

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2011 ГОД

Методика и педагогическая практика

Калинина Наталья Владимировна

Государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования детей

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НАД СОЗДАНИЕМ ВОКАЛЬНО- СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА»

(из опыта работы педагога дополнительного образования Н.В. Калининой)

Данная работа содержит методические рекомендации на основе педагогического наблюдения экспериментального опыта по использованию элементов арттерапии в работе над созданием вокально-сценического образа в детско-юношеской музыкально-театральной студии. В работе также рассматривается возможность практического использования приёмов арттерапии в формировании основных навыков создания вокально-сценического образа.

Современное поколение детей и подростков, в основном, не имеет возможности для гармоничного, всестороннего развития личности. Рано получаемые навыки компьютерного мышления и формирование «клипового» зрительного образа, огромный поток информации современной жизни часто не позволяет подростку прислушаться к себе, ставит его в зависимость от моды, мнения сверстников, одноклассников.

Основной поток массовой информации связан с шоу-программами, эстрадными представлениями. Подросток, приходящий в театральный коллектив, имеет далеко не полное представление о творческой, художественной стороне своей личности, своих скрытых возможностях,

потребностях и путях их реализации. В данной работе говорится об использовании некоторых приёмов арттерапии на занятиях по темам, посвящённым работе вокального и актёрского аппарата, настроечным упражнениям, тренингу внутренней психотехники, творческому анализу, созданию сценического образа.

В работе путём педагогического наблюдения, отслеживается положительное влияние приёмов арттерапии на снятие зажимов вокального и актёрского аппарата, на усвоение навыков внутренней психотехники, на активизацию творческого воображения и фантазию.

Цель работы заключается в повышении эффективности усвоения основных навыков создания вокально-сценического образа при помощи средств арттерапии.

Задача данной работы расширить возможности вокального и актёрского аппарата обучающихся путём привлечения некоторых методик арттерапии. Повысить уровень контроля за работой вокального и актёрского аппарата, способствовать коррекции психо-эмоционального состояния и развитию творческого воображения и фантазии обучающихся.

Для создания вокально-сценического образа требуется определённый уровень владения своим вокальным инструментом, элементарная техника исполнения, слухово-вокальная координация. Для овладения техникой вокала необходимы занятия по развитию голосовых возможностей по определённой системе или «школе». Современных разновидностей вокальных школ существует достаточно много. В основном, они разделяются по развитию во время обучения определённого типа дыхания (верхнего, рёберного и нижне-диафрагмального) и развитию резонаторов с определённым положением ротоглоточного рупора (работа гортани, положение нёбной занавески, раскрытие челюсти) и в конечном итоге, формированию той или иной вокально-телесной схемы. Несмотря на большое количество течений, квалифицированная

современная вокальная педагогика основывается на научном либо на научно-эмпирическом методе обучения, включающем в себя результаты вокальной реформы Дюпре-Гарсия и учитывающем современные знания о работе и строении вокального аппарата, принимающем во внимание наличие понятия «импенданса». Импендансом называется механизм, который связывает работу голосового затвора с работой артикуляционного аппарата, защитный механизм гортани, позволяющий голосовой щели производить свою работу без чрезмерного напряжения. Француз Жильбер Луи Дюпре, являющийся родоначальником вокальной реформы, эмпирическим методом систематизировал «прикрытую» манеру пения (1846). Затем Гарсия, благодаря изобретению ларингоскопа практически не изменившегося до наших дней, подтвердил правильность вокальной методики Жильбера Луи Дюпре. Хочется отметить, что «французское» происхождение вокальной реформы не случайно. Лингвистической особенностью романской группы языков (особенно французского) является наличие прикрытых и закрытых гласных. Таким образом, низкое положение гортани во время произношения закрытых гласных формирует естественный импенданс и способствует более свободному звукоизвлечению. В 20 веке Рауль Юссон в своём труде «Певческий голос» научно подтвердил существование импенданса и выявил большое значение нервно-психической фактора во время звукоизвлечения.

Из своего педагогического опыта отмечу, что школа пения с нижнерёберным диафрагмальным дыханием имеет ряд преимуществ: более стабильное дыхание, освобождение грудного резонатора, «незаметный вдох», лучший контроль за работой диафрагмы, способствует стабилизации гортани. Активное использование двух основных резонаторов: (головного и грудного) позволяет обогатить тембр, предоставляет новые возможности для вокальной выразительности.

Кроме того, вокальное и театральное творчество имеет ряд особенностей

нервно-психической деятельности и непосредственно связано с эмоциональным состоянием обучающихся. Арттерапия одна из самых древних и естественных форм коррекции эмоционального состояния и оздоровления. В работе рассматриваются методики, оказывающие воздействие на процессы стимуляции и мотивации работы вокального и актёрского аппарата, побуждения к творческой деятельности, корректирующие психо-эмоциональное состояние.

Основными факторами, препятствующими работе вокального и актёрского аппарата, являются различные психологические и мышечные зажимы, сколиозы, и другие дефекты развития позвоночника, что приводит к неправильному положению позвоночника во время звукоизвлечения, кроме того, это влияет на дикцию, мешает пластичности, двигательной координации, тормозит развитие артистических навыков. От процесса овладения начальными навыками вокального и актёрского мастерства зависят и навыки создания вокально-сценического образа. Дикционная вялость, недостаточный словесный и вокальный посыл являются распространённым явлением среди учащихся 1,2-го годов обучения.

Подростки, начинающие свою сценическую практику, не всегда могут понять отличие между «бытовой» речью, пением и «сценической речью» и пением «на дыхании». Даже обучающиеся вокалу не всегда понимают, что «сценическая речь» тоже должна осуществляться на активном диафрагмальном дыхании. Результатом является невозможность создания яркого и оригинального вокально-сценического образа. Недостатки дикции, выработанные за долгие годы, становятся серьёзным препятствием в достижении творческих целей. У многих ребят слабо развита дыхательная функция, грудная клетка, некоторые страдают астмой, часто болеют. У многих преобладает «ключичное дыхание».

Настрочные упражнения и распевки, направлены на то, чтобы избавиться от зажимов, привести вокальный и актёрский аппарат обучающегося

в рабочее состояние, психологически подготовить подростков к работе над созданием вокально-сценического образа.

На своём занятии, в теме «Настроечные упражнения», я использовала упражнения руководителя образцового театрального коллектива «Надежда» Пономарёвой Марины Юрьевны, направленные, на активизацию нижне-рёберного дыхания и активизацию работы ротоглоточного рупора.

Первый опыт выполнения упражнения «Бур», в процессе которого на букву «Ж» и «З» или «Р» нужно расслабляя тело, как бы «пробивать» пол пятками, вызвало неоднозначную реакцию у обучающихся.

Не всем удалось сразу «войти в образ» и постараться сосредоточиться на выполнении задания. У одной воспитанницы студии Александры, психологический зажим не позволил выполнить задание, но остальные довольно хорошо справились и перешли к следующему упражнению.

Упражнение «Жук» направлено на снятие зажимов мышц шейного и плечевого отделов позвоночника, мышц рук и активизацию работы диафрагмы отработкой буквы «Ж». Также, упражнение развивает навык «посыла» звука.

Во время исполнения упражнения, ребята старались, настроение улучшилось, возник «командный» дух, двигательная координация заметно улучшилась. «Жуки» выглядели достаточно индивидуально.

Упражнение «Раскол чурки» выполнялось на слоги «ши» и «со» с движениями «замаха» и «удара». Работа над упражнением способствовало дальнейшему поднятию настроения, активизации работы диафрагмы, выявило различные зажимы поясничного отдела у воспитанников, но в процессе тренировки, многие смогли выровняться и завершить выполнение упражнения достаточно качественно. В данном упражнении присутствует элемент работы с воображаемыми предметами, что позволяет развивать внутреннюю психотехнику и способствует артистическим навыкам. Также, выполняется задача на память физических действий. Не всем удалось сразу сосредоточиться

на воображаемых предметах. Иногда чурки были в одном месте, а «замах» и «удар» в другом, но затем движения стали более осознанными, слоги произносились ярче, дыхание активизировалось. После выполнения упражнения ребята сообщили, что у них появилось желание петь.

Комплекс упражнений «Стирка белья» очень заинтересовал подростков. Упражнения направлены на развитие пластичности рук, корпуса, с отработкой слогов «ши», «жи», «буль» и др. У обучающихся получились различные варианты движений на «стирку», «полоскание», «отжим» и «сушку», что говорит о снятии психологического зажима и активизации творческого воображения. По мере освоения упражнений дыхательная функция активизировалась, челюстной зажим, свойственный многим подросткам, ослабевал, слоги «ши», «жи», «шмяк», «бряк» звучали увереннее, послы становился активнее, появились другие варианты звукового оформления, фантазия активизировалась.

Исполнение произвольно взятого четверостишия с поворотом, имитируя звуком «скрипучую дверь» вызвало восторг и удивление. Ребята узнали необычные свойства своего голоса и голоса педагога. Это сильно изменило их представление о своих возможностях. Упражнение стало «событием» студийной жизни, требующим «записи на камеру» с дальнейшим тиражированием. В дальнейшем, оно неоднократно вспоминалось и предлагалось для исполнения самими обучающимися. В данном упражнении, тренируется двигательная координация в сочетании с тренировкой ротоглоточного рупора, гортани и связок.

Кроме того, в процессе работы, каждому удалось создать свой образ «старой двери». У некоторых дверь «скрипела», у кого-то подпевала, у кого-то «сипела». Обучающийся Литвак сумел объединить все возможные голоса. Выполнение упражнения привело к развитию творческого воображения, фантазии и способствовало развитию навыка создания сценического образа.

Вывод: активизация нижне-рёберного , диафрагмального дыхания на данных упражнениях происходит через выполнение понятных и интересных для воспитанников задач. Активизируется мимика и пластика, вырабатывается мышечный каркас, способствующий более правильному положению позвоночника.

Игровой характер упражнений, близкий по духу данной возрастной категории, позволяет исправить многие недостатки и привлекателен сам по себе, как вид творческого психо-физического процесса. Характерность и подражательность с элементами тренинга внутренней психотехники, коллективное исполнение постепенно ослабляло имеющиеся психологические зажимы, способствовало раскрепощению и постепенной настройке вокального и актёрского аппарата на выполнение предстоящих творческих задач.

Тренинг внутренней психотехники играет важную роль в создании вокально-сценического образа. Ассоциативность, создание «внутренней киноленты» и «внутреннего текста», так называемого «второго плана» необходимы в творческой работе над образом. К сожалению, современные дети и подростки обладают довольно ограниченным набором образов. Фантазия и воображение развиты слабо. Недостаточное финансирование и бедная материальная база дополнительного образования не позволяют заполнить этот пробел красочными, интересными декорациями. Чтобы «оживить» воображение обучающимся предлагается приготовить рисунки и другие работы(лепка, коллаж и т.д.) на тему исполняемого произведения. В репертуарной политике студии произведения различных эпох, стран и направлений. Часто, предметы о которых идет речь, давно вышли из обихода, события – забыты, а обычаи и уклад жизни остались в далёком прошлом. Для выразительности и убедительности создаваемого образа имеют большое значение реальные знания о стране, обычаях, времени, стиле исполнения. Кто-то рисует на сюжет песни или роли, что требует более детального изучения содержания, определения

характера. Другие используют интернет и подбирают материал с обязательными красочными иллюстрациями, так как зрительные образы чрезвычайно важны и позволяют лучше ощутить атмосферу, точнее представить «детали». Произведения искусства различных жанров на интересующую тему, также помогают развить «внутреннее видение», сделать исполнение более осознанным и выразительным. Кроме того, на занятиях обучающиеся выполняют упражнение «Поющие руки». Упражнение выполняется под звучащий аккомпанемент. Задача воспитанника движениями рук попытаться отобразить, «пропеть» смысл(слова) исполняемого произведения. На начальном этапе, движения достаточно однообразны, скованы, в процессе работы выясняется, что ребята не всегда осознают до конца смысл многих явлений, событий о которых идёт речь. Неоднократное выполнение упражнения способствует большей выразительности, эмоциональности и осмысленности исполнения.

На одном из занятий по теме «Тренинг внутренней психотехники» я провела эксперимент по использованию методики педагога и психолога Трушталева Людмилы Евгеньевны. Обучающимся было предложено внимательно прослушать музыкальный материал («Серенада» Ф.Шуберта) и отобразить свои впечатления в виде рисунка, либо, написать ряд глаголов или прилагательных, с которыми у них ассоциируется данное произведение. Также, можно было сочинить небольшой рассказ, эссе. «Серенада» намеренно исполнялась без слов, в инструментальной обработке, чтобы дать большую свободу фантазии и воображению. Варианты оказались достаточно разнообразные. Среди рисунков преобладали «комиксного», сюжетного плана с главным героем и сменой настроения. В зависимости от перемены характера музыки, менялся сюжет рисунков, их мотивация. Романтический характер музыки удалось почувствовать только двум участникам эксперимента из 12 человек. Юноши написали небольшие рассказы о свидании, ожидании,

разочаровании, в которых явно проступали черты личного отношения к выбранной тематике. Все работы были без подписей, но я предложила ребятам по собственной инициативе прокомментировать своё творчество. Согласились не все, но некоторые объяснили причину возникновения того или иного сюжета. В процессе обсуждения работ ребята постепенно избавлялись от психологической зажатости и глубже осознавали свою творческую индивидуальность.

Вывод: эксперимент показал, что используемый данный приём арттерапии активизировал работу воображения и фантазии, способствовал развитию навыка «публичного одиночества» и психологической коррекции личности.

Особую роль в работе над созданием вокально-сценического образа играет работа над созданием визуального облика героя. Это включает в себя грим, костюм, элементы бутафории, причёска и т.д. Прежде чем приступить к изготовлению костюмов, я прошу обучающихся принести наброски эскизов на тему своего костюма. В эскизе предлагается уделить особое внимание деталям, цвету, украшениям. Также мы обсуждаем бутафорию, декорации и делаем зарисовки. Важно, чтобы костюм сочинялся не сам по себе, а вместе с образом персонажа, его характером, темпераментом. Выполняя подобное задание, воспитанники понимают, что в сценическом облике нет мелочей, всё значимо для зрителей и для исполнителя. Вопрос грима является чрезвычайно интересным, но не простым для подростков. Наносить грим на каждую репетицию не всегда возможно, но необходимость его для сценического образа должен знать каждый обучающийся. Сценический грим сам по себе является видом искусства. В подростковой студии возможны не только сказочные, но и «возрастные» персонажи. Грим придаёт достоверность сценическому образу, делает его запоминающимся. Помимо того, что грим способствует «перевоплощению», подобные эксперименты с внешностью

всегда имеют арттерапевтический эффект, воздействуют на психику, способствуют творческому самовыражению. Театральный грим пришёл на смену театральной маске, стал её упрощённым вариантом. Театральная маска и сейчас используется во многих направлениях и театрах народов мира. Её использование требует от актёра незаурядной пластики и отработки каждой характерной позы. Маска лишает актёра лица, мимики, глаз и иногда голоса, но имеет большое преимущество в том, что она скрывает лицо исполнителя, что делает его амплуа почти безграничным. Настоящий театральный грим формирует «масочное» лицо, частично выполняя функции маски, но добавляя к облику персонажа глаза, что является дополнительной трудностью для актёра. Одной из задач грима является подчеркнуть глаза, сделать взгляд характерным. С помощью грима можно придать лицу определённый колорит, любую национальность, возраст и т.д.

В работе над созданием вокально-сценического образа необходимо учитывать индивидуальные, психофизические особенности обучающегося, возможности его вокального и актёрского аппарата. Педагогический опыт с использования средств арттерапии на занятиях показал, что данные методики расширяют возможности актёрского аппарата (снятие психологических и мышечных зажимов), влияют на повышение психологической готовности к сценическому творчеству, на улучшение работы вокального аппарата (активизацию работы ротоглоточного рупора и дикции, на укрепление диафрагмального ниже-рёберного дыхания, на мотивацию, коррекцию нервно-психической деятельности), что непосредственно сказывается на формировании у обучающихся основных навыков создания вокально-сценического образа.