

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода

МАСТЕР-КЛАСС

*«Развитие критического мышления у
учащихся в процессе обучения театральной
деятельности»*

Белгород 2026 год

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

Введение

Уверен, все со мной согласятся, что любое искусство (творчество) является важным фактором нравственного, эстетического, гражданского воспитания личности. Главное в воспитании свободного, интеллигентного, культурного человека – формирование гармоничной, творчески активной личности, способной чувствовать себя хозяином собственной жизни, а значит – ответственным за себя и окружающий мир. В этом смысле искусство призвано оказать огромное влияние на образовательный процесс. Основной приметой взаимодействия искусства с человеком является глубокая эмоциональная, чувственная основа этого процесса. В искусстве, художественной практике доминирующее значение имеют эмоции, эмоционально-чувственный опыт. На их основании возникает и сознательное, идейно-образное видение, и понимание содержания искусства.

Эмоциональное мышление, или мышление эмоциями, возникшее как результат соприкосновения с искусством, имеет непосредственный выход на действия человека, их смысловое и эмоциональное наполнение. Вы обращали внимание, когда ребёнок сделал красивую поделку, открытку, как блестят его глаза.

Зрительство — восприятие любого искусства через эмоции питающие самосознание человека как зрителя и дающего возможность выразить свое отношение к увиденному.

Сценичность - обращенность лицедейства и взаимодействия к зрителю, отчего зритель в зале погружен - силою сценического действия - в мир вне сознания (а сверхсознания), включен в тот обмен символами и энергиями, который составляет основу зрительского переживания;

Лицедейство - искусство выражения внутреннего мира человека, движений и состояний его души в сценическом действии, где актёры эмоционально передают образы персонажей, другими словами вживаются в роль. И не важно разыгрывают ли сценки или читают стихи, рассказы они всё равно пропускают текст через себя. Таким образом открывается возможность ребёнку или подростку «примерять» образ героя на себя, понять, что чувствовал герой совершая подвиг, тем самым мы и воспитываем яркую духовно-нравственную личность. Личность которая может гордиться собой, своей семьёй, своей Родиной.

Хочу сказать, что игровой актёрский тренинг – мощный рычаг, который может сдвинуть творческий процесс в учебных заведениях. Тренинг в образовательном процессе объясняется тем, что с помощью его можно направленно влиять на мотивационную, эмоционально-образную и интеллектуально-творческую стороны личности.

Цель: создание временной театральной студии для раскрытия творческой индивидуальности с целью организации педагогического действия с опорой на основы актерского мастерства.

Задачи:

- создать условия для эмоционального самовыражения личности, для открытия и развития способностей в артистической, художественной деятельности;
- сформировать круг тренингов, позволяющий оптимально распределить участников по способностям;
- способствовать творческому самовыражению.

Эмоции, чувства предстают как вполне конкретный результат влияния. Оказывая влияние на поступки, мотивы поведения, эмоции обретают зримые очертания и формы проявления. Это эмоционально-образное восприятие окружающего мира и является основой формирования культурной личности. Так что же такое культурный человек и культура в целом.

Ключевые слова: театральная деятельность, критическое мышление, тренинг, эмоции и чувства, культурная личность.

Участники: педагоги и учащиеся.

Форма проведения: мастер-класс.

Место проведения: просторный кабинет, зал в зависимости от количества участников.

МАСТЕР-КЛАСС
«Развитие критического мышления у учащихся в процессе обучения
театральной деятельности»

Театральная культура состоит из правил.

Основные театральные правила:

- тишина за кулисами
- нельзя поворачиваться спиной к зрителям
- в роли находиться до конца представления
- уметь видеть и слушать своих партнёров
- слышать и чувствовать зрителя
- уважать творчество других людей

Разминка. Упражнения психогимнастики

Погружение

И так. Я приглашаю вас в театральную студию.

В театре говорят: «Все свои проблемы оставьте за дверью». И сейчас я вам предлагаю освободиться от проблем, которые гнетут вас и могут помешать. Удобным и не требующим больших временных затрат методом преодоления опасений и тревог большой группы является создания «ямы».

Вам необходимо вспомнить то, что тревожит, что может помешать активному участию в нашем занятии, например, это могут быть отвлекающие моменты

- Иванов опять, мне нахамил.
- Не успел оплатить коммуналку. И т. д.

А теперь сели поудобнее, закройте глаза, расслабьтесь. Мысленно напишите свою проблему на листе бумаги, теперь скомкайте этот лист положите в ямку и глазами сожгите его. Пепел заройте землёй. От проблем мы избавились.

Предлагаю встать в круг. Это тесное взаимодействие актёров – мы видим друг друга. Готовимся к роли.

От проблем мы избавились. Но уверен, что опасения по поводу участия в ходе занятия остались.

- Смогу ли я справиться с волнением?
- Попросят ли меня говорить?
- А вдруг я отвечу не так, как нужно?

Представьте, что здесь в центре стоит корзина. Попробуйте все свои тревоги поместить в эту корзинку, вообразив свой ненужный предмет. В то время как опасения находятся в корзине, о них можно забыть.

(Данные упражнения можно применять как и педагогам, так и детям на любых занятиях, для снятия стресса)

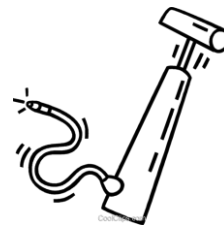
Упражнение на расслабление

Цель: заряд позитивной энергией, физическое раскрепощение, освобождение от мышечных зажимов.

«**Муравейник**» Данное упражнение позволит нам снять усталость и зарядиться позитивной энергией. Сбрасываем с себя воображаемых муравьёв: вначале просто ногами, затем руками с ног, со спины, головы и отряхиваемся, как собачки после купания.

«**Насос**» Представим, что мы качаем колесо. Медленно на счёт четыре вдыхаем через нос, на раз выдыхаем ртом. А теперь наоборот, на раз вдыхаем носом, выдыхаем прерывисто на четыре.

Данное упражнение позволить нам не только правильно дышать на сцене, но и в жизни. От правильного дыхания зависит наше здоровье, в данном случае простудные заболевания.

НАПРЯЖЕНИЕ - РАССЛАБЛЕНИЕ. На первых занятиях (3-4 занятия) участникам предлагается встать прямо и сосредоточить внимание на правой руке, напрягая ее до предела. Через несколько секунд напряжение сбросить, руку расслабить. Прodelать аналогичную процедуру поочередно с левой рукой, правой и левой ногами, поясницей, шеей.

Упражнения для разогрева голосового аппарата

Цель: снять напряженность и скованность, разогрев связок.

«**Свеча**» Вдох – задержка (то есть резкий вдох носом) и медленно выдуваем холодный воздух на свечку так, чтобы её не погасить, затем вдох – задержка и выдуваем тёплый воздух.

«**Картошка**» Представьте, что у вас во рту горячая картошка и её охлаждаем во рту (либо дышим как собачки) вызывая искусственно зев.

Хорошая сценическая речь подразумевает не только четкое произношение и хорошую артикуляцию. Хороший актер должен уметь тихо кричать и громко шептать, одним только голосом передавать эмоции, возраст и душевное состояние героя. Актер должен еще обладать умением красиво говорить. Он должен иметь тренированное дыхание, т.к. артистам приходится на одном дыхании произносить длинные реплики.

Поскольку речь и чтение происходит на выдохе, его организация имеет решающее значение в постановке дыхания и голоса.

Прежде всего, необходимо следить, чтобы во время чтения в легких всегда был запас воздуха, нехватка воздуха непроизвольно компенсируется опасным для

связок излишним их напряжением. Сейчас я предлагаю выполнить упражнение, под названием **«Егорка»**. На одном дыхании вы должны посчитать Егорки.

*Как на горке, на пригорке
Жили тридцать три Егорки.
Раз Егорка, два Егорка и т.д.*

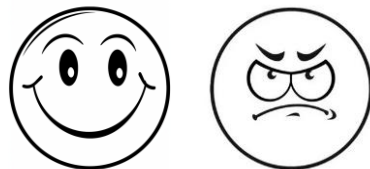
Все встали с места и по команде начали. Запоминаете, у кого на каком Егорке закончилось дыхание. Как я уже говорил, что сценическая речь подразумевает, четкое произношение и хорошую артикуляцию, для этого необходимо.

«Горсть конфет» Представьте, что у вас горсть ирисок и мы пытаемся их быстро съесть и при этом пытаемся рассказать свою историю.

Активное сценическое действие предполагает преодоление препятствий на пути к достижению цели и является предпосылкой к борьбе. Борьба – обязательное условие развития сценического действия, которого не может быть без противоречий, конфликта, интриги, столкновения. Поэтому я предлагаю упражнение сила взгляда.

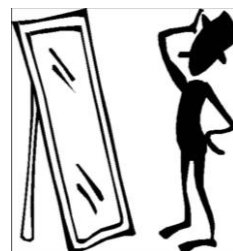
«Добрый, злой»

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – активное взаимодействие актеров друг с другом и с окружающей средой. Сценическое общение следует определить как воздействие партнеров друг на друга при неразрывной внутренней связи между ними, когда малейшее изменение в поведении одного влечет за собой соответствующее изменение в поведении другого. Первые упражнения на общение рекомендуется начать с упражнений без слов.

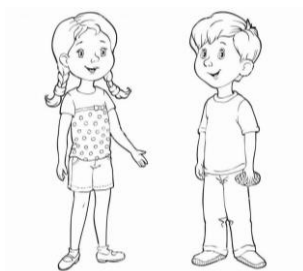
Участники разбиваются по парам. Ведущий начинает игру:

«Разговор через стекло» Представьте себе, что вас разделяет звуконепроницаемое стекло, а вам надо передать информацию своему партнёру. Попробуйте передать информацию без слов, посредством жестов и мимики».

словами:

«Какой я» Упражнение выполняется в паре. В течение 30 секунд партнеры осматривают друг друга, затем разворачиваются спинами и рассказывают о партнере: какого цвета волосы, глаза, какая обувь, одежда и т. д.

Определяем “зерно” характера!

Важный элемент актёрского мастерства – это взаимодействие партнёров.

Подойдите к партнёру, который сидит напротив вас. Посмотрите друг на друга. Расскажите что-нибудь о своём партнёре, может быть, он напоминает вам какую-то птицу, животного, дерево...

Работаем в парах (развитие коммуникативных навыков). Предлагается соединить в связный рассказ два предложения.

- 1) “Далеко на острове произошло извержение вулкана...”; “...поэтому сегодня наша кошка осталась голодной”.
- 2) “По улице проехал грузовик...”; “...поэтому у Деда Мороза была зеленая борода”.
- 3) “Мама купила в магазине рыбу...”; “... поэтому вечером пришлось зажигать свечи”.
- 4) “Скоро наступит весна...”; “...поэтому в магазине я купила интересные книги”.

ПАМЯТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ – правильное, достоверное обращение с вымышленными предметами с учётом мельчайших деталей.

1. Вдеть нитку в иголку и пришить пуговицу.
2. Сбор грибов.
3. Пожарить яичницу.

«Взрыв» По очереди ведущий показывает цифры 4,3,5. Участники, не сговариваясь, встают именно в таком количестве. Кто-то будет вставать несколько раз, кто-то будет продолжать сидеть. Определяются лидерские качества (лидер будет вставать всегда).

К.С. Станиславский говорил: «Театр – это улей. Одни пчёлы строят соты, другие собирают цвет, третьи воспитывают молодое поколение, а у всех вместе получается чудесный ароматный продукт их работы – мед... Я бы сегодня перефразировал это так: «Любое творчество — это улей...Но для этого нужно постоянно, изо дня в день, много, упорно, а главное дружно работать...» Спасибо всем за нашу встречу. Желаю вам всего самого наилучшего в вашем творчестве.