

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 О	Творчество и вдохновение	с. 1	С Е Г О Д Н Я	В Н О М Е Р О
		Сценическое общение как взаимодействие и взаимоотношения между актерами	с. 2		
		Театр – важный помощник в процессе воспитания ребенка	с. 3		
		Драматургия в детской хореографии	с. 4		

Творчество и вдохновение

Сентябрь. Начало прекрасной школьной поры. В нашей музыкальной школе № 4 имени Л. Воинова особое место занимает театральное отделение –

себя, развивает творчество и укрепляет дружбу. Представьте: маленькие артисты в костюмах, с микрофонами в руках, репетирующие роли под аккомпанемент фортепиано. Это не просто хобби – это путь к саморазвитию!

Высококвалифицированные педагоги не только преподают актерское мастерство, но они учат выражать свои эмоции,

понимать других, работать в команде и раскрывать свой потенциал. Ведь театр помогает развивать уверенность в себе, коммуникационные навыки и креативное мышление. Такие качества нужны не только на сцене, но и в повседневной жизни. Одним из ярких моментов в жизни музыкальной школы являются фестивали театрального искусства. Эти мероприятия собирают детей из разных классов и школ, где они представляют свои спектакли, танцы и музыкальные номера. Фестивали проходят ежегодно, весной, и становятся настоящим праздником.

уникальное пространство, где оживают мечты, раскрываются таланты и детские души. Здесь учатся самые активные и талантливые ученики, которые с большим энтузиазмом погружаются в мир театрального искусства.

Дети, посещающие занятия в музыкальной школе, часто приходят сюда не только за нотами и аккордами, но и за магией сцены. Театр учит выражать

театра в Детской Музыкальной школе №4 имени Л. Воинова на театральном отделении ежегодно проходит открытый театральный конкурс для детей и юношества «Театр без границ», где звучало художественное слово и показы театральных спектаклей творческих коллективов «Золотой апельсин», «Образ», «Арлекин» и «Маска».

Каждый год юные актёры принимают участие в конкурсе «Театральные подмости». Это городской конкурс театров малых форм, организатором которого является Дворец культуры городского округа Саранск. Ежегодно наши театралы занимают самые лучшие призовые места, вплоть до гран-при.

Фестивали вдохновляют детей: они видят работы сверстников, обмениваются идеями и учатся уважать чужое творчество.

Приятно видеть учеников театрального отделения на школьных отчетных концертах. Например, на отчетных концертах учащихся и преподавателей ДМШ № 4 имени Л. Воинова «Стань за веру русская земля!» (19.04.2024) и «Помнить, чтобы жить!» (25.04.2025), которые проходили в ДК Пролетарского района. Юные театралы проявили себя как настоящие артисты, их выступления, посвященные Великой Отечественной войне, были проникновенны, выразительны. «Мы не имеем право забывать ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь», –

говорит Изабелла Нурметова, учащаяся театрального коллектива «Образ». «Мы не вправе забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили», – говорит Влад Харитонов, выпускник нашей школы. Театральный коллектив «Золотой апельсин» поведал нам о тех, кто был молод, полон сил, но погиб на войне, и чьи имена нам никогда не забыть. Всё, чему их учат на отделении были с блеском воплощены в этих сложных постановках.

Театральное искусство в музыкальной школе – это не просто занятия, а целый мир приключений, где дети с восхищением готовят спектакли, участвуют в фестивалях и открывают для себя новые грани таланта. Им очень нравится этот процесс: от первых репетиций до оваций на сцене. Театр учит эмпатии, т.е. способности человека чувствовать, понимать и разделять эмоциональное состояние другого человека, ставя себя на его место, но сохраняя при этом ощущение собственного "Я"! Театр учит креативности, т.е. способности создавать нечто новое, оригинальное и ценное, часто в форме нестандартных идей, решений или продуктов. И, конечно же, уверенности, делая детей счастливее и гармоничнее!

*Ольга Андропова,
преподаватель театрального отделения*

Сценическое общение как взаимодействие и взаимоотношения между актерами

«Зрители только тогда понимают и косвенно участвуют в том, что происходит на сцене, – говорил Станиславский, – когда там совершается процесс общения между действующими лицами пьесы».

К. С. Станиславский, русский и советский театральный режиссер, актёр, педагог, теоретик, реформатор театра уделял проблеме общения между актерами чрезвычайное внимание. Вся система Станиславского направлена единственно на то, чтобы организовать творчество органической природы актёра-человека. Чтобы принести на сцену подлинны, естественные проявления человеческих характеров и сущностей в сложных, обостренных, иногда исключительных

обстоятельствах сценического бытия, то есть подлинный, натуральный темперамент вместо искусственного «актёрского», натуральные, естественные человеческие реакции вместо их искусственного обозначения.

В этом, собственно, и состояла реформа Станиславского – заменить искусственность, условность эмоционального сценического языка актёра естественностью, подлинностью его человеческих проявлений в роли, заменить ремесло искусством, представление, обозначение человеческих эмоций их секундным, искренним и органическим переживанием. И только при таком – импровизационном, живом, импульсивном – способе сценического существования, который творится

органической и человеческой природой актёра, возможно подлинное сценическое общение. Именно процесс общения, живого взаимодействия партнёров, а не пустой обмен заранее заготовленными реакциями или репликами создает на наших глазах живую ткань сценического действия и является тем самым творчеством органической природы, о котором заботился Станиславский.

Запомним, что истинное сценическое общение возможно только при условии абсолютной, стопроцентной органики, ибо только на основе человеческой органики: естественности и неожиданности реакций и восприятий – возможны истинные взаимосвязи актёров в спектакле. И только такое живое общение, напряжение и глубина органических сценических контактов между людьми рождает в конечном счёте театральное действие,

которое становится жизнью пьесы – спектаклем.

Имитация же, обозначение сценических взаимосвязей между партнёрами вместо подлинного живого общения-взаимодействия – весьма распространённый недостаток в любительском театре.

Это ведь только со стороны человеку вовсе не посвященному может показаться, что общаться на сцене просто. Нет, общение наисложнейший, наитруднейший процесс сценической жизни. Процесс, во-первых, непрерывный, постоянный. Как в жизни, так и на сцене человек ни одной секунды не может находиться вне общения, без внутренней или внешней связи с каким-либо объектом. Будь то живой партнёр, собственные мысли или вещи, предметы, явления природы – словом, все без исключения объекты окружающей среды.

Во-вторых, общение – обязательно длящийся во времени, подробный многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких стадий (или звеньев), связанных между собой таким образом, что каждое отдельное звено невозможно без предыдущего и непременно подразумевает последующее.

В-третьих – это процесс двусторонний, обоюдный, взаимный. Именно в обоюдности усилий, столкновении и взаимовлиянии партнёров сама суть процесса общения.

Душа актёра, богатство внутреннего содержания его личности – главный инструмент сценического общения. По Станиславскому, и воздействует, и воспринимает душевное содержание самого артиста. Одна душа адресуется к другой.

Константин Сергеевич Станиславский учил актёров так: «При общении с человеком нужно, прежде всего, искать его душу, его внутренний мир».

*Анна Крыскина,
председатель ПЦК театрального отделения*

Театр – важный помощник в процессе воспитания ребенка

Театр – это больше чем сцена и декорации. Это

началом глубокого увлекательного пути к познанию себя.

Театральная деятельность – это нить между фантазией и реальностью, первая встреча с искусством, которое помогает видеть, чувствовать, переживать.

Театр – это школа жизни только на сцене и в декорациях. Он учит через действие, сюжет, эмоции. Когда ребенок видит на сцене героев, он невольно переживает и радуется вместе с ними. Герои помогают понять, как действовать в разных жизненных ситуациях, учат справляться с эмоциями и выбирать правильное решение, тем самым формируя в ребенке способность

волшебный мир, где оживают сказки, формируется внутренний мир ребенка. Знакомство с ним может стать для детей

сопереживать, умение отличать добро от зла, богатство внутреннего мира.

Театр пробуждает в ребенке то, что невозможно объяснить словами – он позволяет чувствовать. Именно на занятиях актерского мастерства, дети учатся выражать свои эмоции, они

могут говорить о страхах, радости, мечтах, что особенно важно для стеснительных детей, которым сложно раскрыться в жизни. Участие в театрализованной деятельности, развивает у них уверенность и самооценку, учит работать в команде, помогает справляться с волнением и страхом.

На занятиях по актерскому мастерству большое количество времени отведено на задания, направленные на сценическое перевоплощение, они тренируют у учащихся воображение, умение импровизировать, развивают эмоциональную реакцию и навыки общения. На сцене юные артисты проживают уникальный опыт, который дает им возможность быть, пусть даже совсем ненадолго, любимым героем, будь то лиса, пират, принцесса, капитан, милиционер и т.д.

Детям, которые участвуют в театральных постановках, быстрее адаптируются в коллективе, легче находят друзей, лучше воспринимают любую информацию. Они умеют слушать и быть услышанными.

*Ирина Леонова,
преподаватель театрального
отделения*

Драматургия в детской хореографии

Драматургия в детской хореографии основана на глубоком единстве сценария, музыки и танца. Тогда мы видим перед собой целостное произведение, которое понятно любому зрителю. В хореографии объединяются внешнее движение и внутреннее содержание. Поэтому помимо навыков владения собственным телом, ученики должны для более полной картины, использовать свой эмоциональный потенциал. Выражение чувств, эмоций, будь то радость или грусть, одна из важнейших деталей в детском танце.

Законы драматургии обязательны для любого танца, как сюжетного, так и бессюжетного. Существует 5 основных законов хореографического произведения:

Первое это экспозиция, то с чего все начинается. Во

время экспозиции мы знакомимся с героями, ситуацией в которой они оказались. Благодаря костюмам, реквизиту и декорациям, понимаем место и время действия.

Второе - завязка. Начинается танец, нам рассказывают его историю посредством движений, мы понимаем его эмоциональное настроение.

Третье – развитие действия, здесь, в этой части хореографического произведения раскрывается основное действие, вырастает напряженность, становится ясен конфликт. И все это приводит к четвертому этапу.

Кульминация. Это вершина музыкально-танцевального произведения. Все этапы поочередно, как ступеньки помогают зрителю понять сюжет и удержать его внимание. Движения здесь будут насыщены сложными элементами, трюками, показывая мастерство исполнителей, будут интересные рисунки танца.

Последний, пятый закон - развязка. Танец заканчивается, все это логически вытекает из предыдущих этапов, здесь завершается основная мысль, ставится точка. Это может произойти мгновенно, а может постепенно, все зависит от задач, которые ставил перед собой постановщик танца. Развязка это итог произведения, который в процессе просмотра всего происходящего зритель должен осознавать.

Если детский танец будет поставлен по всем законам драматургии, то это произведение можно считать целостным. Тогда характеры героев будут раскрываться последовательно, сюжет будет логически понятен, спланированным развитием, приводящим к кульминации.

Юлия Романова, преподаватель театрального отделения

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