МБУДО «Детская школа искусств №4» г. Владивостока

Методическая работа по теме:

« Музыкальный театр и его

влияние на хоровое пение»

Составитель: Жаркова Екатерина Илларионовна,

преподаватель хоровых дисциплин.

г. Владивосток

2025г.

Содержание:

1. Пояснительная записка
2. Основные задачи работы
3. Основные этапы подготовки детей к постановке музыкального спектакля
4. Методы ведения музыкальных постановочных репетиций с детьми
5. Основные навыки и умения
6. Вокально-хоровое воспитание в детском музыкальном театре
7. Пение как процесс актерского перевоплощения
8. Перечень музыкальных сказок, которые поставили с детьми за время работы
9. Заключение
10. Список литературы

Пояснительная записка:

Детский музыкальный театр, как определенный вид искусства является средством художественно-эстетического развития школьников и непосредственно положительно влияет на занятия хорового пения.

Педагог-музыкант, решивший ставить детскую музыкальную сказку или оперу, прежде всего сталкивается с проблемой выразительности, «театрального» исполнения вокальных партий, музыкально-сценической интерпретации музыки детьми. В этом заключается суть музыкально-постановочной деятельности преподавателя.

Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает роль как освоение и познание окружающей действительности, как её художественное отражение. В игровой деятельности роль проходит через игровой образ, а в театре – через сценический. Единым являются и формы организации этих процессов: игра – ролевая и актёрская. Таким образом, театральная деятельность отвечает природосообразности возрастов, удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт условия для проявления его творческой активности.

Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется музыкальный язык мыслей и чувств.

Хор, как и театр, искусство коллективное, где ансамбль, то есть осмысленное согласованное действие, есть одно из важнейших условий исполнения. Коллективность подразумевает активное включение во внутреннее действие всех слушателей.

Хор – это удивительное и превосходное изобретение человечества. Хоровое пение занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. Оно развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. Пение – один из основных и доступных видов музыкальной деятельности детей.

Сравнение хора с театром не имеет в виду установить прямую аналогию двух жанров. Как целостные художественные системы они разные. Но театр и хор сходны во многих коренных своих свойствах. Использовать эту общность – значит увеличить, расширить художественно-выразительные возможности хора.

Как спектакль в театре, так и концертная программа по-настоящему расцветает и развивается в публичном исполнении. В связи с этим обнаруживается еще одна важнейшая общность, уподобляющая хор театру. Чтобы изобразить определенный персонаж, актер не имеет другого материала и инструмента, кроме самого себя. Актер изображает собой, своим телом, организмом, голосом.

Таким образом, хор есть театр коллективного музыкального выражения, где действие происходит в самой музыке, где оно угадывается слушателями и от этого становится еще интереснее.

Приобщение учащихся к музыкально-театральному творчеству в нашей ДШИ №4 прививают уже с подготовительного Эстетического отделения у младших (с 4,5 лет) и старших групп. А также занятия музыкального театра проходят у отделения Хорового пения у группы 2-4 классов.

2. Основные задачи работы:

* Пробуждение у детей интереса к музыкально-театральному искусству.
* Формирование у них личностного целостного эстетического отношения к явлениям окружающей действительности.
* Развитие внимания, памяти, воображения, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, а также музыкальных и творческих способностей.
* Формирование у детей первоначальных представлений о средствах актёрской выразительности.

3. Основные этапы подготовки детей к постановке музыкального спектакля

1. Подбор репертуара, знакомство детей с сюжетом выбранной сказки.
2. Вокальная работа. Разучивание хоровых сцен.
3. Распределение ролей. Разучивание сольных номеров.
4. Театрализация ролей, работа над образом героя.
5. Подготовка декораций, костюмов, атрибутов.
6. Показ музыкального представления.
7. Беседа о выступлении и проделанной работе. Работа над ошибками.

4. Методы ведения музыкальных постановочных репетиций с детьми:

1. **Игровой принцип**. Освоение партитуры роли и сценического действия через игру.
2. **Метод креативности**. Обеспечение творческой атмосферы в коллективе, возможность поиска различных способов решений задач и новых художественных средств воплощения сценического образа.
3. **Смыслообразующий метод**. Помощь в понимании идейно-художественного смысла и гуманистической направленности данного сочинения.
4. **Создание ситуаций успеха**. Эмоциональное стимулирование, которое ведёт к возникновению у детей чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.
5. **Метод «игры в сказку»**. Погружение ребёнка в характер образа посредством введения проблемных ситуаций, а также широкого использования условных материалов (реквизита).

«Музыкальный театр» представляет собой занятия, где дети вовлекаются в творческую работу по постановке музыкального спектакля, как творческого продукта большого коллектива маленьких актёров. Эти занятия предполагают постановку и развитие детского певческого голоса, формирование вокально-исполнительских умений, подготовку исполнительского вокального репертуара, разучивание и освоение вокальной партии сценического персонажа или ансамблевых эпизодов партитуры будущего музыкального спектакля.

5. Основные навыки и умения:

* развиваются вокально-хоровых навыки и навыки музыкально-ритмических движений
* В процессе занятий у детей формируются навыки коллективных действий (контроль и оценка собственных действий и действий товарищей и общее взаимодействие)
* развиваются умения воспринимать и контролировать объекты окружающей действительности через зрительные, слуховые ощущения.
* формируются первоначальные представления о понятиях «художественный образ», «средства создания художественного образа», а также формируются конкретные элементарные навыки создания этого образа различными художественно-сценическими и музыкальными средствами
* закладываются основы сценической речи
* формируются навыки словесных действий (эмоциональное погружение в произносимые слова)
* формируется устойчивый интерес к театральному искусству вообще и к музыкальному театру в частности

6. Вокально-хоровое воспитание в детском музыкальном театре.

Хоровое пение как вид музыкальной деятельности, имеющий ряд особенностей, благоприятствует массовому охвату детей. Эти особенности состоят в том, что в качестве музыкального «инструмента» выступает голосовой аппарат, орган речи и пения. В процессе занятий активно развивается детский голос и одновременно решаются воспитательные задачи, связанные с проблемой формирования личности ребенка и его общего развития.

Занятия этим предметом наряду с хором решают задачи развития слуха и голоса учащихся и определённого объёма вокально-хоровых умений и навыков, необходимых для развития музыкального слуха, установления координации слуха и голоса, а также для выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения.

На занятиях создается атмосфера творчества, взаимопомощи и ответственности каждого за общий результат. Важный стимул для детей – это участие в спектаклях, итоговых праздниках-концертах. Подготовка к выступлениям за собой несёт решение множества творческих задач: вокальные навыки, сценическое движение и актерское мастерство.

7. Пение как процесс актерского перевоплощения.

Певческое интонирование – цель и средство создания вокально-сценического образа. Для детей младшего школьного возраста важен принцип образно-игрового вхождения в музыку. Он заключается в создании образно-игровых ситуаций, требующих от детей перевоплощения, усиленной работы фантазии, воображения.

Обучая пению детей младшего школьного возраста надо шире использовать привычные для детей формы деятельности, в первую очередь элементы игры. Для начинающих певцов на начальном этапе именно игру-драматизацию и следует использовать как метод преодоления трудностей и тех проблем, которые возникают в процессе обучения.

Работа над вокальными партиями включает в себя работу над чистотой интонирования, мягкостью звучания, над высокой певческой позицией, четкой дикцией, над верностью ритмического рисунка, выразительностью исполнения. Эти занятия предполагают постановку и развитие детского певческого голоса, формирование вокально-исполнительских умений, подготовку исполнительского вокального репертуара, разучивание и освоение вокальной партии сценического персонажа или ансамблевых эпизодов партитуры будущего музыкального спектакля.

Таким образом, обучение пению детей является важным средством их воспитания и развития. Осуществляя эстетическое воспитание, хормейстер решает свою основную задачу - научить ребёнка петь, максимально развить его вокальные особенности. А выбираемый репертуар позволяет расширять культурный кругозор современного ребенка, прививать ему уважительное отношение к школе классического пения и поспособствует развитию интереса к музыкальной культуре в целом.

8. Перечень музыкальных сказок, которые поставили с детьми за время работы:

* «Муха-Цокотуха». Музыкальная сказка - опера по мотивам сказки К.Чуковского, музыка М. Красева.
* «В сказочном лесу» музыкальные картинки. Стихи и сценарий В. Викторова, музыка Д. Кабалевского.
* «Холодный нос и короткий хвост, рыжая шубка и серый волк» Музыкальная сказка Текст В. Викторова и Ф. Олина, музыка М. Парцхаладзе.
* «Снегурочка» Опера по мотивам народной сказки, музыка Н. Гильченок.
* «Стрекоза и Муравей» Опера - сказка по мотивам басни И. Крылова, музыка С. Соснина.

Постановки детских музыкальных сказок дает ребенку возможность проявить себя в различных видах художественной деятельности, а это одно из важнейших условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития творческих качеств личности.

Каждый ученик, принимая участие в постановке спектакля и занимаясь любимым делом, вместе с тем приобщается к музыкальному искусству.

Заключение.

Результаты освоения программы в области музыкального искусства обучающимися по учебному предмету «Хоровой класс» должны отражать сформированный комплекс знаний о музыкальном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к хоровому пению и деятельности в сфере хорового искусства, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения, приобретению детьми опыта творческой деятельности. Для более успешного достижения этих результатов помимо основной программы, внедрены элементы музыкального театра: постановка не больших музыкальных спектаклей, детских опер.

Значение детского музыкального театра в развитии музыкальных способностей школьников заключается в том, что в нем дети вовлечены в различные виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах и другое.

При активном участии в постановке спектакля у детей развивается ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма, которые необходимы для успешного осуществления всех видов музыкальной деятельности.

Развитие музыкальных способностей в детском музыкальном театре дает возможность успешно проявлять себя в различных видах музыкальной деятельности и обеспечивает осознание особенностей языка музыки, строения музыкальной речи. Это в свою очередь является основой для формирования музыкального вкуса и интересов.

Практика работы с детьми показала качественные изменения в их личностном развитии. Занятия способствуют развитию воображения детей, в процессе музыкально-театральной деятельности у детей развивается музыкальность как комплекс музыкальных способностей, складывающийся в результате систематических занятий по восприятию музыки, занятий пением и движением под музыку. Заметно обогащается речь, она становится более аргументированной и выразительной. Повышается эмоциональная отзывчивость, развивается ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими актёрскими проявлениями.

Позитивное воздействие оказывается и на коммуникативную сферу. Приобретаемые детьми знания являются результатом поисково-исследовательских действий и обеспечиваются механизмами произвольной памяти, которая получает в создаваемых условиях импульс для своего развития.

Таким образом, анализ теоретического материала позволил нам определить, что хоровой жанр является близким к театральному и использование их общности способствует эффективному формированию творческой личности.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

* театр и хор делают объект своего воздействия одновременно и объектом творчества – сотворцом, без активного участия которого сам творческий процесс невозможен.
* результаты этих видов творчества всегда динамичны, изменчивы, постоянно развиваются, то есть представляют собой творческий процесс.
* тщательно подобранный вокально-хоровой репертуар способствует обогащению духовной культуры, выработке навыков перевоплощения.
* театральная и хоровая деятельность носит коллективный характер, совершенствует организаторские способности, коммуникативную культуру, приемы управления педагогическим общением.

Детский музыкальный театр создает большие возможности для проявления творческого начала, развития музыкальных, творческих способностей учащихся. Музыкальный театр имеет важное значение для воспитания интересов и вкусов школьников.

Список литературы:

1. Ершова А.П. «О всеобщей доступности театрально-исполнительской деятельности школьников» //Режиссер работает в школе. М., 1991
2. Маркидонов С.А. «Постановка детского музыкального спектакля в школе» Учебное пособие. − Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 1998
3. Михеева Л. «Музыка – детям. Вопросы музыкально-эстетического воспитания» Сб. ст. / Сост.– Л.: Музыка, 1970
4. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» - М.: Просвещение, 1991
5. Прасолов Е. Г., Пусол И.М. «Приобщение к прекрасному». Тула,1985
6. Уланова В. «На уроке театра»//Искусство в школе. - 1994
7. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников» Программа и репертуар. - М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004
8. Чухман Е.К., Ершова А.П. «Современные проблемы театрально-творческого развития школьников Сб. науч. тр. / АПН СССР, НИИ худож. Воспитания — М.: 1989