№1 сентябрь 2023

Ежемесячная газета

Музыка +

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова

Сегодня в номере

О специфике учебно-воспитательной работы в театральном коллективе с. 1
Эстетическое воспитание детей через хореографическое искусство с. 2
Что нужно знать родителям, если их ребенок мечтает быть актером с. 3
Осенняя музыка с. 4

Сегодня в номере

О специфике учебно-воспитательной работы в театральном коллективе

Воспитание и формирование личности участника театрального коллектива – главная забота театральной деятельности на всех её уровнях. Формировать, возвышать духовные потребности человека, активно влиять на нравственный облик личности – важнейшая миссия культуры в целом. Разумеется, это непосредственно относится ко всем воспитателям и творческим работникам, педагогам и режиссёрам, руководителям и организаторам профессионального и любительского театра.

Театральная деятельность имеет свою специфику. Дело в том, что в театре постижения сценические, художественные, все аспекты профессиональной учёбы неотделимы от постижений духовных и этических и, следовательно, неразрывно связаны с процессом воспитания. В этом суть природы театрального искусства, таковы условия творческой деятельности в театре.

В театральном коллективе уже само приобщение к театру, к актёрской профессии, приобретение навыков органического и выразительного существования в предлагаемых обстоятельствах жизни пьесы, роли или даже учебного этюда предполагает, прежде всего, раскрепощение человеческой индивидуальности участника (ее развитие и воспитание), способствует выявлению нравственного и эмоционального капитала, личностной содержательности учащегося.

В любом театральном коллективе обучение и воспитание начинается с усвоения главной заповеди системы Станиславского – «Быть, а не казаться».Прежде всего, надо быть самим собой. Обрести себя и суметь раскрыться в самых честных, самых лучших и сокровенных своих проявлениях. Все, без исключения, первые сценические упражнения на внимание, мышечную свободу, веру, оправдание, направлены на то, чтобы тренировать у воспитанников естественность, органику сценического поведения в предлагаемых обстоятельствах.

Важно научить учащихся правде и искренности. Но разве можно быть по-настоящему естественным, непосредственным и правдивым на сцене, будучи фальшивым, неискренним, надуманным в жизни? Конечно, же, нет.

Быть, а не казаться – по этой формуле уже в самых первых упражнениях проверяется, занят ли участник коллектива существом сценического задания или он хочет сделать этюд, показаться, понравиться. Уже после нескольких недель знакомства педагогу (руководителю коллектива) становится очень многое известно про своих воспитанников в результате наблюдение за учениками в процессе учебных занятий.

В условиях театрального коллектива не может быть более эффективного этического воспитания, нежели воспитание в работе, в деле, в процессе освоения сценической грамоты, постижения законов и тайн актёрского искусства. Поэтому учебно-воспитательная работа в театральном коллективе это единый, неразрывный процесс. Мы, обучая, воспитываем и, воспитывая, обучаем. Здесь художественное, театральное образование и воспитание неразрывно связано с нравственным, гражданским образованием и воспитанием.

Учебно-воспитательной работа это не просто комплекс занятий и мероприятий, это каждый день жизни коллектива. Как и чем живёт коллектив, к каким мыслям и идеям приобщается, репетируя ту или иную пьесу, какие процессы происходят в становлении и развитии коллектива, во взаимоотношениях между участниками и во взаимоотношениях со своим зрителем.

Нельзя так рассуждать, что участники театрального коллектива учатся и «воспитываются», а руководитель работает, учит и воспитывает. Участники тоже работают, и руководитель тоже учится, а направляя, организовывая процесс воспитания коллектива, он, конечно же, занимается и самовоспитанием, ибо нельзя учить и воспитывать другого, не продолжаю учиться и расти самому. И вообще, все в этом процессе обучения – совместной учёбы, воспитательной творческой работы взаимосвязано и взаимообусловлено.

Руководитель театрального коллектива должен быть по-настоящему преданным делу, быть педагогом и воспитателем по призванию, а не по случайности или служебной необходимости, любить театр, «а не себя» в театре, любить и дорожить своими артистами – учениками.

Профессионализм руководителя театрального коллектива заключается, прежде всего, в умении организовать процесс театральной работы, театрального образования и воспитания участников коллектива.

Анна Рыжова,
председатель ПЦК
театрального отделения

Эстетическое воспитание детей через хореографическое искусство

Танец – это способ достичь красоты, владеть каждым мускулом и направлять его к счастью.
Морис Бежар

Важным аспектов в воспитании художественной, культурной и эстетической личности является хореографическое искусство.

Хореография – это волшебный мир, где движения, звуки, яркие костюмы и краски выстраиваются в нескончаемую феерию. Многие дети при посещении спектаклей или концертов выносят много умозаключений, которые порой удивляют даже взрослых. Они видят в заурядных номерах, неповторимые образы, сюжеты, трансформированные их фантазией.

Хореография на данный момент является популярным искусствомв России. Существует множество видов и жанров. От народного танца заканчивая уличными направлениями. Но стержнем всех видов и направлений является – классический танец. Он развивает осанку, легкость и грацию в исполнении движений. Самже танец развивает чувство ритма, пластичность и гибкость тела, физическую силу и выносливость. А так же учит умению слышать и понимать музыку. Хореография обогащает жизнь ребенка, давая ему силы на преодоление тех или иных проблем.

Благодаря занятиям хореографией, ребенок может приобрести уверенность в себе, даже в юном возрасте. Когда ребенок взрослеет, он может совершенствоваться как личность, улучшать свои знания, умения и навыки. Приобретаются такие черты характера как: дисциплина, трудолюбие, терпение.

Хореография, это именно то искусство, где нет понятия «Я». В ней важную роль играет группа или коллектив. И цель педагога-хореографа заключается в том, чтобы дети слились в единый организм, и каждый дополнял друг друга. Здесь же приобретается такое качество как ответственность. Каждый должен понимать, что нельзя подвести своего партнера, нельзя не выучить или опоздать. Именно от их решений и будет зависеть результат.

Одной из главных целей в обучении является – развитие творческих и индивидуальных способностей личности. Ребенок будет тянуться к получению знаний, умений и навыков. А педагог-хореограф должен помочь ученику сформировать, раскрыть и укрепить заинтересованность искусством. Но в этом и заключается сложность.

Все дети разные по своей натуре, возрасту, интересам, уровню культуры и воспитания. И для этого педагог-хореограф должен правильно и грамотно применять индивидуальный подход к каждому ребенку. Педагог должен знать и понимать психологию детей.

Танцевальное искусство – средство воспитания и развития подрастающего поколения. Оно помогает раскрыть потенциал детей. Хореография помогает раскрепостить детей, что в свою очередь способствует умению держаться на сценической площадке.

Обучение выстраивается так, что приобретая знания, умения и навыки, также формируется и мировоззрение. Поэтому план уроков строится от простого к сложному. Чтобы во время изучения дети чувствовали себя новаторами. Только в таких условиях, детям будет интересно заниматься.

Основа хореографии состоит в многократном повторении, и отработке каждого «па» или рисунка танца отдельно. Доводя его до совершенства. Все разучивается методически грамотно, по всем канонам хореографии. Также запоминание материала, является важной составляющей хореографии.

Хореография благотворно влияет на физическое развитие ребенка. Помогает стать сильнее и выносливее. Вырабатывает координацию движения в пространстве.

Педагог-хореограф помогает формировать любовь к национальной культуре, творчеству посредством хореографии, а именно народного танца. Но для того чтобы результат детей был успешным, педагог-хореограф должен обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками. Уметь пользоваться ими и грамотно разрешать возникшие ситуации.

Также педагог-хореограф должен основываться на возрастную категорию детей. Давать учебно-творческий материал, по возрасту детей.

Таким образом, формирование всесторонне развитой личности, является первостепенным для педагога-хореографа. Для достижения всех поставленных целей, необходимо использовать все средства и методы воспитания, которые впоследствии внесут огромный вклад в формирование художественной, культурной и эстетической личности.

Анастасия Рогудяева,
преподаватель танца

Что нужно знать родителям, если их ребенок мечтает быть актером

Помочь детским талантам раскрыться — главная задача родителей. Если ребенок мечтает о сцене, в силах родителей помочь ему начать путь к важной деятельности. Усилия в любом случае не останутся напрасными, полученные знания и навыки пригодятся детям в будущем: общении со сверстниками, учебе и любой профессиональной деятельности. Ведь ни для кого не секрет, что в процессе занятий по актерскому мастерству, у ребенка улучшается восприятие, память, внимание, развиваются эмоциональный интеллект, вокальные и хореографические данные, он становится гибким, пластичным, хорошо считывает эмоции

и чувства других детей, начинает разбираться в истории литературы, театра, кинематографа.

Первый шаг — самое трудное в любом деле, поэтому нужно помочь ребенку сделать его. А именно отвести его в детскую театральную студию или на индивидуальные занятия к педагогу по актерскому мастерству. Это необходимо, чтобы он познал азы мастерства актера и как можно раньше начал развивать свой эмоциональный интеллект. И, конечно же, чтобы вообще ребенок понял, близко ли ему это занятие или нет.

Многие известные нам артисты, знакомились с «миром театра» именно в театральных студиях и в театральных кружках при школах.

Вот ребенок уже стал участникам театральной студии. Чтобы успех не заставил себя ждать, родителям необходимо обеспечить ребенку комплексное развитие. Ведь театральное мастерство включает в себя не только умение действовать и говорить со сцены. Хороший актер должен быть развитой многогранной личностью с большим багажом знаний в разных областях. Не будет лишним, если ребенок параллельно с театральными уроками будет посещать занятия по хореографии, спортивные секции, рисование. Так же пойдут на пользу, совместные походы с семьей на просмотр фильмов, драматических спектаклей, оперы и балета. Такое времяпровождение формирует «насмотренность», необходимую каждому актеру. Важно во время спектакля обращать внимание ребенка на сюжет, игру актеров и передачу ими чувств и эмоций. А так же задавать вопросы, о том, почему этот персонаж так себя повел в той ситуации, а другой совершенно по-другому. Постепенно он научится понимать, где актерская игра особенно удалась, сможет отличить хороший спектакль от посредственного, а также использовать эти знания, чтобы совершенствовать свои актерские

работы и находить оригинальные приемы в работе над ролью.

Ну и самое главное – больше практики! Родителям следует понимать, что в любой деятельности, очень важен регулярный подход. Ребенок может регулярно посещать все занятия, но следует понимать, чтоб стать лучшим нужно тренироваться целенаправленно, качественно и осознанно, только это поможет юным талантам выйти на новый уровень в своем мастерстве. Не зря актерское искусство называют очень трудоемким процессом. Его сложность заключается в том, что у актера нет больше никакого инструмента для воздействия на зрителей, кроме собственного тела. Поэтому, может потребоваться много временя и настойчивого труда, чтобы настроить свой «инструмент» и научиться владеть им в совершенстве. Важно, чтобы ребенок был к этому готов.

Любовь и интерес к тому, чем занимаешься, – главный фактор успеха. Если ребенок действительно заинтересован актерским мастерством и грезит сценой, то у него непременно получится добиться успеха в этой области.

Ирина Леонова,
преподаватель театрального отделения

Осенняя музыка

Всё в природе музыкой полно:
Шелест леса, звон ручейков.
И поют нам синие волны
Чудо-песню, песню без слов.

Вот и наступила «золотая осень». Время вновь увидеть прекрасное, ощутить и прочувствовать великолепное звучание мироздания. В мире разливается звуками и утренний восход, и шелест листьев, врываются гул моторов машин… Какие-то звуки нас успокаивают, расслабляют, а какие-то наоборот возбуждают, будоражат. Мы чувствуем то гармонию, покой, а то и подавленность. Нас переполняют эмоции, чувства, как будто в нас просыпается музыка. А может это и есть музыка?! И, будто услышав нас, звучат слова В.А.Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии

открывается перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство».

Со времен Пифагора известно выражение «гармония сфер», где сравниваются гармоничное устройства мира (космоса) с устройством музыкального звукоряда. Взаимное расположение Земли, Солнца, планет и звездного неба, уже другой известный ученый - Платон, развив учение Пифагора, заметил, что светила занимают каждый свою сферу в космосе (самая высокая – звездоносный небесный круг, самая низкая - Луна), и, двигаясь в пределах этой сферы, издают один из тонов гаммы. Эти семь звуков гаммы – основа мира, «мировая музыка».

Музыка воспитывает Человека!

Благородным занятием Музыкой не только нужно заниматься постоянно, как это делают в Японии, но и полезно с медицинской точки зрения. Ученые установили, что занятия музыкой укрепляют структуру мозга, развивают интеллект, пространственное мышление, вырабатывается трудолюбие, усидчивость, осанка…

Занятия Музыкой развивают пространственное мышление, ведь руки при игре выполняют разные функции. Игра на музыкальных инструментах способствует благотворному развитию мелкой моторики ребенка. Ни одна гимнастика не сможет тренировать пальцы так активно. Чем лучше ребенок владеет пальцами, тем лучше развивается его речевая способность.

Занятия Музыкой задействуют все виды памяти: слуховую, зрительную, моторную, ассоциативную, образную, и, конечно, все виды восприятия: слуховое, зрительное, чувственное. Сами музыканты лучше других могут совершать несколько задач одновременно.

Огромную, важную, задачу по воспитанию детей музыкой выполняет Детская Музыкальная школа №4 им. Воинова, где профессиональные педагоги учат детей игре на музыкальных инструментах, таких как фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, ударные инструменты, домна, баян, балалайка, гитара…

Каждый музыкальный инструмент благотворно влияет на развитие и здоровье ребенка. Например, при игре на фортепиано и аккордеоне (баян), которые являются сложными инструментами, задействованы пальцы обеих рук, а это активно сказывается на работе обеих полушариях мозга, и тренированный мозг, таким образом, быстрее обрабатывает информацию. А, например, духовые инструменты учат правильному дыханию. Техника дыхания становятся объектом тренировки на долгие годы. Здесь задействованы и диафрагма и легкие, в зависимости от того какой звук надо извлечь. Врачи советуют детям, страдающих хроническим тонзиллитом и астмой, играть на духовых инструментах.

Знаменитые хоры школы, известные своими разнообразными голосами, вокалисты школы, народное творчество, академическое и эстрадное пение, которые все вместе образуют колорит школы, как яркие, разноцветные краски теплого осеннего леса. Прекрасный коллектив, как кисть художника создает полноценную картину музыкальной школы. Педагоги знают, что их дети смело пойдут по жизни разносторонними, творческими личностями.

Маленькая нотка – это звук, из которого рождается мелодия, а из мелодии – большой, огромный мир Музыки! Как в радуге семь цветов дают палитру цвета, так и семь нот звучат как «гармония сфер»!

Семь нот и семь цветов радуги, которые создают яркий, разнообразный мир, в котором звучит жизнь!

Осенняя музыка природы навеяла о пользе музыке, о людях, чья профессия на первый взгляд не видна, о том, как преобразиться мир, в котором будет звучать Музыка!

Ольга Андронова,
преподаватель театрального отделения

Редактор – А. Генералова
Вёрстка – О. Соболева