встречу.

Упражнение «До свидания»

-Прошу всех подойти ко мне, положить ваши ладошки на мою и сказать всем вместе: «До свидани-Я !» *(выполнение)*

-Желаю всем творческих успехов!

(В заключение-каждого участника ожидает «сюрприз»: вручаются маленькие подарки на память *(памятки, блокноты, календари и т.д.)* и предлагается обменяться визитками для дальнейшего сотрудничества.

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выготский Л.С. Психология детского творчества-Л.1993г.
- 2.Гребенщикова Л.Г. «Основы куклотерапии. Галерея кукол. С-Пб.: Речь, 2007.
- 3.Дубровский В. Лечебная физическая культура-М.1998г.
- 4.Ершов П. Технология актерского искусства.-М.1992г.
- 5.Кипнис М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром/Михаил Кипнич.- М.:АСТ:АСТ Москва,СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2008.-249
- 6.Лебединский А. . Театр в чемодане.- М. Искусство»-1974г.
- 7.Лэндрет Т., Хоумер Л. Игровая терапия как способ решения проблем ребенка, Воронеж, 2001г.
- 8.Медведева И.Я., Шишова Т.Л.Улыбка судьбы. Роли и характеры. Изд-во Лика-Пресс, 2002.
9. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Лекарство – кукольный театр. Изд-во Никея, 2009.
- 10.Савкова З. .Как сделать голос сценическим.-М.,1976
11. Сборник научных трудов «В профессиональной школе кукольника».- Л.1979г.
- 12.Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю.. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям. С-Пб.: Речь, 2007.

Интернет-источники:

<https://ncuxolog.ru/kukloterapiya> - семейный сайт ncuxolog.ru

<http://eskripka.ru/psihoterapiya/kukloterapiya-kak-metodpsihologicheskoy-korreksii> .

<http://samopoznanie.ru/schools/kukloterapiya/>

4. ПРИЛОЖЕНИЕ

