

Музыка +

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

С
е
г
о
д
н
я

В
н
о
м
е
р
е

Новый учебный год

с. 1

С
е
г
о
д
н
я

В
н
о
м
е
р
е

**Формирование творческих способностей детей посред-
ством музыкально-театральной деятельности**

с. 1

Об основах мастерства чтеца-исполнителя

с. 3

Чему обучаются будущие актеры на уроках танца

с. 4

Новый учебный год

Вот и наступил новый учебный год. Прошло тёплое, яркое, солнечное лето. Дети, родители и преподаватели нашей школы набрались сил и с большим удовольствием вновь приступают к работе.

Прошедший год стал очень непростым для всех: и для взрослых, и для детей. Суровая действительность беспощадной пандемии научила нас работать в дистанционном режиме. Надо сказать, что и учителя, и дети успешно справились с этой нелёгкой задачей. Но ничто не заменит радость живого общения педагогов и учащихся. Мы приобрели бесценный опыт работы онлайн, который может и в дальнейшем нам пригодиться.

Стремление к познанию прекрасного, к музыке не угасало у наших учеников даже тогда, когда они были оторваны от любимой музыкальной школы. Через интернет они слушали выступления извест-

ных музыкантов, солистов, концерты симфонической музыки и др.

Особую радость доставляет то, что в наш дружный коллектив вливается новое молодое поколение первоклассников. И мы готовы поделиться своими знаниями и открыть им дорогу в волшебный мир музыки.

Будем надеяться, что грядущий год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых свершений!

Поздравляем всех с новым учебным годом! Пусть школьная жизнь подарит много навыков и опыта, пусть воплотятся планы и осуществляются мечты! Грандиозных успехов в учебе, веры в себя и профессиональных побед!

Ольга Соболева
председатель предметно-цикловой
комиссии теоретического отделения

Формирование творческих способностей детей посредством музыкально-театральной деятельности

*Духовная жизнь ребёнка полна лишь
тогда, когда он живёт в мире сказок,
творчества, воображения, фантазий,
а без этого он засушенный цветок.*

В. Сухомлинский

Музыкально-театральная деятельность – это организованный педагогический процесс, направленный на воспитание театральной и музыкальной культуры, актерских и музыкальных способностей детей с целью становления творческой личности ребёнка.

Развитие творческих способностей детей в наши дни является очень значимым вопросом, ведь из закомплексованных, скованных, неуверенных в себе детей вряд ли смогут вырасти действительно творческие личности. Но самой важной задачей в воспитательном процессе является воспитание подрастающего поколения равнодушными, ищущи-

ми, способными к преобразующей деятельности людьми.

Театральное искусство близко и понятно детям, так как оно основывается на принципе игры, а интерес к игровой деятельности у детей имеет большое значение. Дети независимо от возраста с большим желанием участвуют в творческом процессе, особенно если он связан с игровой деятельностью. Тем более, что именно в детском возрасте, всем нравится быть немножко волшебниками, придумывать различные интересные истории и воплощать их посредством ролевой игры.

В своем воображении детям удастся менять окружающий мир по своему желанию и затем действовать и существовать в этом воображаемом, интересном и красочном мире. Где еще как не в музыкально-театральной деятельности могут широко раскрыться творческие способности и возможности детей разных возрастов, ведь именно в музыкально-

театральной деятельности эти способности наиболее ярко проявляются в интересной и доступной для них форме – музыкально-театральных постановках, спектаклях и мюзиклах. Данная творческая деятельность целенаправленно воздействует на воображение ребёнка словом, действием, изобразительным и музыкальным искусством. Творческая деятельность увлекает внимание ребенка, что способствует развитию его интеллектуальной активности, достижению стремительных и качественных результатов в развитии творческих способностей. Творческий процесс при постановке какого-либо спектакля заключается не только в том, чтобы обучать учащихся играть тех или иных персонажей или проявлять определенные эмоции, а в том, чтобы способствовать умению детей всесторонне проявлять себя в творческом процессе, умению демонстрировать свой творческий потенциал.

Материал, подбираемый для театральных по-

становок, затрагивает всю «возрастную вертикаль» школьников – младший, средний и старший возраст, так же учитываются индивидуальные особенности и способности каждого ребенка. И конечно же на театральном отделении используется важный принцип обучения – от простого к сложному. Например, для постановок ребят младших и средних классов хорошо подойдут пьесы-сказки в одном действии. Волшебные сюжеты будут по достоинству оценены как актерами, так и зрителями. Для ребят старшего возраста подбирается материал на более классические темы – сопоставление ярко отрицательных и положительных героев, борьба

добра и зла. Для того, чтобы у детей самостоятельно проявлялась любовь к музыкальной и театральной деятельности, педагогам нужно выбирать яркий, выразительный материал, который непосредственно предполагается учебной программой, а также и тот материал, который не относится именно к детям, быть постоянно в поиске новых и увлекательных произведений. Дети всегда с большим желанием обращают внимание на все настоящее, подлинное и прекрасное, в силу того, что у них ещё не сформировались принятые в обществе формы мышления и вкусы. Хочется заметить, что спектр работы с любой из театральных постановок очень широк – от простого прочтения пьесы в классе с дальнейшим её обсуждением или демонстрации спектакля на творческих вечерах театрального отделения, до создания полноценного спектакля для участия в конкурсах и фестивалях различных уровней.

Учеба на театральном отделении – замечательный повод для взаимодействия детей и укрепления их дружеских отношений, создания более доверительной атмосферы между учащимися. Занятия в театральном коллективе сплачивают детей посредством разучивания ролей, совместных репетиций, обсуждения костюмов, декораций, реквизита и постановки в целом. В процессе учебы, репетиций, когда дети постепенно сами начинают проявлять инициативу при работе над спектаклем или в проведении любого внеклассного мероприятия, говорит о том, что у них формируется творческая инициатива, а значит, их воображение и фантазия развиваются в правильном направлении. Ведь крайне важно использовать всеильную детскую фантазию и направить её в правильное творческое русло.

В заключении следует отметить, что главный закон в детском творчестве заключается в том, что важность его следует видеть не только в самом результате, но в самом процессе творческой деятельности. Важно не то, что создадут дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощению в жизнь!

*Анна Рыжова,
председатель предметно-цикловой
комиссии театрального отделения*

Об основах мастерства чтеца-исполнителя

Художественное чтение открывает ребенку мир человеческих чувств, расширяют его кругозор, воспитывают воображение. Кроме этого – это очень интересная творческая работа, результатом которой, является выразительное чтение художественных произведений детей друг другу в классе, на празднике, на конкурсе чтецов.

Для того чтобы подготовить чтеца-исполнителя важно помнить о нескольких этапах работы над художественным произведением. Выбор произведения требует большой предварительной работы. Необходимо сделать акцент на тех произведениях, которые помогут эмоционально и творчески раскрыться ребенку. Оно должно соответствовать его темпераменту и возрасту. Важно найти такое произ-

ведение, которое актуально для нашего времени, смогло бы удовлетворять интересы слушателя и самое главное нравится чтецу. Особое внимание необходимо уделить объему произведения. Оно должно быть не слишком большим и не слишком маленьким.

После того как мы нашли произведение которое способно обогатить мироощущение ребенка, переходим к следующему этапу.

Анализ произведения. Чтецу необходимо узнать об этом произведении как можно больше, а точнее, он должен понимать, о чем произведение, кто автор, время написания, кому посвящено и т. п. Каждая подобная мелочь может оказаться очень значимой. Так же следует обратить внимание на соблюдении норм произношения слов. Иногда даже самое прекрасное чтение может испортить неверное произношение какого-либо одного слова.

В процессе анализа текста рекомендуется задавать себе как можно больше действенных вопросов по каждому смысловому куску: «Что я делаю в данный момент?», «Чего я хочу добиться от слушателя?», «Для чего мне это необходимо?» и т.д.

Очень важно, чтобы исполнитель ощутил чувства, эмоции героев. На этом этапе происходит логический разбор, продумываются интонация, жесты, мимика. Необходимо следить за тем, чтобы чувства были естественными.

Анализ произведения должен помочь погрузиться в художественный образ.

Образ чтеца. Безусловно, опрятный внешний вид выступающего - это признак хорошего тона и уважения к зрителям. Иногда более выигрышно смотрится классический "белый верх - черный низ", чем профессиональный актерский костюм. Лучше остановиться на чем-то среднем: классический внешний вид, можно совместить с характерными предметами (цветок, зеркало, клубок, шаль и др.). Так например, читая стихотворение Пушкина «Цветок» на исполнительнице, которая его читала было надето, актуальное на все времена, легкое, нежное, белое платье, которое всегда смотрится очень женственно и скромно, а в руках она держала книгу, в

закладке которой была засохшая роза, что полностью передавало содержание стихотворения Александра Сергеевича, ведь стихотворение так и начинается «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...». Выглядело это очень атмосферно, т.к на протяжении всего стихотворения у чтеца происходило общение с предметами т.е с книгой и цветком. А так же произведение дополняло музыкальное сопровождение.

Для музыкального сопровождения правило одно: оно должно дополнять общую картину, не перетягивать внимание на себя, не мешать восприятию текста и художественного образа. С видеорядом нужно быть наиболее осторожным. Лучше, если он будет представлять собой фоновые изображения-декорации. Звуковой ряд не обязательно должен быть музыкальным. Это может быть нарезка отдельных звуков (скрип двери, шум дождя, ветра, города). Несколько мелодий, подобранных под определенные фрагменты читаемого текста, также можно успешно соединить вместе.

Немаловажно для исполнителя общение! Связь с залом, общение со слушателем - вот от чего чтец получает подлинное наслаждение. И наоборот если всем этапам работы над художественным произведением чтец-исполнитель уделит должное внимание, в результате его будет ждать неоценимая награда в виде внимательного и благодарного зрителя.

*Ирина Леонова,
преподаватель театрального отделения*

Чему обучаются будущие актеры на уроках танца

Пластичность актера К. Станиславский считал одним из важнейших качеств актерского мастерства, развитию и совершенствованию которого следовало уделять особое внимание. Он требовал ежедневных занятий движением, танцем, фехтованием, акробатикой. Он утверждал, что эти занятия вырабатывают в актере свободу на сцене и чувство меры в развитии внутренних и внешних элементов актерской техники.

Если актер пластически подготовлен, он может любое физическое действие выполнить движения-

ми как положительного, так и отрицательного характера.

Владея разнообразными по характеру оттенками движения, умея сгущать или ослаблять эти оттенки, актер легко справляется со сложнейшими двигательными задачами, выражая в своем танце или мизансцене характер, тончайшие чувства и эмоции героя.

Из чего же состоит структура программы обучения по предмету танец?

1) Разогревающий комплекс.

Задача – поднять общий физиологический тонус: дать возможность размять мускулатуру, повысить эмоциональный уровень психики занимающихся, сосредоточить их внимание, пользуясь

для этого

простейшими упражнениями в координации движений. Работа по кругу, в линейно-шахматном построении.

2) Основы классического танца.

Структура урока, принцип составления комбинаций, методы обучения, выбираются в зависимости от целей и задач, а также возрастных и индивидуальных особенностей учеников. От точности показа и объяснения педагога зависит четкость исполнения. В основу положена методика обучения классическому танцу А.Я. Вагановой. Однако данная система преподавания не рассматривается как неизменная, раз и навсегда установленная. На уроках происходит правильная постановка корпуса и головы, позиции ног, рук, комбинированные положения и движения для рук, изучение понятий «опорная и рабочая нога», «равновесие», «центр тяжести», «вытянутый носок», «выворотность».

3) Основы народно-сценического танца.

Задачи – изучить основные позиции и положения ног, позиции и положения рук, положения корпуса, положения кистей, терминологию. Пройти дробные выстукивания, основные ходы (простой хороводный шаг, шаги с притопом, боковые ходы, «припадания» и др.), вращения на месте и по диагонали. А также исполнения сольного, парного и группового танцев, познакомиться с особенностью их исполнения, манерой и характером.

4) Партерная гимнастика с элементами акробатики.

Партерный экзерсис или упражнения на полу развивает практически все группы мышц, позволяет с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу

мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в осанке, помогают развить выворотность ног, гибкость, эластичность стоп. Комплекс упражнений партерной гимнастики содействует развитию выносливости, решает задачи общей физической подготовленности занимающихся.

Основные задачи акробатических упражнений – развитие координации движений, тренировка быстроты реакции, развитие смелости и решительности. Полезность раздела не в тщательной отделке трудных «номеров», а в комплексных сочетаниях элементов.

5) Современные направления хореографии.

Здесь будущий актер учиться импровизации, проходит этюды на закрепление материала, танцевальные композиции. Учиться согласовывать свои движения с музыкой, передаче эмоционально-образной и ритмической структуры музыки через движение, сценической свободе и сценическому раскрепощению, приобретает навыки коллективной деятельности. Формирование навыков публичных выступлений и умения держаться на сцене. Изучение упражнений на развитие артистической смелости, коллективной согласованности, на развитие ассоциативного и образного мышления. Работа над созданием образа в музыкальном произведении:

- музыкально-пластическое решение образов птиц, зверей, домашних животных;

- музыкально-пластическое решение явлений природы;

- музыкально-пластическое решение характеров и эмоциональных состояний человека.

Занятия танцем необходимо как опытному профессиональному артисту, так и начинающему ученику. Каждый урок – это определенный этап в развитии и пластической культуры тела актера, его возможностей. Программа вырабатывает перспективное совершенствование актера, позволяет повысить уровень мастерства актера, может помочь актеру создать индивидуальную методику для постоянной работы над собой. Система специальных упражнений, использование новых методических разработок в обучении танцу, позволяют воспитать в начинающем актере естественную потребность применять полученные навыки в своей профессиональной деятельности и использовать полученные навыки для пластического обогащения создаваемого художественного образа.

*Юлия Романова,
преподаватель театрального отделения*