

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ «ЗВЁЗДНЫЙ»
СПб ГБ ПОУ «КОЛЛЕДЖ «ЗВЁЗДНЫЙ»**

**Методическая разработка
«Развитие актёрских способностей на занятиях
вокальной студии»**

Педагог дополнительного
образования структурного
подразделения ОДО

М.А. Филиппова

2021-2022 уч. год

Вокалист – это актер, который использует певческий голос как инструмент. Каждая музыкальная фраза передается через язык тела, выражение лица, дикцию и динамику голоса.

Очень часто приходится видеть исполнителей – профессиональных вокалистов и начинающих певцов, которые, даже при хорошем вокале, но вследствие закрепощенности и отсутствия навыков актерского мастерства, выглядят на сцене, мягко говоря, неубедительно, а зачастую и просто беспомощно.

Многим **певцам** среднего уровня (если судить по техническим навыкам) публика аплодирует стоя и вызывает «на бис», в то время как певец, который исполняет свой репертуар технически почти на полном автоматизме, получает вежливые уважительные аплодисменты...

Это происходит потому, что в современном обществе людям сложно чувствовать себя раскрепощенными, управлять своими эмоциями, свободно общаться, быть уверенным в себе.

Большинство чувствуют страх, неуверенность, не могут выразить свои мысли, чувства. Эмоциональная подавленность приводит к внутренним зажимам, которые проявляются не только в мимике, речи, но и в движениях. Решить эти проблемы с обучающимися вокальной студии помогают регулярно проводимые включаемые в занятия упражнения-игры по актёрскому мастерству.

Актёрские способности:

в широком смысле – это навыки и умения произвольного исполнения ролей, имитация чьего-то поведения, изображения тех или иных чувств, переживаний, отношений и т.п.; в узком смысле – это компетентность актёра.

Упражнения-игры по актёрскому мастерству в вокальной студии направлены не на освоение навыков профессии актёра, а на развитие психофизического аспекта обучающегося, благодаря которому воспитанник учится раскрываться миру, избавляется от страхов, связанных с общением с другими людьми, выступлением перед публикой.

Известно, что эмоциональная отзывчивость на музыку проявляется у каждого человека по-разному, степень постижения и глубина переживаний и тонкость понимания всех сторон музыки вариативна у разных людей.

Это различие определяется и врожденными особенностями личности (темпераментом, свойствами нервной системы), и индивидуальным социальным опытом, мерой его психологической культуры, степенью готовности ребенка к деятельности исполнителя, творца.

При этом, восприятие и глубокое понимание, образная интерпретация художественных образов доступна каждой психологически здоровой личности.

Примеры упражнений по актёрскому мастерству

Перед тем, как привести несколько примеров таких, казалось бы, простых игр-упражнений, следует уточнить, что педагог и ученик в них не разделены барьером, они – непосредственные участники игры, то есть педагог играет с группой прямо на площадке, «ничем не отличаясь» от обучающихся.

Практически не вмешиваясь в сложные процессы взаимодействия мира реального и мира фантазии, в котором живут обучающиеся в момент игры, направляет работу их воображения в сторону постижения того, что есть добро, духовность, красота.

Ведь именно воображение подростка является основой всей его творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Упражнения-игры непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского «от внимания – к воображению».

В этом смысле стоит отличать воспитание обычного бытового внимания или внимательности, от процесса воспитания творческого внимания, наблюдательности, при которой обучающийся порой кажется и рассеянным, но только внешне.

Каждый педагог может самостоятельно придумать задания или воспользоваться опытом коллег, имеющих большой стаж театрально-педагогической практики в этой области.

Далее приводятся примеры упражнений-игр:

1. Нарисую у тебя на спине...

Это упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же было «нарисовано» у него на спине. Упражнение кажется очень простым, но стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий отгадал рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, «обманывая», пытается сбить накал внимания партнера нарочитой расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид.

Даже, если водящий не сумеет точно определить, что за изображение вывел пальцем на его спине рисующий, важна осознанная попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами.

2. Рисунки на заборе

Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно переоценить.

Педагог предлагает каждому участнику нарисовать на «заборе» (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы «рисунок» участника не «налезал» на предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает повода для его критики и реального сравнения художественных достоинств.

Здесь «каждый – гений», что очень важно в воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и «коллективного воображения», доверия к способностям партнера.

Воспитание доброжелательного отношения к творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение «Рисунки на заборе» просто незаменимо.

3. Говорим по-болтунски!

Педагог читает небольшое стихотворение или короткую басню. Одного из учеников просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение которого всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей и подростков находит почти всегда быстрый и радостный отклик. Их изобретательность столь высока, что, чаще всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив «по-болтунски», используют довольно точные рифмы, вернее их звукоподражающее соответствие.

Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и направленность действия.

4. Зеркало.

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один обучающийся перед зеркалом, другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения является **Кривое зеркало**. Педагог может «наделить» отражение некоторыми характерными чертами, той или иной «кривизной», за счет чего искажаются формы отражения. Оно может быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее...

5. «Василёк».

Это упражнение-игра, которое развивает и помогает концентрировать внимание. Каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, надо произнести: «василёк», после чего продолжить перечисление. Побеждает самый внимательный и внимательный участник. Любопытно, что игра прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их произносившими, что является дополнительной подсказкой.

6. Творческий концерт проводится 1 раз в 2 месяца и представляет собой импровизированное представление, с вокальными номерами, чтением стихов, пародиями и т.д.

Для проведения концерта выбираются ведущие, ответственные за сценарий. Воспитанники самостоятельно готовят номера, подбирают костюмы. Данные концерты позволяют учащимся реализовать свои творческие способности, адаптироваться к концертной обстановке, попробовать себя в различных образах, проявить свою индивидуальность.

Занятие проходит в 3 этапа:

I. В начале каждого концерта педагог проводит беседу на определённую тему, например:

- «Сценарий» (закономерности построения сценариев, композиция, написание мини-сценариев);
- «Правила работы с микрофоном»;
- «Правила поведения на сцене»;
- «Сценическая речь» (тембр, постановка согласных, скороговорки);
- «Моделирование сценического образа»;
- «Исполнительские способности»;
- «Постановка концертного номера»;
- «Музыкальная интерпретация»;
- «Вокальная импровизация»;
- «Учимся выступать публично» (психотехника поможет понять, откуда берутся страхи, негативные эмоции, даёт ребёнку вдохновение переступить через страх):
 - «Страх, мешающий выступлению. Способы преодоления»;
 - «Публичные выступления. Цель»;
 - «Публичные выступления. Самонастройка»;
 - «Публичные выступления. Работа с аудиторией»;
 - «Публичные выступления. Факторы воздействия на публику»;
 - «Публичные выступления. Привлечение и удержание внимания».

II. Затем проводится концерт, состоящий из самостоятельно подготовленных обучающимися номеров.

Ведут концерт сами воспитанники студии (каждый раз новые). Педагог отвечает только за музыкально-техническую часть проведения концерта.

Основной целью творческого концерта является подготовка обучающегося к самостоятельному художественному творчеству. Используя эту идею, подготовка к выступлению должна включать анализ песенного материала. Это необходимо для того, чтобы понять смысл и прочувствовать душу песни. Что же говорит песня на бумаге и как подать эти эмоции наилучшим образом в целом? Громче или мягче? Жестко и твердо или тепло и гармонично? С вибрато или без?

Эта часть вокального обучения не менее важна, чем изучение вокальной линии, ритма и слов. Она дает основу для искреннего исполнения. После этого необходимо продумать движения, которые подходят для исполнения песни. Как только придуманы

базовые движения, необходимо длительная репетиционная работа, при этом нужно представлять исполнение песни в режиме выступления.

Как только учащийся выходит на сцену и начинает свое выступление, большинство базовых технических действий выполняются на автоматизме (если номер усердно готовился).

Вот тут начинается настоящее актерское мастерство.

Работая над номером, каждый обучающийся сочиняет представление-«анонс», своего номера, в котором пытается наиболее полно выразить свое представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях своего номера. Чем ярче он воображает свой номер, то, что он будет делать на сцене, тем ярче работает его художественная фантазия.

Дело в том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, часто приносит больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит яркое индивидуальное желание что-то сделать самому.

В конце учебного года самые удачные номера включаются в отчетный концерт. Важно участие в них, в качестве зрителей, именно родителей и однокурсников обучающихся, ибо это создает «свою» аудиторию, которая заинтересованно следит за творческим ростом обучающихся.

Также в условиях творческого концерта ребята пробуют себя в роли ведущих, что даёт им возможность:

- Знакомства с собой. Позволяет открыть в себе свое творческое «я», свободно и естественно выражать эмоции.
- Работа с речью, где разрабатываются органы речи с целью чёткого произношения. Это делают через различные пословицы, поговорки и др.
- Работа с голосом. Голос должен звучать в полную силу, иметь широкий диапазон и приятный тембр. Важную роль в речи играет интонация, придающая неповторимую окраску предложению.
- Также в условиях творческого концерта включаются упражнения по пластике тела, помогающие избавиться от зажимов, которые мешают свободно ощущать себя в пространстве.
- Большое значение в развитии актёрских навыков играет импровизация. Ведь невозможно общаться и жить по шаблону. Импровизация учит человека искренне реагировать на события.
- Работа над диалогом, монологом, умением общаться с партнером, работу с новыми образами (здесь обучающийся учится общению с людьми, воздействию на партнёра и ответам на его контрдействия).

III. После окончания концерта проходит обязательный этап анализа выступлений. Важно акцентировать успешные стороны номеров воспитанников и деликатно направлять к самоанализу недочётов и недостатков выступления.

В конце занятия сообщается тема следующего творческого концерта, например, «Осенние фантазии», «Новогодний сюрприз», «Маска», «Мой мир», «Грани творчества», «Открытие года» и др.

В результате:

- Исчезает страх и скованность, насмешливое отношение друг к другу.
- Исчезает агрессивность в индивидуальном поведении и общении. Появляется доброжелательность.
- Исчезает обособленность и внутренняя конфликтность, появляется стойкое желание выполнять различные упражнения коллективно, но не для того, чтобы иметь возможность спрятаться за чужими спинами, а чтобы чувствовать и самому оказывать поддержку партнеру. Приходит понимание, что на сцене все зависит от всех.

- Заметно снижается психоэмоциональное напряжение обучающихся. Исчезают многие индивидуальные зажимы. В лучшую сторону изменяется речь.
- У многих обучающихся обнаруживаются и развиваются другие творческие способности, помимо вокальных – художественные, музыкальные, поэтические.

Список использованной литературы:

1. Е.Р. Ганелин. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Санкт-Петербург.2002 г.