№ 1 Сентябрь 2022

Ежемесячная газета

Музыка +

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

Сегодня в номере

Красота, призванная «возрождать мир»	с. 1
Система воспитания юного актера	с. 2
Хореография и ее роль в развитии детей	с. 3
Внеклассная деятельность учащихся театрального отделения	с. 4

Сегодня в номере

Красота, призванная «возрождать мир»

«Театр – высшая инстанция
для решения жизненных вопросов…»

А. И. Герцен

«Любите ли вы театр?» - с легкой руки В. Г. Белинского этим вопросом задавался каждый.

Так что же такое театр? Это зрелищный вид искусства, в котором существует синтез прекрасных искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства,… – и обладающий собственной неповторимой способностью отражать действительность!

Театр так же важен, как и воспитание, и образование. Театр учит ценить красоту и доброту, учит понимать друг друга и любить. «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге» – Вольтер.

О театре можно говорить много, ведь это удивительный мир, где невозможное становиться возможным, где получает удовольствие и взрослый, и ребенок. Для ребенка масса увлекательных историй, приключений, сказок. И, конечно же, ему непременно захочется стать одним из тех героев, которые он увидел на сцене в театре. А наша задача помочь ему в этом выборе, рассказать о школе, о ДМШ № 4 имени Л. Воинова, в которой есть прекрасная возможность воплотить свои желания – научиться играть на музыкальных инструментах, прекрасно петь, и, конечно же, научиться основам актёрского мастерства.

Актёрское мастерство – это огромный, разнообразный мир искусства перевоплощений, переживания. Искусство актёра создавать образы (роли) и исполняя определенную роль в театральном представлении, он (актёр) как бы уподобляет себя лицу, от имени которого он действует в спектакле. Эмоциональная подавленность приводит к внутренним зажимам, которые проявляются не только в мимике, речи, движениях, но и во внутреннем мире ребенка. На уроках актёрского мастерства можно научиться управлять эмоциями, быть коммуникабельным, харизматичным и успешным, что может пригодиться и не только тем, кто хочет стать профессиональным актером. актёрское мастерство – это не только перевоплощение в какого-то конкретного персонажа, о котором известно все. Актёру приходится додумывать, воображать своего персонажа, то есть включаться в творческий процесс.

Знаменитый театральный педагог К. А. Станиславский отмечал, сто истинное творческое состояние актёра складывается из четырёх важнейших взаимосвязанных элементов: сценическое внимание (активная сосредоточенность); сценическая свобода (свободное от напряжения тело); сценическая вера (правильная оценка предлагаемых обстоятельств); сценическое действие (возникающее желание действовать).

Конечно, научиться всем элементам актёрского мастерства сложно, и это могут далеко не все. Но важно захотеть и много работать, а тем, кто старается, действительно, благоволит удача и высшие силы.

На уроках театрального отделения можно узнать, как осуществляются эмоциональные процессы человека, и какие существуют базовые эмоции (радость, интерес, гнев, страх и др.). Для каждой эмоции подобраны рекомендации, упражнения, помогающие тренировать мимику, жесты, позу и другие элементы, помогающие выразить ту или иную эмоцию. Также на занятиях педагоги помогают вживаться в роль, как говорил К. А. Станиславский – искусство переживания. Это главный атрибут

правдивой игры, который позволяет актёру в процессе игры испытывать подлинные переживания, и это рождает жизнь на сцене. В роль нужно вжиться, нужно думать, чувствовать, как персонаж, поверив на время, что актёр и является самим персонажем. Ну, и, конечно же, как обойтись без сценической речи. Это, помимо прочих качеств актёра, очень полезный и востребованный навык, которому также учат на театральном отделении.

Актёрских упражнений очень много, все упражнения направлены на развитие творческого мышления и фантазии актера, для которого богатое воображение является одной из важнейших составляющих успеха. Умение выразительно, правдиво раскрывать образы героев необходимо овладеть такими навыками как пантомима, где без слов с помощью пантомимы постараться объяснить загаданный предмет, явление или фразу другим игрокам так, чтобы они догадались. Используя возможности своего тела и, самое главное, слова, нужно суметь сыграть небольшую сценку, иллюстрирующую общеизвестную пословицу, таким образом, чтобы максимально доходчиво донести до партнеров по игре ее смысл, сделать инсценировку пословицы. Это и многое другое дает занятие актёрского мастерства. Чем больше вы анализируете эмоции людей и пытаетесь их отгадать, смотря фильм или наблюдая за прохожими на улице, тем лучше вы сможете изображать эмоции на сцене.

Нет людей без таланта, каждый человек индивидуален и неповторим, что значит, наделен определенными способностями, которые присущи только ему. И актёрский талант обнаруживается у детей, которые без труда могут в одночасье поменять свое настроение. Наша задача научить таких ребят выдавать эмоции и управлять ими. Эта статья посвящена родителям, у которых возникают вопросы о том, как и чему учат их детей на основах актёрского мастерства. Вот сейчас мы и приоткрываем завесу тайны: Как много надо уметь, прежде чем выйти на подмостки сцены и стать актером. И как сказал Константин Сергеевич Станиславский: *«Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше»,* так и педагоги театрального отделения ДМШ № 4 им. Л. Воинова отдают своим ученикам только лучшее и только самое лучшее.

Ольга Андронова,
преподаватель театрального отделения

Система воспитания юного актёра

В Детской музыкальной школе № 4 им Л. Воинова начался новый учебный год. И ребята, мечтающие о сцене, спешат на театральное отделение, чтобы стать юными артистам. Начало года – время новых планов, идей и творческого вдохновения! И задача педагогов театрального отделения приобщать детей к театральному искусству, через познание всего прекрасного, что нас окружает.

Для того чтобы ребенок получил соответствующие знания, необходимо проводить занятия по принципам системы Станиславского. Константин Сергеевич обнаружил важнейшие законы актерского мастерства, которые находятся в самой природе человека, эти открытия произвели переворот в театральном искусстве.

Главный принцип – *жизненная правда*. Все, что ребенок выполняет на сцене, должно быть правдиво и откликаться зрителю, будь то ребенок или взрослый. Чтобы ученик не выносил на сцену все, что ему захочется, необходим отбор. И этому способствует *принцип сверхзадачи,* это то, ради чего артист играет в данном этюде или спектакле и ничего больше.

Третий принцип – *действие,* это важный принцип практической части. Чтобы дети поняли этот принцип, необходимо пройти ряд пластических этюдов, которые достаточно сложные, но интересные. Например «Говорящая спина», где ученик становится спиной ко всей группе и производит действия, по которым участники должны отгадать какое у актера настроение. Подобных упражнений много, и все они направлены на артистическую смелость, снятие зажимов и актерскую свободу.

Все в актерском искусстве должно быть естественным. *Ничего искусственного, ничего механического* – таков четвертый принцип. Все действия юного артиста должны быть органичны, иначе он рискует превратиться в механического робота и стать не интересным зрителю.

И заключительным этапом творческого процесса, в актерском искусстве, с точки зрения К. С. Станиславского, является *создание сценического образа.* Принцип органичного и творческого перевоплощения является решающим в системе. Когда идет читка драматургического произведения, юные актеры знакомятся с персонажами конкретного произведения. Далее идет индивидуальное обсуждение с каждым ребенком его персонажа: образ, внешняя и внутренняя характерность. Как правило, все девочки хотят играть принцесс и никто не хочет лягушек, здесь важно объяснять, что умение перевоплощаться в разные образы, чтобы зрители верили – это особенность настоящего актера. А так же, привести в пример любимую цитату К.С. Станиславского «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры».

Ирина Леонова,
преподаватель театрального отделения

Хореография и ее роль в развитии детей

Хореография – это база почти всех без исключения видов танца. Зачастую проводятся дискуссии касательно её значении в формировании ребенка и его способностей. Полезность хореографии, бесспорно, огромна. Благодаря хореографии ребенок сможет освоить всевозможные направления и стили танца. Дети с удовольствием увлекаются хореографией. Энергичная музыка, возможность излить энергию посредством движений, яркий сценический костюм, а также взаимодействие с ровесниками – всё это без исключения притягивает интерес детей и дарит много положительных эмоций. Вместе с тем танцевальное искусство, хорошо воздействует и на психологическое формирование детей.

На занятия по танцам детей приводят с 3-4 лет. Обучения осуществляется в игровой форме, и большее количество игр ориентированы на ритмику и растяжку. На уроке дети учатся чувствовать ритм музыки, понимать и различать его, передвигаясь совершая элементарные движения. Для детей старшего возраста, программа усложняется, в неё входят элементы и движения из классической хореографии.

Искусство танца является значительной частью всех разновидностей и направлений танца. Более продуктивный и наилучший вариант – это совокупность уроков одного из выбранных стилей или направлений, с уроками хореографии.

Занятия хореографией неопасны для детского организма, а наоборот обладают значительными положительными сторонами, благоприятно оказывающих большое влияние на состояние здоровья ребенка. Таким образом, к примеру, искусство танца может помочь сформировать великолепную, правильную выправку, разровнять и закрепить позвоночный столб. Упражнения предоставляют существенную нагрузку на мышцы и суставы: в юном возрасте они весьма подвижны и гибки – это замечательная возможность приступить к формированию красивой, пропорционально сложенной фигуры. Целью детей на уроке, является выполнение таких упражнений как шпагат или «мостик». Если приступить совершенствовать способности ребенка с раннего возраста, то эластичность и гибкость сохраниться на долгое время.

Искусство танца может помочь научиться ощущать музыку, сопоставлять ее с танцем. Вследствие изучения хореографии, танец для детей больше не является простым набором движений, а синхронизируется вместе с музыкой. Это существенно упрощает и стимулирует процесс исследования выбранного направления танца. Благодаря этому , можно основательнее изучить и овладеть техникой. Ребенок сможет использовать все свои знания на практике, и значительно быстрее достигнуть результатов. Помимо этого, упражнения развивают и «прокачивают» стопы ребенка, что немаловажно в хореографии.

Совместно с систематическими уроками укрепляется мышечный каркас, складывается единая культура движений и красивая, изящная походка. Ребенок овладевает своим телом, и лучше управляется с ним.

Во время занятий ребенок развивает не только координацию движений и чувство ритма, но так же понимание музыки и умение двигаться в такт использую весь спектр раннее изученных движений.

На уроках дети регулярно взаимодействуют и контактируют друг с другом, это благоприятно влияет на формирование характера и психики детей.

Ребенок с детства привыкает учиться работать в команде, это благотворно влияет на формирование у него коммуникативных способностей и общую социализацию. В ходе уроков ребята обучаются функционировать в парах, нередко отрабатывают синхронные упражнения. Вследствие уроков хореографией в дальнейшем у детей не появится трудностей с адаптацией в другом коллективе. Сформированная общительность сможет помочь без затруднений влиться в любую новую компанию.

Помимо этого, обучения продуктивно оказывают большое влияние и на умственные способности. Таким образом, к примеру, успеваемость в школе, умение усваивать и запоминать новую информацию, у детей, занимающихся хореографией, значительно выше, нежели те, кто не занимается ею.

У детей формируется музыкальность, существенно стимулируется воображение и творческая фантазия. Под руководством преподавателя ребенок учится различать характер и настроение музыки. По мере усложнения программы, ребенок включается фантазию, и учиться импровизировать.

Подобные уроки способствуют эстетическому воспитанию детей. С раннего возраста его обучают чувствовать и ценить прекрасное, помогают ему проявить свой талант и воплотить его в полной мере. Даже пару занятий в неделю, способны дисциплинировать и организовать детей, научить их ответственности и самостоятельности.

При посещении занятий хореографии дети становятся более спокойными и сдержанными, и их мышление становиться логичным и упорядоченным.

Помимо этого формируется мышечная и зрительная память, улучшается концентрация и внимание. Уроки хореографии дают возможность ребенку выплеснуть накопившуюся энергию. Это немаловажно для очень активных детей.

Основные принципы обучения, нрава, высоконравственного и физиологического благосостояния закладываются у детей с раннего возраста. Только лишь от родителей зависит, в какой степени благополучным, успешным и пропорционально сложенным вырастет их ребенок. Детская хореография – способствует тому, чтобы ребенок вырос сформированным, как на физическом уровне, так и на психологическом уровне. Для детей занимающихся, или только намеревающихся освоить то или иное направление – это гарантия успеха в изучении танцевального искусства.

Анастасия Рогудяева,
преподаватель танца

Внеклассная деятельность учащихся театрального отделения

Внеклассная деятельность учащихся театрального отделения очень насыщенная и интересная. Помимо увлекательных предметов в школе, таких как основы актерского мастерства, подготовка сценических номеров, художественное слово, сценическое движение, ритмика, музыкальная грамота, вокальный ансамбль и беседы об искусстве, учащиеся театрального отделения принимают активное участие в жизни класса, отделения, школы, а так же выступают за ее пределами в детских садах, общеобразовательных школах, библиотеках, музеях и наконец, в домах культуры и театрах.

В декабре по традиции на сцене музыкальной школы проходит творческий показ театрального отделения за I полугодие, где ребята с радостью и трепетом показывают то, чему они успели научиться: они читают стихи и басни, принимают участие в отрывке спектакля, а присутствующие в зале родители восхищаются успехами своих детей, разделяя с ними волнение и радость от творческих выступлений на сцене.

В марте в школе проходит отчетный концерт театрально отделения, где учащиеся показывают спектакль в полном объеме, а затем с данной постановкой они принимают участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, завоевывая призовые места и награды, становясь лауреатами и дипломантами. Задача участия в конкурсах и фестивалях – провоцировать в детях живой, эмоционально подкреплённый интерес к творчеству, а в руководителях – стремление к развитию, освоение новых театральных приемов, языков и направлений.

Конкурсы являются стимулом, возможностью познакомиться и пообщаться с другими коллективами, возможностью сравнить себя с другими и потом тянуться к тем, которые «лучше». Ведь детям тоже надо на что-то ориентироваться, видеть то, к чему можно стремиться. А ориентироваться на «взрослые» театры они не могут, да это и не нужно, ведь всему свое время.

Учащиеся театрального отделения не только сами участвуют в спектаклях, но и часто посещают городские театры. Очень важно, чтобы после просмотра каждого спектакля дети собирались на обсуждение увиденного, делились своими эмоциями, впечатлениями. На занятиях театрального отделения педагоги используют существующую методику «безоценочного интервью», разработанную психологом Московского театра юного зрителя И. Троицкой, которая позволяет ребятам закрепить собственные эмоциональные ощущения от просмотренного спектакля, воссоздать визуальный, звуковой и, наконец, целостный образ спектакля в воображении, а затем и на вербальным уровне. И только после этого для каждого участника разговора, и для всего круга беседующих, начинается осознание и интерпретации увиденного. Учащимся важно существовать в диалоге: прислушиваться к себе, слышать других, формулировать аргументы, ловить общее настроение и сверять его со своим собственным, глубинном. Просмотр спектаклей, участие в них, дают такую возможность. Детям так же необходимо понимать, что значит хороший уровень спектакля. Ведь театр – это один из миров, который они исследуют. Они учатся… Поэтому, «что хорошо, что плохо» они должны понимать.

И, конечно же, спектакли нужно посещать разных жанров. Нужно смотреть трагические спектакли, лирические и комедийные. Важно, чтобы не одинаковые. Потому что человеку очень важно все пережить и перечувствовать до глубины, на самом высоком накале. А в жизни это не всегда удается. Театр дает человеку возможность почувствовать берега своей души.

Анна Рыжова,
председатель предметно-цикловой комиссии театрального отделения

Редактор – А. Генералова ***Вёрстка – О. Соболева***