

Управление образования Администрации города Новочеркаска
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №49

Конспект мастер – класса
«Чудо по имени театр»

Составила:
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №49
Г. Новочеркаска
Ростовской области
Романова Г.В.

г. Новочеркасск

Мастер-класс «Чудо по имени театр»
для музыкальных руководителей г. Новочеркаска
музыкального руководителя МБДОУ д/с №49
Романовой Г.В.

Цель: Создание условий для *максимального* проявления и развития педагогического мастерства участников мастер-класса в использовании театрализованной деятельности для развития музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:

- познакомить участников с алгоритмом подготовки к спектаклю.
- совершенствовать артистические навыки педагогов в плане переживания и воплощения образа, используя интонации, мимику, пластические импровизации, выражающие разнообразные эмоциональные состояния;
- совершенствовать навыки кукловодства театральными куклами различных систем;
- побуждать использовать песенное, танцевальное, инструментальное творчество (детские, нетрадиционные, природные музыкальные инструменты) в своей работе.
- совершенствовать диалогическую, монологическую интонационную выразительность речи, персонификацию тембра голоса, дикцию, правильное произношение, артикуляцию.
- вызвать интерес к использованию театрализованной деятельности для развития музыкально-творческих способностей;
- создать условия для активного взаимодействия участников мастер - класса между собой;
- воспитывать театральную культуру (амплификация-обогащение театрального опыта)*

Материалы и оборудование:

- сундук с атрибутами актерского ремесла (парики, элементы костюмов, грим, шапочки);
- куклы различных систем (би-ба-бо, верховые на гапите, пальчиковые, планшетные (с «живой рукой»), мимирующие, марионетки, куклы-цветы, большие напольные, системы «люди-куклы», театр игрушки и т.д.);
- музыкально-дидактическая игра «Сказочные герои»
- аудиокассеты, CD диски
- ширма, декорации, бутафория;
- музыкальные инструменты (детские и нетрадиционные);

Репертуар:

1. Скороговорка (Хохлатые хохотушки хохотом хохотали), потешки, чистоговорки, художественное слово.
2. Этюды на выразительность жеста, на сопоставление эмоций, на воспроизведение отдельных черт характера М.Чехова.
3. Музыкально-дидактическая игра на развитие музыкального творчества «Сказочные персонажи».
4. Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят на новый лад» муз. А. Рыбникова, сценарий Ю. Энтина.

Ход мастер-класса:

1. Вводная часть:

Ведущий: Уважаемые коллеги! Сегодня вашему вниманию представляю мастер-класс «Чудо по имени театр», целью которого является создание условий для *максимального* проявления и развития педагогического мастерства участников мастер-класса в использовании театрализованной деятельности для развития музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Я познакомлю вас со своей системой работы по использованию театрализованной деятельности в развитии музыкально-творческих способностей детей, а также познакомлю вас с алгоритмом работы над спектаклем.

Я надеюсь, что проведенный сегодня мастер-класс поможет вам активно внедрять полученный опыт в практику работы с детьми.

*«Творчество - это не привилегия избранных,
а шанс каждому выразить себя»*

Свою работу я начала 17 лет назад, когда мы изготовили театр верховых кукол на гапите. Тогда же на методическом объединении музыкальных руководителей был представлен хорошо отрепетированный музыкальный кукольный спектакль "Разноцветный хвастунишка". Но этот показ оказался неудачным, т.к. детского музыкального творчества были крупицы, на что и было указано. И после этого для меня стала актуальна тема: "Развитие музыкального и детского творчества в театрализованной деятельности".

Развивая детское и музыкальное творчество в театрализованной деятельности, пользуюсь несколькими программами и технологиями: программа "Гармония", "Музыкальная игра-драматизация" (К.В.Тарасовой); "Театральные игры в детском саду"(Петровой Т.И.); «Театр всевозможного»(Бурениной А.И.); раздел "Театрализованная деятельность" в программе Дороновой Т. "Из детства в отрочество"; "Арт-фантазия" (Э. Чуриловой) "Играем в кукольный театр" и "Сценарии театральные кукольных занятий" (Сорокиной Н.Ф. приложение к программе "Театр - творчество-дети"), а также "Секреты ширмы" (Иванцовой Л., Коржовой О.) , что очень помогает в работе с дошколятами.

Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков, т.к. она тесно взаимосвязана с другими видами деятельности, пением, движением под музыку, слушанием и т.д. Необходимость систематизировать её в едином педагогическом процессе очевидна.

В работе с детьми, главное помнить, что дети не репетируют спектакль, а играют в него. И самое важное – это подготовка к спектаклю, а не сам спектакль. Удивительно – на практике понимаешь, что такое коллективность искусства, как от внимания и ответственности каждого зависит успех всех. Каждый жест куклы - осмысленный и законченный – определяется словом и поступком героя. Именно в этом и заключается мастерство кукольника .

И от мастерства педагогов, от того насколько мы с вами артистичны, мастерски владеем техникой кукловождения и умеем импровизировать - зависит уровень развития наших детей.

Кто из вас хоть раз участвовал в представлениях кукольного театра? Попрошу всех желающих участников выйти... Я очень рада вашей отзывчивости.

Мне представилась уникальная возможность развивать музыкальное и детское творчество детей в театрализованной деятельности, в том числе - кукольным театром.

И в этом мне помогает мой друг – Петрушка, который всегда рад встрече с новыми друзьями.

Почему именно Петрушка? Петрушка- герой традиционного русского балагана и любимец скоморохов, удалой смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизма. И этим Петрушка мне наиболее симпатичен и близок по духу.

-Здравствуй, милый Петрушка! *(верховая кукла на гапите сидит, опустив голову, не двигаясь)* Что такой с ним? Не пойму!

Раз, два, три – кукла, о - жи - ви!

Я поняла – чтобы Петрушка ожил, нужно всем вместе сказать:

«Раз, два, три – кукла оживи!»

(этот прием я использую для того, чтобы свершилось чудо оживления куклы)

ПЕТРУШКА: Гости вроде все на месте, будем веселиться вместе.

А красавицы какие! Ох уж вы, мои родные!

Где Петрушка – там и смех! Петрушка - веселее всех!

Когда я «разговаривают», то я слегка двигаюсь. Да-да-да, движется та кукла, которая в данный момент «говорит». Другая же в этот момент внимательно «слушает», на время, прекращая любое движение.

(Этот прием позволяет зрителям определить, какая из кукол в данный момент произносит свою реплику.)

Ой, ой, ой! Я забыл, к какому виду кукольного театра я принадлежу?

Подскажите мне, пожалуйста! *(ответы...)* Спасибо, я все вспомнил!

Я живу в кукольном домике верховых кукол на гапите. А еще у меня есть друзья в кукольном домике петрушечного театра би-ба-бо, в домике планшетных кукол с «живой рукой», большие напольные куклы...

М/Р: Выберите себе любую куклу, а то Петрушке одному скучно, не с кем повеселиться*(Участники выбирают кукол и возвращаются на свои места).*

Какие разные куклы, но они тоже спят. Пора им вставать - солнце за окном!

А чтобы сотворить оживление куклы, нужно всем вместе сказать: «Раз, два, три – кукла оживи!»

Все вместе произносят: «Раз, два, три – кукла оживи!»

Скажите или спойте, пожалуйста, тембром голоса своего персонажа, из какого кукольного домика Ваша кукла и как её зовут.

ПЕТРУШКА: Я – Петрушка – развеселая игрушка!

Выйду-выйду – попляшу, позабавлю, рассмешу!

Я живу в кукольном домике верховых кукол на гапите!

Спой свое имя. Как тебя зовут? В каком кукольном домике ты живешь?
(напевая, знакомится с каждой куклой)

(этот прием я использую для закрепления знаний детей о видах кукольного театра и развитии персонификации тембра голоса и развития песенного творчества в озвучивании имен персонажей)

М/Р : Во время беседы «актеры-куклы» обязательно должны «смотреть» друг на друга, стоя один против другого. *(закрепление умения передавать взгляд , ведь способность куклы следить «взглядом» весьма условна и проявляется в довольно тонких движениях головы).*

Вот послушайте внимательно:

Кто хочет разговаривать тот должен выговаривать,

Все правильно и внятно. Чтоб было все понятно.

ПЕТРУШКА: Я умею тараторить скороговорки! Вот послушайте!

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали!

Тогда вместе со мной начали: Хохлатые хохотушки хохотом хохотали! И еще раз - начинаем тихо, затем - громко! По движению моей руки – начали!

(прием использования скороговорок позволяет формировать правильное произношение, артикуляцию, тренирует дикцию, помогает детям научиться быстро и четко проговаривать трудно произносимые слова и фразы, а моделирование рукой я использую для развития динамического слуха)
Замечательно! Какие молодцы! Проговорите скороговорку сердито, испуганно, радостно, грустно, плача, смеясь, робко, ехидно, хитро (*прием – для развития интонационной выразительности речи*).

М/Р: Петрушка, мы тебе благодарны за знакомство с твоими кукольными друзьями, за скороговорки. Устали наши куклы, укладываем их спать на бочок, спиной к зрителям и отправим кукол домой (*это прием позволяет объяснить детям, как можно в кукольном театре показать спящую куклу, у которой всегда открыты глаза*).

ПЕТРУШКА: Я приготовил вам сюрприз- просто настоящий приз!

Интересная игра «Сказочные персонажи»

Подходите. Подбегайте, персонажей разбирайте!

(Предлагается выбрать по желанию карточку с изображением сказочного персонажа и показать, как двигается или танцует герой, затем все отгадывают. На другой стороне карточки написаны четверостишья, соответствующие образу.

Педагогам предлагается сочинить мелодию на заданный текст)

Музыкально-дидактическая игра «Сказочные персонажи»

(метод, используемый для развития песенного и танцевально-игрового творчества). С детьми учим эти стихи постепенно при каждой встрече с любимым Петрушкой, которому мои юные артисты приносят конфеты, бублики.

УПРАЖНЕНИЕ «ТЕАТР»

М/Р: Скажите, пожалуйста, какие ассоциации возникают у вас при слове «ТЕАТР»? (*ответы...*)

«Как рассказать детям о театре» (*обогащение театрального опыта детей*)
Мы пришли в театр и увидели очередь возле окошка, на котором написано (касса) купили в кассе что? (*билет, в котором указана дата спектакля, время, число, название спектакля, ряд и место*), прошли в фойе, сняли верхнюю одежду и сдали её в... (*гардероб*), получив (*номерок*), поднялись по ступенькам куда? (*в зрительный зал*), приобрели у *капельдинера (театрального служащего)* программку и анонс спектаклей на следующий месяц. Затем заняли свои места, согласно купленным билетам где? (*в партере, ложе, амфитеатре, бельэтаже, либо на балконе, галерее, т.е. раек*). Когда гаснет свет в зрительном зале? (*после третьего звонка*) и , поднимается что? (*занавес*), Как зрители встречают артистов? (*аплодисментами*) Смолкли аплодисменты, и зрители, застав дыхание, с интересом глядя на *сцену, на которой разворачивается действие спектакля.* (*сопровождая слова мимикой и жестами*)

Этюд на выразительность жеста «Овсяная каша»

Овсяная каша хвалилась, будто с коровьим маслом родилась.

М/Р: Спина прямая, одна нога чуть впереди другой, руки заложены за спину. Плечи

развернуты, голова немного откинута назад, надменный взгляд. А теперь все вместе, надменно.

Этюд на сопоставление различных эмоций

«Не та собака кусает» (р.н.пословица)

Не та собака кусает, что громко лает (*голова откинута назад, брови ползут вверх, глаза слегка прищурены, губы тронуты улыбкой*)

А та, что молчит, да хвостом виляет. (*нахмуренные брови, сморщенный нос, оттопыренные губы*)

М/Р: Окончен спектакль, артисты вышли на поклон, звучат аплодисменты..., бурные аплодисменты, переходящие в овации: «Браво!». Занавес опускается-гаснет свет, уставшие, но довольные артисты покидают сцену, а счастливые зрители отправляются домой.

ПЕТРУШКА: (грустно, переходит на всхлипывание)

Вам хорошо- все счастливые и довольные, а я...

М/Р: Петрушка, милый, что с тобой? Почему грустишь?

Петрушка: Я прочитал сказку про волка и семерых козлят, а-а-а...козляток жалко.

М/Р: Не плачь, Петрушка, мы тебе расскажем новую сказку, веселую!

Петрушка: Не хочу другую сказку, а-а-а...

М/Р: Не другую, а про волка и семерых козлят, только на новый лад.

(это один из приемов в выборе сказки)

Алгоритм работы над спектаклем.

Как мы работаем над спектаклем?

1.Выбираем музыкально – художественное произведение, доступное возрасту
-знакомимся с произведением, разыгрывая взрослыми по ролям
-беседуем по сказке, рассматривая иллюстрации
-пересказываем события, разбирая характеристики героев
-разыгрываем отдельные события, пересказывая по ролям (*несколько раз-это позволяет детям знать все роли, участвуя в спектаклях каждый раз в новой для себя роли, т.к. в нашем ДОО много групп –9 спектаклей играют разные составы*)

Ведущий: Уважаемые коллеги, т.к. вы все здесь профессионалы своего дела и знакомы со знаменитой сказкой на музыку А.Рыбникова по сценарию Ю.Энтина, мы с вами проведем сразу блиц-опрос по событиям и характеристикам героев...

2.Оформление спектакля:

- изготавливаем декорации, выясняя их местонахождение;
- оформляем афиши, пригласительные билеты;
- готовим кукол, костюмы, бутафорию;
- подбираем инструменты для звукового или оркестрового сопровождения.

Ведущий: Как вы думаете, какие детские, нетрадиционные и природные музыкальные инструменты, лежащие перед вами могут сопровождать характерную поступь доброй мамы Козы, а взволнованной, печальной, а какие – озорных козлят, хитрого голодного Волка и т. д.

3.Работаем над развитием основ актерского мастерства, используя:

-этюды на выражение эмоций;

«Не та собака кусает, что громко лает (*голова откинута назад, брови ползут вверх, глаза слегка сощурены, губы тронуты улыбкой*)

А та, что молчит, да хвостом виляет» (*нахмуренные брови, сморщенный нос,*

оттопыренные губы)

-этюды-упражнения на выражение отдельных черт характера:(как скажет волк, коза)
«Козлятушки- ребятушки, отворитесь, отопритесь.

Ваша мама пришла – молочка принесла»

-этюды на выразительность жеста, позы.

-этюды – игры, задания для развития голоса, интонации, тембра (скороговорки, чистоговорки)

4.Осваиваем техники кукловождения:

-без куклы за столом, где отрабатывается движение руки, речь, эмоции;

Важно помнить, что каждый персонаж передвигается по-своему. Поэтому для его движения на ширме очень важно сразу же найти характерную походку, соответствующую его темпераменту и характеру. Такие задачи лучше всего брать из сценария и включать их в процесс знакомства с куклой перед зеркалом.

-с куклой за столом, глядя на неё, совершенствуя движение руки, речь, эмоции;

-с куклой перед зеркалом, чтобы дети видели себя как бы со стороны. Тут же использую песенное и танцевальное творчество в кукловождении.

-на ширме, испробовав все возможности одной куклы, а с петрушечной куклой - прежде работа с кистью руки;

-разыгрывание сценок, отдельных эпизодов, где две и более куклы;

5.Перед показом (продолжительность 15-20 мин., в старшей - и до 30 мин. в подготовительной группах.), продумываем взаимодействие со зрителями во время спектакля:

-вопросы к зрителям. Подскажите, будьте добры, уважаемые коллеги, какие вопросы можно задавать зрителям в ходе этой сказки.

-обращение за помощью к детям (позвать, посчитать, похлопать);

-пение или подпевание зрителями.

-можно дать им музыкальные инструменты, помогая сопровождать спектакль.

Зрители находятся на расстоянии от 2,5 – 3 м от ширмы. Очень важно правильно расположить ширму по отношению к свету (напротив окон или сбоку, но не фоне окна, на улице ширма поворачивается сценой к солнцу).

Уважаемые коллеги! Сейчас, в течение 10 минут, предлагаю поставить различными видами кукольных театров известный музыкальный спектакль на музыку А.Рыбникова «Волк и семеро козлят на новый лад», изменив начало или окончание сказки. Сценарий сказки – «суфлер» прикреплен к ширме. Актеров прошу ознакомиться с текстом. Важно помнить, существует преграда – ширма, голос должен идти вверх. Декораторов попрошу оформить сцену

Зрителей – музыкантов прошу взять музыкальные инструменты, помогая сопровождать спектакль. Какие инструменты могут сопровождать выход козлят, козы, волка, начало спектакля – увертюру и окончание – финал. Помните, при исполнении песен - инструменты молчат, а вступление, проигрыш и заключение – звучат ярко, в соответствии с динамикой музыки и тембром, характерным персонажам сказки.

Петрушка: По дороге шел – сказочку нашел, в ладошку зажал – чуть не потерял.

Сказка в гости к вам пришла - сразу сказка ожила.

Слушайте внимательно сказку замечательную

«Волк и семеро козлят да на новый лад».

М/Р: Чем вам понравилось выступление? Чем довольны? Трудности, которые

возникли при постановке спектакля. Что возьмете с собой в педагогическую копилку?

Люблю работу я свою за творчество и смех,
За доброту своих ребят, за шумный их успех.
Стараюсь охватить я все: послушать и попеть,
Играть, плясать, концерт давать и душу отогреть.
Но сверху поступил приказ: «Театру нужно быть!»
Вот и пришлось нам на показ начальство пригласить.
И развиваем мы с тех пор способности ребят
Посредством театрализации 13 лет подряд.
Но в тот же миг решила я: «Не только на показ!
Взаимодействие везде должно пройти у нас!»
Специалисты, все вперед! Создать! Творить! Развить!
Какие люди есть у нас! Виват! Театру быть!

Приложение к музыкально-дидактической игре «Сказочные персонажи»

Айболит

Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей.
Он известен, знаменит – это доктор Айболит.

Муха – Цокотуха

В этой сказке именины, много было там гостей.
А на этих именинах появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку; чуть её не погубил,
Но коварному злодею кто-то голову срубил.

Конек – Горбунок

Скачет лошадь непростая, чудо грива золотая.
По горам парнишку носит, но никак его не сбросит.
Есть у лошади сынок – удивительный конек, по прозванию Горбунок.

Незнайка

Я про все на свете знаю, на луну слетать мечтаю.
Рисовать могу, играть и поэмы сочинять.
Кто сказал, что я зазнайка? Все зовут меня Незнайка!

Дюймовочка

Зовут Дюймовочкой меня. Мой дом – зеленый луг.
И целый день танцую я среди бабочек-подруг.

Буратино.

С букварем шагает в школу деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы в деревянный балаган.
Я - веселый Буратино! Убежал я от Мальвины.
Надоело мне считать, надоело мне писать.
Как же быть усидчивым? Большой вопрос!
Ведь я везде сую свой длинный нос!

Карлсон

Мой дом у вас на крыше, я каждому знаком.
И мой пропеллер слышен над вашим чердаком.
Варенье очень я люблю, всех малышей развеселю.

Красная Шапочка

К бабушке я тороплюсь, Красной Шапочкой зовусь.
Печь умею вкусные пирожки капустные.
Заботливая внучка - бабулю я люблю,
Пирожками вкусными её я угощу.
Шапочку красную я не снимаю,
В ней свою бабушку часто навещаю.

Царевна-лягушка

Летела стрела и попала в болото.
А в этом болоте поймал её кто-то.
Она распростилась с зеленою кожей,
Стала ликом красивой и очень пригожей.

Кот в сапогах

Я- храбрый кот, я – умный кот,
И в жизни мне всегда везет.
От нищеты хозяина я спас...
Известен всем он как Маркиз де Карабас.
В скороходах сапогах целый день я на ногах.

Мальвина

Я – кукла Мальвина, я в сказке живу.
Со всеми на свете я очень дружу.
Дружу с Артемоном, дружу я с цветами,
С Пьеро, с Арлекином и с мотыльками.

Золушка

Дразнят Золушкой меня- оттого, что у огня, силы не жалея,
В кухне я тружусь, тружусь! С печкой я вожусь, вожусь!
И всегда в золе я.
Прячу я печаль свою, я не плачу, а пою, улыбаюсь даже.
Но неужто никогда не уйти мне никуда от золы и сажи?
Оттого, что я добра, надрываюсь я с утра до глубокой ночи!
Всякий может приказать, а спасибо мне сказать ни один не хочет.

Баба Яга

В ступе над землей летаю, вредность в кучу собираю.
Друг мой Леший и Кощей, А еще есть кот-злодей!

Потешки:

«Лошадка»

Цок, цок, цок, цок! Я – лошадка – серый бок!
Я копытцем постучу, если хочешь, прокачу!
Посмотри, как я красива, хороши и хвост, и грива.
Цок, цок, цок, цок! Я – лошадка – серый бок!

«Волк»

Я серый волк, зубами щелк! Три дня не ел, совсем похудел.

«Коза»

Я – коза - хлопота. День-деньской занята.
Мне травы нащипать, мне на речку бежать,
Мне козляток стеречь, малых деток беречь,
Чтобы волк не украл, чтоб медведь не задрал,
Чтобы лисонька-лиса их с собой не унесла.

«Петушок»

Идет петушок, красный гребешок,
Хвост с узорами, сапоги со шпорами,
Двойная бородка, частая походка.
Рано утром встает, красны песни поет. Ку-ка-ре-ку!

«Мышка»

Я маленькая мышка, я по лесу брожу,
Ищу себе домишко, ищу – не нахожу.

«Лягушонок»

Лягушонок чуть не плачет, за советом к маме скачет...
Я в воде. Как рыба плыл, головастиком я был.
А теперь нигде в пруду я свой хвостик не найду.
Рассмеялася квакушка, говорит...
Ты стал лягушкой, поменял ты хвост на лапы,

Можешь прыгать вместе с папой! (А. Берлова)

«Лисичка»

Я лисичка, я сестричка, я хожу неслышно.
Рано утром по привычке на охоту вышла.

Я рыжая лисица, я бегать мастерица.
Я по лесу бежала и зайку догоняла.
И в ямку – бух! – упала!

Лиса-лисонька-лиса, лиса-рыжая краса,
У амбара пробегала, крынку с маслом увидала.
Стоит крынка в холодке, в огороде, в уголке.
Как бы в крынку влезть, как бы масло съесть?

Уж как шла лиса по травке, нашла азбуку в канавке.
Она села на пенек и читала весь денек.

«Заяц»

Бегал заяц по болоту, он искал себе работу,
До работы не дошел, сам заплакал и пошел.

Зайчишка-трусишка по полю бежал,
В огород забежал. Морковку нашел,
Капустку нашел – сидит, грызет.
«Ай, кто-то идет!»

«Котик»

Как у нашего кота шубка очень хороша,
Как у котика усы удивительной красоты,
Глаза смелые, зубки белые.

«Белка»

Белка с ветки в свой домишко перетаскивала шишку.
Белка шишку уронила, прямо в мишку угодила.
Застонал, заохал мишка- на носу вскочила шишка.

«Воробей»

Среди белых голубей, скачет шустрый воробей.
Воробушек – пташка, серая рубашка,
Откликайся воробей, вылетай-ка, не робей!

«Свинка»

Свинка Ненила сыночка хвалила.
«То-то хорошенький, то-то пригоженький:
Ходит бочком, ушки торчком,
Хвостик крючком, нос пяточком».