

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	Маленькие секреты «Театральных игр»	с. 1	С Е Г О Д Н Я	В Н О М Е Р Е
		Воспитание учащихся через приобщение к театральному творчеству	с. 2		
		Хореографическое искусство – важный элемент воспитания	с. 3		
		Этюд как важное упражнение для отработки актёрской техники	с. 4		

Маленькие секреты «театральных игр»

В первый сентябрьский денек распахнула свои двери наша детская музыкальная школа №4 имени Л.Воинова! И снова заспешили сюда ученики, и наполнилась школа звуками детских голосов, звуками музыкальных инструментов (фортепиано, саксофона, аккордеона, скрипки...), и, конечно же, юными актерами театрального отделения!

Каждый ребенок полноценно познает всю палитру театрального искусства: художественное слово, основы актёрского мастерства, основы сценической речи, историю театрального искусства, но всё, как говорил великий К.С.Станиславский: «Театр начинается с вешалки», и наши юные ученики начинают обретать свои знания на уроках «Театральные игры», где правильное поведение, правильная речь и умение показать, свои сильные стороны пригодятся не только в театральной жизни, но так же и в обычной человеческой жизни.

Игра – это один из основных видов деятельности детей. Это самый любимый предмет, где увлеченные ученики, незаметно для себя

овладевают профессиональными знаниями, готовятся к будущей взрослой жизни в социуме. В процессе игры формируются и совершенствуются психические процессы,

создаются благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка. В процессе игры развивается внимание, воображение, память, фантазия, музыкальность, ритмичность.

Театральная игра утверждает связи между людьми, сближает людей внутренне и эмоционально, а для этого с первых уроков мы начинаем с игры, разминки, упражнения и задания для знакомства с

новым коллективом в игре «Снежный ком». Казалось, что такого запомнить, как всех зовут? Но для новичков это задание не кажется уж таким простым, повторяя всех поименно, с каждым разом называть всё больше и больше – задача не простая. Но, как только собрано внимание, и тогда сосредоточено, не отвлекаясь на посторонние звуки, осмысленно произносят имя соседа по кругу. Со временем, дети, увлекаясь, пытаюсь запутать соседа, придумывают себе новые имена, ставятся новые задачи и игра обретает новые краски, появляются новые эмоции, физические зажимы уходят, и можно смело переходить к новому этапу.

На уроках «Театральные игры» не обойтись без коллективных игр, без партнера. И очень часто дети выбирают партнера по принципу – я с ним дружу, но есть прекрасный набор игр, чтобы «переломить» эту ситуацию, и объединить весь коллектив. Игры, стимулирующие самораскрытие и межличностную коммуникацию. «Сад скульптур», «Командный узел», «Зеркало», «Найди отличия».

Все эти игры настраивают на театральный этюд. Это очень непростая, но удивительно интересная тема: «Этюд» – это маленькая история, разыгранная на сцене. Этюд – упражнение, в котором есть содержание. Он может длиться тридцать секунд и полчаса, это не принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное содержание. В этюдах мы используем мимику, жесты, образную речь, пластику тела, музыку. Но это уже другая история, другие

секреты юных театралов, о которых я расскажу вам, дорогие читатели в другой раз.

*Ольга Андропова,
преподаватель
театрального отделения*

Воспитание учащихся через приобщение к театральному творчеству

Учебно-воспитательная 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 продолжая учиться и расти самому. И вообще, все в этом процессе обучения – совместной учёбы, воспитательной творческой работы взаимосвязано и взаимообусловлено.

В силу того, что театр искусство коллективное, так важны здесь дисциплина и строжайшее соблюдение этических норм жизни коллектива. В театре все взаимосвязано, одно невозможно без другого, все зависит друг от друга, и общее дело от каждого. Возьмём, к примеру, самое «простое»: опоздание на занятия и репетиции, не говоря уже о спектакле! Не пришел один – подвел всех. «Закулисный режим требует строгой дисциплины и большой выдержки, – пишет К. С. Станиславский. – Без них не может быть коллективного творчества, которого требует наше искусство.

Порядок в репетиционном помещении, манера поведения участников, обычаи и традиции коллектива, взаимоотношения – это не только вопросы воспитательной работы, но и учёба. Потому что всему ведь предстоит научиться – слушать, слышать и уважать друг друга и уметь увидеть в каждом самое лучшее, что у него есть, и в каждом своего товарища.

Большое воспитательное значение имеет постановка с учащимися театрального спектакля. Спектакль для педагога и учащихся не должен быть самоцелью. Он важен исключительно как результат процесса. Процесс жизни, учёбы художественных и духовных достижений коллектива, то есть всей его учебной и воспитательной работы. И нужно обращать внимание, не только на то, как играют учащиеся в спектакле, но и на то, как они, ведут себя на обсуждении просмотренного спектакля, как слушают и воспринимают, как разговаривают друг с другом.

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 необходимо использовать 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 вербальном 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, глубинным. 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.

Руководитель театрального коллектива – прежде всего педагог, воспитатель. Он, осуществляя свои воспитательные функции, в учебной и творческой работе с участниками вторгается в наитончайшие сферы человеческой деятельности – учит

Хореографическое искусство - важный инструмент воспитания

Хореография – это не просто танец, это искусство, которое объединяет движение, музыку, эмоции и идеи. В его основе лежит глубокая философская концепция, которая может служить мощным инструментом воспитания. Хореографическое искусство способно развивать физические, интеллектуальные и эмоциональные качества личности, формируя гармоничную и целостную индивидуальность.

Хореография предполагает активную физическую активность тела, что способствует развитию физической формы, координации, гибкости, ловкости, выносливости и силы. Уроки хореографии включают в себя упражнения на развитие силы, растяжку, гибкость, равновесие, координацию рук, ног и корпуса в пространстве, что позволяет укрепить мышечный каркас, улучшить осанку, развивать координацию движений.

Хореографическое искусство требует от человека высокой

концентрации, развитой памяти, логического мышления и творческого подхода. В обязанности исполнителя входит заполнить не только танцевальные комбинации, но и образ, эмоции которые необходимо передать зрителю. Хореография подразумевает собой полное понимание музыки, ритма, выстроенной композиции, что способствует развитию музыкального слуха, аналитического мышления и понимания гармонии.

Также немаловажным является развитие коммуникативных навыков. Дети учатся взаимодействовать в нем, тем самым развивают чувство ответственности перед хореографическим коллективом. Хореография обучает дисциплине и самоконтролю, трудолюбию, целеустремленности, развивает креативность и

воспитанников чувствовать, переживать, воспринимать другую чужую жизнь как свою собственную.

«Учить чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании» – писал выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский.

*Анна Рыжова,
председатель ПЦК
театрального отделения*

фантазию для творческого самовыражения. А участие в конкурсах и достижения успехов повышают уверенность в себе и самооценку. Для того чтобы ребенок активно развивал свои творческие способности, каждый педагог-хореограф должен учитывать как индивидуальные особенности ребенка, его шаг, развитие суставов, музыкальность, эмоциональность, так и интерес при выборе хореографического направления в образовательных учреждениях.

Например, классический танец – это основа всех видов хореографии. Он является «алфавитом» в мире хореографии. Благодаря его занятиям, учащиеся становятся более дисциплинированными, утонченными и изящными. Осанка, красивый шаг, благородные манеры все является неотъемлемой частью занятий классическим танцем.

Народный танец – это танец, который присущ отдельному народу, или стране. Например: русский народный танец «Кадриль», грузинский танец «Лезгинка», индийский танец «Цветок лотоса» и многие другие. Народный танец – это эмоциональный танец, в отличие от классического танца, где все более сдержанно и изысканно. Главной чертой народного танца является

передача эмоциональной окраски, образа и характера. Именно в этом виде хореографии дети раскрываются наиболее ярко, показывая свои эмоции при исполнении хореографической постановки.

Современный танец – это танец, который появился относительно недавно, и до сих пор активно развивается в различных направлениях и стилях. Это танец, в котором можно наиболее полно передать все то, что ты чувствуешь внутри. Весь спектр эмоций, от грусти до радости, от гнева до веселья. В данном виде хореографии можно затрагивать различные темы для хореографических постановок, что в большинстве случаев очень нравится участникам.

Таким образом, хореографическое искусство развивает физические, интеллектуальные, эмоциональные качества, учит

Этюд как важное упражнение для отработки актерской техники

Этюды – необходимый элемент на занятиях по актерскому мастерству, маленький спектакль (около 3 минут), в котором должно происходить определенное событие в предлагаемых обстоятельствах. Они могут быть разные по содержанию, стилистике, задачам, сложности. Но цель одна, эффективное овладение актерской техникой. Большинство детских игр построено на игре перевоплощения. Детская фантазия не имеет ограничений, ребенок легко и с удовольствием подражает своим любимым героям, тому, что позволяет взрастить в своей душе самые прекрасные качества от своего персонажа.

На самых первых занятиях актерского мастерства очень важно объяснить детям о том, насколько серьезна профессия актера. Рассказать про необходимость для юных артистов, умения перевоплощаться и действовать в предлагаемых обстоятельствах. Все это они смогут попробовать при работе с театральными этюдами.

В зависимости от задач этюды могут представлять: «наблюдения», «память физических действий», «в предполагаемых обстоятельствах», «органическое молчание», «я – животное», «я – предмет», и др.

Хотя этюды могут быть разные по содержанию, все они обязательно имеют структуру: экспозиция–знакомство с персонажем, местом и условиями; завязка – первое действие, с которого начинается этюд; развитие событий – наиболее насыщенный событиями период этюда Кульминация (наивысшая эмоциональная точка этюда, момент который ведет к развязке). Развязки (исход, разрешение ситуации).

Работа над этюдами помогает развивать в детях способность импровизировать, верить в предлагаемые обстоятельства, работать с партнером и отлично раскрывает их актерский потенциал.

Обычно темы для этюдов, должны быть близки и понятны детям, например, «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость»,

дисциплине, целеустремленности, способствует социализации и развитию творческих способностей.

Хореографическое искусство играет важную роль в образовательном процессе, помогая человеку в поиске своего жизненного пути.

*Анастасия Рогудяева,
преподаватель танца*

«Удивление». Итак, дети в условиях ограниченных временных рамок, должны придумать историю на заданную

тему, сюжет, структуру, продумать и распределить роли, отрепетировать и показать эту историю, как правило, без слов с использованием мимики, жестов и пластики тела. Работа не из легких.

Но самое главное, что в актерском этюде ребенок начинает верить, а если он верит, ему начинают верить партнеры, а если верят партнеры – верят зрители. А это в нашей деятельности самое главное!

*Ирина Леонова,
преподаватель
театрального отделения*

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