

Музыка +

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова

С Е Г О Д Н Я	В	«Театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра»	с.1	С Е Г О Д Н Я	В
	Н	Импровизация в танце	с. 2		Н
	О	Первые шаги учащихся к познанию искусства	с. 3		О
	М	Детский театр как средство развития ребенка	с. 4		М
	е				е

"Театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра"

Какой педагог театральных дисциплин или даже литературы не повторял слова Н.В. Гоголя «Театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра»? Кто из учителей истории не рассказывал детям, что в древней Греции театр был местом, где воспитывались гражданские и нравственные чувства всего города? Кто из учителей иностранных языков не вспоминал на уроках, что великие драматурги: Шекспир, Мольер, Гольдони, – во многом сформировали литературные языки своих народов? Но часто ли при этом, мы на самом деле задумаемся о том, что значит театр в культуре и образовании и какую роль он играет, может и должен играть сегодня?

Театр с древнейших времен является опорой человеческой культуры. В той или иной форме он сумел занять свое место в культурной традиции каждого народа мира независимо от расовой, религиозной, этнической и других принадлежностей. В разное время значение театра в жизни людей было неодинаковым, это зависело от эпохи, а так же задач которые ставили перед собой театральные деятели. В древней Греции целью театральных постановок являлось духов-

ное и нравственное воспитание людей приходящих в театр, через сочувствие персонажам той или ной постановки (основной жанр античности – трагедия), а так же показывались главнейшие события того времени.

Первой главной задачей театральной деятельности в предыдущие времена и сегодня является развлекательная, прочие же задачи, такие как воспитание и просвещение важные во все времена могли осуществляться только в развлекательном ключе. Поэтому, театральная деятельность издавна реализовывала непосредственную потребность людей в зрелищах.

Второй главной задачей театральной деятельности для людей является – развивающая. Театр представляет собой хорошую возможность для саморазвития, приятного и полезного времяпрепровождения. Театральная деятельность развивает чувство эстетики, чувство внутренней свободы; чувство ритма и владение телом; умение сопереживать и ставить себя на место другого человека; умение грамотно излагать и доносить свою мысль, а также выражать ее без помощи слов; умение разбираться в людях и жизненных ситуациях; любовь к литературе и способность к осмысленному полезному чтению.

Отсюда следует, что значение театральной деятельности в воспитании детей очень велико. В первую очередь, это возможность игрового обучения. Например, через театральную постановку по произведения мировой классической литературы дети лучше усваивают литературный материал, нежели просто прочитав его. Они как бы примеряют на себя описанные образы и проживают их жизнь на сцене. Так же постанов-

ка спектакля является совместной работой учащихся, которая учит умению взаимодействовать с партнерами по сцене, быть более ответственными и дружелюбными, осознавая, что от общей атмосферы зависит успех общего дела, а именно, постановки спектакля. Театр – это увлекательное занятие, которое может уберечь от неблагоприятных воздействия на подрастающее поколение, дурных привычек и неблагополучных компаний.

Благодаря актерской практики у детей преодолевается неуверенность в себе, снимаются имеющиеся психологические и физические зажимы, которые порой мешают им при коммуни-

кации с людьми, формируется здоровая самооценка.

Возвращаясь к теме данной статьи «Театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра», можно сделать вывод, что перечисленные задачи реализовываются, через грамотно подобранный педагогами материал для театральной постановки, который и учит добру и остальным положительным качествам актеров, исполняющих роли и конечно же зрителей, для которых и продельвается данная творческая, увлекательная и ни с чем не сравнимая деятельность – постановка театрального спектакля!

Анна Рыжова,

председатель предметно-цикловой комиссии театрального отделения

Импровизация в танце

Танцевальную импровизацию называют языком души, отражением выпущенного на свободу внутреннего Я. Не думая об очередности движений, не сковывая тело рамками стиля, танцор отдаётся во власть стихии, наслаждаясь движениями, рождёнными не разумом, а самим его существом.

Импровизация – вид танцевального искусства. В переводе от латинского (*improvisus*) означает непредвиденный, внезапный, неожиданный. Она по-своему проявляется в каждом виде искусства: в литературе, театре, музыке, танце.

Импровизация - это высшая форма танца, которая совместила в себе прекрасное владение телом, раскрепощенность, развитое чувство музыки и ритма, артистизм, богатое воображение и яркую фантазию.

Танцевальная импровизация - это, прежде всего, спонтанность творческого самовыражения. Импровизация движений - это прорыв к свободе движений, это выход за рамки надуманных заранее движений. Неважно даже, как человек танцует, в данный момент важны его ощущения, чувства и мысли, которые он выражает в это мгновение своим танцем.

Можно ли научить импровизировать детей? Существует ли способность к импровизации, и что это такое? Способность к импровизации – индивидуально психологическое свойство личности, которая позволяет без предварительной подготовки к решению внезапно возникшей задачи увидеть проблему, быстро, самостоятельно осуществить поиск ее решения и применение оригинальных способов достижения.

У детей способность импровизировать существует подспудно, ее можно и нужно развивать.

Импровизация помогает раскрепощать и раскрыть творческий потенциал, творческую натуру ребенка, развивает образное мышление и фантазию, музыкальность, ритмичность, артистизм, помогает выводить на эмоциональную работу через пластику и пантомиму. Она возможна только на базе развития музыкального слуха, творческого воображения, а также на основе свободного владения своим телом, то есть тогда, когда движения автоматизированы и не отвлекают внимания на технику их исполнения. Поэтому, если мы хотим достичь действительно художественной, а не примитивной интерпретации музыкальных произведений в пластике, необходима большая, трудоемкая работа над двигательными навыками. Но сам процесс этой технической работы также должен быть привлекательным, игровым и творческим. И тогда дети будут развиваться, обучаться движениям легко и непринужденно, незаметно для себя осваивая разнообразные и сложные двигательные комбинации.

На занятиях хореографией педагог должен постепенно подводить детей к импровизации, то есть свободного, непринужденного движения под музыку, чтобы они научились импровизиро-

вать под знакомую и незнакомую музыку на основе усвоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, оригинальные движения. Очень важен удачный подбор подходящей музыки. Музыка, которая не просто вызывает положительные эмоции, поднимает настроение, а по-настоящему волнует, трогает некие струны души и совершенно невозможно усидеть на месте, едва раздаются её первые аккорды. Не погрузившись в ритм, не прочувствовав полноту мелодии, нет смысла импровизировать.

В каждом ребенке самой природой заложено творческое начало. Нет детей, лишенных воображения, фантазии, но есть дети с фантазией закрепощенной, как бы спрятанной от посторонних глаз. Импровизация помогает педагогу развивать на занятиях это творческое начало, творческую фантазию, воображение. В этих целях он может давать детям различные творче-

ские задания. Примерами таких заданий может явиться импровизация танца листьев дерева, развеваемых на ветру, снежинок, цветов, заводных игрушек, переводить в движение интересные предметы, явления природы, растения и т.д. Самое главное в этом то, что дети сами самостоятельно подбирают и комбинируют знакомые движения и придумывают свои собственные, оригинальные элементы для этюда или пляски, игры, изображают с помощью пластики знакомых животных, птиц, растения и, наконец, создают свой образ или танец.

Таким образом, использование различных упражнений на импровизацию, творческих заданий на уроках хореографии способствует развитию способности у детей к импровизации.

*Юлия Романова,
преподаватель танца
театрального отделения*

Первые шаги учащихся к познанию искусства

«Шедевр искусства рождается навеки»

Виктор Гюго

Как заинтересовать ребенка на уроках «Беседа об искусстве»? Вот о чем хочется поразмышлять вслух.

Как только приходит ученик в класс, ему в первую очередь хочется рассмотреть то помещение, в котором он находится, и в котором предстоит учиться. Конечно, было бы намного занимательнее, если бы он сразу оказался в атмосфере чего-то необычного, удивительного,

общества, не увидели, как постепенно развивалось, приобретало знания, навыки, умения и опыт, бесценный опыт творчества. Человечество стояло у истоков большого искусства, которое веками тачалось, и приобретало новые формы совершенства.

Но в начале, искусство было в таком молодом периоде, что любому и ребенку, и взрослому, не умеющим рисовать, лепить, строить, можно предоставить возможность попробовать на несколько мгновений оказаться в ту далекую эпоху, где главной особенностью первобытного человека было уметь защищаться от сурового животного мира, сохранить и продолжить свой род.

И, поэтому, рассказав о суровой жизни далеких предков, детям предоставляется возможность стать тем первобытным человеком, и попробовать запечатлеть по мере своих возможностей своего соседа.

Дети сначала с удивлением отнеслись к такому заданию, но любопытство взяло верх, и они с увлечением занялись рисованием, одним из видов искусства.

«А у меня не получается...», «А можно я маленький портрет нарисую...», «А я можно поближе подойду, чтобы рассмотреть получше...», «А я на всю страницу уже начал рисовать...» - вот такие разговоры звучали, пока «первые люди планеты Театрального отделения» смогли

перенесся в дальнюю историческую эпоху, где только-только начало зарождаться человеческое общество.

Что побуждало первобытного человека оставить свой след в истории? Почему он имел желание запечатлеть свою жизнь на скалах пещеры? И что было с историей человечества, если бы не увидели творчества людей первобытного

почувствовать себя на некоторое время не в классе, а в пещере доисторического человека.

Конечно, после такого удивительного приключения, дети с увлечением слушают рассказы как в то время создавалось искусство, как с помощью наскальных рисунков, первых инструментов, красок мы узнаем жизнь тех, кто жил до нас, и понимаем, как далеко шагнул прогресс, технологии, и в наших руках совершенствовать этот мир. Как в Эрмитаже, одном из крупнейших музеев мира, несколько залов посвящено культуре древних сибирских кочевников-скотоводов, памятники которой сохранились в

Пазырыкских курганах на Алтае. Например, тщательно восстановленная археологами деревянная трехметровая колесница. Это, несомненно, ценнейший памятник материальной культуры, наглядно свидетельствующей об уровне цивилизации и образе жизни создавших его людей. Конечно, как средство передвижения нас, современных людей, передвигающихся на машинах, самолетах, поездах удивит лишь примитивность создания, но в этом и заключается Познание Истории Искусства.

*Ольга Андропова,
преподаватель театрального отделения*

Детский театр как средство развития ребенка

Детский театр – это место где ставят спектакли для детей и играют тоже дети. С самого начала своего существования такой театр выполнял обучающую, воспитательную и просветительскую функции. Творчество, рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение, всегда стремление вперед, к лучшему, к процессу, к совершенству, и, конечно, к прекрасному, в самом высоком смысле этого понятия.

Действие на сцене является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, т. е. развивает его эмоциональную сферу, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.

Цель детского театра – развитие самого участника, его духовных сил, способностей и задатков, его вхождение в культуру и самоопределение в ней.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков и навы-

ков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей, всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. В любой сказке дети видят примеры дружбы, доброты, справедливости, учатся сопереживать происходящему, совершать правильные поступки. Участие в театрализованной деятельности побуждает к развитию таких качеств личности, как доброжелательность; стремление совершать добрые поступки; терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих; способность просить прощения и прощать; стремление примирить ссорящихся, не отвечать злом на зло; человеколюбие, уважение индивидуальности и мнения окружающих, ответственность за свое решение; честность, правдивость, справедливость, способность видеть свои недостатки, признавать ошибки; чуткость к людям, сострадание, послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду других; совесть, стыдливость, способность слушать «голос совести».

Важнейшим педагогическим условием является учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Это значит учитывать социальную среду, в которой они формируются как личности, историю становления, особенности характера. Это определит готовность ребенка к самовосприятию и самовыражению, возможности понимания предлагаемого материала. Именно это помогает совершенствовать театрализованную деятельность детей.

*Ирина Леонова,
преподаватель театрального отделения*

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