Управление образования города Магнитогорска

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Правобережный центр дополнительного образования детей»

города Магнитогорска

Методическая разработка

«Путешествие на сцену. Гамма успеха»

Автор Гриднева Ирина Юрьевна,

педагог дополнительного образования

Магнитогорск 2020

Гамма успеха: с нотки на нотку или путешествие на сцену.

До ре ми фа соль ля си – всего семь нот, а какая гамма эмоций скрывается в них! Сколько ступенек к славе приходится преодолевать! Хочешь пройти этот путь вместе с нами? Тогда приглашаем тебя на занятия кукольного театра «Щелкунчик», где ребята занимаются вокалом, актерским мастерством, и участвует во всевозможных конкурсах и фестивалях. Я постараюсь подробно рассказать о каждом этапе этого пути, о его значении и секретах, которые помогут тебе пройти этот участок без лишних ошибок. С помощью нот я покажу, какой путь должен проделать исполнитель, чтобы стоять на сцене подготовленным, уверенным в себе профессионалом.

Нота **ДО** проложит дорогу к композитору, **РЕ** даст советы тем, кто решил петь, **МИ** откроет секрет «минусовки», **ФА** подскажет, как фантазировать с движениями, **СОЛЬ** объяснит, что во многом СОЛЬ успеха – в имидже артиста, **Ля-ля-ля** мы репетируем и поём сцены из спектакля. Наше путешествие завершитнота **СИ**. Она расскажет, как надо сиять на сцене. Вместе мы проведём не один день, и ты узнаешь изнутри, как всё происходит.

Итак, нота **До**. Да-да, дорога к славе начинается именно здесь: на пути к композитору. Для исполнителей такие встречи могут оказаться судьбоносными. Ты можешь спросить, а где познакомиться с композитором и его творчеством, как рассказать ему о своем желании петь? Самый популярный способ познакомиться с композитором - это написать ему письмо в детский музыкальный журнал, например, « Я пою» и рассказать о своем желании познакомиться с ним, с его творчеством, и о том, что хочешь петь его песни. Таким образом, ребята из «Щелкунчика» познакомились с Александром Ермоловым, который посоветовал нам переделать свою музыкальную сказку «Волк и семеро козлят» из драматической в кукольную. А еще Александр Ермолов написал: «Советую так же изучать хорошую музыку, слушать классику, разбираться в ней, изучать музыкальные предметы – гармонию, сольфеджио, полифонию. Важны и теоретические знания, и знание самой музыки. Пожелать хочу всем: и начинающим композиторам, поэтам, юным вокалистам – здоровья, оптимизма, хорошего настроения! Слушайте хорошую музыку, творите и радуйтесь тому, что живёте на белом свете». Детские музыкальные журналы объединяют талантливых детских композиторов и поэтов-песенников со всей страны. Это будет первым и очень важным шагом на пути к твоему будущему успеху.

Композитор Людмила Фадеева-Москалева сама нашла нас в контакте, после того, как мы выложили своё видео с её музыкальной сказкой «Золушка». Вот её ответ: «У меня есть еще 4 мюзикла. Пишите, если интересно. И сообщите, пожалуйста, кто и где это ставил. Мне нужна информация о моих мюзиклах».

Многие девочки и мальчики хотели бы сами стать композитором, но не знают, как сделать первый шаг к своей мечте. Мы задали этот вопрос композитору Дмитрий Дунаеву. Вот что ответил композитор: «Написать песню специально практически невозможно, нужно вдохновение. Бывает так, что озарение приходит, и ты пишешь и пишешь, а бывает — приходится долго мучиться, и не всегда получается хорошо. Писать песни для детей сложнее, чем для взрослых, так как дети понимают всё, что происходит вокруг нас, лучше, чем взрослые. В детских песнях должно быть больше света, тепла, доброты, искренности».

А вот ответ композитора Татьяны Пархоменко: «Я уверена, что не каждый человек может написать детскую песню, для этого нужно определённое внутреннее состояние, а человек вырастает, он уходит из детского мира. У меня это ощущение никуда не ушло, я живу и радуюсь так же, как тогда, в детстве. Наверное, мне по душе «розовые очки». Ребята! Всегда будьте самими собой. Всегда любите то, что вы делаете. Много пойте, потому что это продлевает жизнь, сочиняйте, творите и никогда не останавливайтесь!»

Так же существует продюсерский центр «Поющие дети России». Все подробности на сайте: www.singkids.ru. Здесь ты найдёшь всё-всё о том, как выбрать и записать песню, снять клип и показать его всем, кто любит и ценит музыку! А также там есть анонс мероприятий, достижения звёздочек, новые лица из числа юных певцов, а также поэтов и композиторов всех возрастов!

Нота **РЕ.** Наконец, песня у тебя в руках и ты решил её спеть? Тебе к педагогу по вокалу!

Распевки и артикуляционные разминки, разучивание песни и создание соответствующего настроения - все это делается под чутким контролем педагога по вокалу.

Тебе же самому предстоит запомнить слова песни, которую ты собираешься исполнять на сцене. Может показаться странным, но сложности с запоминанием текстов испытывают многие певцы, даже состоявшиеся, особенно если срок разучивания текста короткий. Кто-то не знает, с чего начать, а кто-то забывает слова в решающий момент.

Хорошо выученный текст позволяет сосредоточиться на пении, а не отвлекаться на попытки вспомнить слова. Использование песенника или листа с текстом усложняет передвижение по сцене, подавляет эмоциональность и вызывает некоторое волнение.

Во время выступления есть множество моментов, которые могут тебя отвлечь. Например, если ты танцуешь или двигаешься, слова песни, которую ты исполняешь, могут выскочить из головы. Чтобы этого не случилось, знание текста должно быть доведено до автоматизма. Этим ты застрахуешь себя от внезапной заминки. Даже если ты нервничаешь или тебя что-то отвлекает во время выступления, песня не прервется.

15 упражнений на запоминание, которыми пользуются

юные артисты нашего театра.

1. Выберите короткую фразу, проговаривайте и пойте ее до тех пор, пока не споете, не обращая внимания на музыку.
2. Повторяйте выученное со второй фразой, продолжайте добавлять фразы и повторяйте все вместе, пока не сможете повторить всю песню.
3. Когда необходимо выучить большое количество песен, начинайте с тех, которые больше нравятся.
4. Читай и повторяй слова короткими фразами - меньше и чаще, это намного эффективнее.
5. Делай записи своей речи и своего пения во время изучения текста.
6. Учи слова во время проигрывания тренировочного аудиотрека, когда делаешь дополнительную работу.
7. Учи слова в обратном порядке (последний куплет первым) и повторяй их в разное время на протяжении дня.
8. Повторяйте песню каждый день, пой или проговаривай слова вслух.
9. Связывай каждое слово с ярким, веселым образом или символом, комбинируя их, чтобы создать себе путешествие по песне.
10. Запоминай слова без музыки и только затем объединяй их с музыкой.
11. Старайся слышать песню и слова во время просмотра или прослушивания другой песни.
12. Наш мозг продолжает работать и в ночное время, поэтому бегло повторите текст перед сном и прослушайте тренировочную запись.
13. Размещай копии песни везде: в своей комнате, в ванной, возле телефона- и репетируй слова везде, где это возможно.
14. Позаботься о том, чтобы с тобой всегда были плеер и наушники.

15. Если ты уже хорошо выучил песню, периодически повторяй её, чтобы не забыть. Это поможет к тому же укрепить память.

Главное, чему я учу своих певцов, — быть на сцене настоящими до такой степени, чтобы у публики в зале появлялись мурашки. Я им объясняю, что необходимо глубоко понимать то, о чём ты поёшь, пропускать через себя, через каждую свою клеточку и потом от всей души стараться донести это до слушателей. Если сейчас эти строчки читают мои воспитанники, то они невольно улыбнутся, потому что я им непрерывно твержу: каждый исполнитель должен получать удовольствие от того, что вышел на сцену, и, соответственно, дарить это удовольствие зрителям. И тогда, даже если ты ошибёшься, промахнёшься мимо ноты или забудешь слово -люди простят тебе твою оплошность и наградят аплодисментами за твои искренность и старание.

На своих занятиях я использую самые разные педагогические приёмы и наработки. Часто бываю на мастер-классах, что-то ищу в Интернете. Например, очень нравятся распевки из методики Сэта Риггса, т. к. они помогают увеличить диапазон и сгладить переходные ноты между регистрами. И, разумеется, никуда не деться без тренировки дыхания, ведь всё пение, как ни крути, — это сплошной выдох! Есть упражнение, которое используют для тренировок и начинающие актёры, и вокалисты. Выполняя его, нужно прыгать со скакалкой и держать хороший темп. Главное — всё упражнение выполняется на одном дыхании:

Я скачу без передышки и не чувствую одышки.

Голос звучен, льётся ровно, и не прыгаю я словно.

Раз, два! Раз, два! Раз, два! Раз — можно прыгать целый час.

И еще одно очень эффективное упражнение для развития ровного, устойчивого дыхания. Ты встаёшь утром и начинаешь делать привычную утреннюю гимнастику, читая своё любимое стихотворение. Таким образом, мы соединяем три момента: человек делает физическое упражнение, он напрягает умственную составляющую, вспоминая когда-то заученное стихотворение, и третий момент, самый важный – у него соединяются движения со словами, и как следствие, дыхание начинает правильно работать.

Голос - это неповторимый природный дар, который часто используется людьми нерационально, неграмотно и неестественно. Давай разберёмся, почему так происходит? Что такое поставленный голос? На что он поставлен? Как его поставить? Ответ прост – голос опирается на мышцы дыхательно-голосовой опорой (диафрагма пресс, косые мышцы живота и др.) и при правильном образовании укрепляется и становится более выносливым. При нормальном звучании глотка должна быть расширена, нёбная занавеска приподнята, рот раскрыт в вертикальном положении. Эти условия могут обеспечить свободное прохождение звука из гортани к резонаторам. К сожалению, у взрослых людей хороший, сильный природный голос – редкость. Многие «сажают» свой голос. Почему так происходит? Как может случиться, что человек теряет то, что дано ему природой, даже не замечая этого? Почти все примеры неправильного голосообразования связаны с психологическими перестройками в детском или подростковом возрасте. Остаться при своём голосе могут единицы. Это, как правило, сильные личности с независимыми суждениями и взглядами. Такие дети с самого раннего возраста не избегают конфликтов, имеют определённые сложности в общении со старшими, зато сохраняют себя и данный им от природы голос. Занятия по налаживанию и укреплению природных голосовых возможностей - кропотливый индивидуальный процесс, проходящий под внимательным контролем знающего педагога, который должен разработать с каждым учеником индивидуальный комплекс упражнений, способствующий устранению его дыхательных и голосовых проблем. Все эти проблемы связаны, в первую очередь, с налаживанием правильного дыхания и снятием излишнего физического и психологического напряжения. И важно не откладывать этот процесс.

Нота **МИ.** «Минус» - это плюс для исполнителя! МИ – третья нота в гамме, и мы делаем третий шаг, чтобы блистать на сцене. Конечно, выступление должно быть ярким. Для это необходимо держаться на сцене, хорошо петь, иметь правильно подобранный сценический костюм, обаяние и улыбку. Важно также иметь свой “минус”! Не улыбайтесь: ни к математике, ни к плохому поведению это слово в данном случае отношения не имеет. Это вокальный сленг - набор определенных слов, терминов, который понятен любому музыканту, вокалисту, но не всегда тем, кто далек от музыки, сцены.

“Минусовка”, “Минус”- запись музыкального произведения, в котором отсутствует одна или более партий, обычно вокал или солирующий инструмент.

Аранжировка - это способ подачи произведения, а не само произведение. Произведение - это стержень, то есть то, что хотел сказать автор, в данном случае - композитор. Произведение - это содержание, а аранжировка - форма, в которую одет этот стержень.

Если по-простому, выглядит все примерно так: написал поэт песенный текст, сел композитор, например, за фортепиано, сочинил мелодию голосом, а аккорды сыграл на клавишах. Эта спетая под пианино и записанная на любой носитель песня, например в MP3- формате, отдается аранжировщику. Кстати, на этом этапе такой файл иногда называют “рыба”, т.е. заготовка. Обязательно оговаривается музыкальный стиль, желательно темп, который, к сожалению, не всегда одинаков в файле “рыба” и в создаваемой с учетом стиля аранжировке, желательно определиться и с тональностью будущей песни.

Далее все, что отличает спетую под пианино песню -“рыбу” от того, что слышат зрители в концертном зале или по радио, и есть работа аранжировщика. Барабаны, бас, гитары, и т.д., даже подпевки. Существуют важные технические этапы, такие как запись голоса или нескольких голосов, сведение и мастеринг.

Если практически каждый может догадаться, что для сочинения партий на барабанах, синтезаторах и гитарах аранжировщик должен обладать вкусом, знаниями, полетом мысли и фантазии, то не все знают, что сведение музыкального материала тоже работа творческая! Слово «сведение” подсказывает, что все когда-то самостоятельные партии инструментов и голосов сводятся в единую музыкальную картину.

В современной России быть аранжировщиком и сложно, и интересно. Сложно, потому что стремительно развиваются технологии, нужно быть на волне новых событий, покупать дорогие лицензионные звуки, изучать новее аппаратные и виртуальные приборы. Интересно, потому что то, что ранее было невозможным и казалось фантастикой, сегодня многим стало доступно даже дома.

Несмотря на трудности и подводные камни в работе аранжировщика, всегда завораживает тот момент, когда буквально из тишины, нескольких первых созданных нот и звуков в конце работы ты слышишь целый ансамбль или даже оркестр и песня обретает свою новую жизнь! Профессионального же звучания, как и раньше, можно добиться именно на студиях.

Четвёртая нота гаммы **ФА** подскажет, как фантазировать с движениями. Занимаемся с хореографом, чтобы не просто петь песню, а ещё и красиво двигаться, чтобы выступление было органично. Подтанцовка, во многих случаях, может украсить номер.

Начни с базовых упражнений каждого стиля. Со временем ты сам почувствуешь, как твоё тело приходит в нужную кондицию, это хорошо развивает и импровизацию. Базовые движения можно найти в виде обучения на порталах Интернета, посмотреть и просто делать в начале каждой тренировки в виде растанцовки. Не забывай заниматься поддержанием своей хорошей физической формы. Иначе ты не сможешь исполнить более сложные элементы. Для этого рекомендую любую хорошую физкультуру на уровне спортивной секции. Ну и, конечно же, много-много практики – и всё будет. Танец – это как бег: сначала ты бежишь 1 км, и тебе сложно, и чем больше ты бегаешь, тем тебе легче. Сегодня редкие вокальные номера в мюзиклах обходятся без хореографии. Случается, что вокалисту такая нагрузка не под силу. С этим можно справиться, уверена хореограф-педагог Татьяна Сергеевна Веревкина.

- Что вы считаете хореографическими способностями?

- Лично для меня в первую очередь – это упорство, настойчивость, уверенность. И только потом – предрасположенность ребёнка к музыкальной, танцевальной жизни, его природные данные – руки, ноги, слух и многое другое.

- Какие советы вы можете дать по постановке номера для вокалистов?

- Хореография должна быть несложной для исполнителя, но эффектной для зрителя. Этого реально добиться, если она сливается с сильными музыкальными акцентами. В танце есть и рисунок, с его помощью можно решить почти всё – как внутреннее состояние песни и исполнителя, так и хореографическую задумку. Каждый номер в отдельности должен иметь экспозицию, развитие, кульминацию и развязку. Все кульминации номера должны совпасть – музыкальная, хореографическая и композиционная. Если хореографу удастся всё это совместить, то номер получится на все сто процентов.

-Что бы вы пожелали ребятам, которые пришли в театральную школу?

- Главное – не бояться пробовать, придумывать своё искусство, совмещая различные техники танца или вокала. И развивать своё собственное мышление!

-Какими советами вы можете поделиться с другими педагогами?

- Не стоит делать поспешных выводов**,** таких как «они не справятся» или «дети не готовы». Ребёнок открыт к большему количеству информации, чем взрослые.

А теперь нота **СОЛЬ** объяснит, что соль настоящего успеха – в умении вокалиста выглядеть привлекательно. СОЛидность…? Нет – креатив во всём! Не забываем про костюмы! Во многом, это ваши помощники. Причёска, макияж, аксессуары — всё должно быть продумано. Давай попробуем создать цветочный образ!

Народный стиль. Чёрный или тёмный фон, многоцветные цветы и листья, объединённые в букеты.

Романтический стиль. Светлый фон, мелкие цветочки светлых пастельных оттенков. Применим на лёгких летних вещах.

Викторианский стиль. Крупные розы с листьями, золотисто-розовато-зелёная гамма.

Стиль рококо. Гирлянды и букеты из розочек.

Цыганский стиль. Яркий фон (красный, синий, жёлтый), пёстрые крупные цветы. Важно не переборщить. Стиль модерн. Реалистично изображённые цветы с длинными стеблями, удлинёнными листьями и лепестками.

Формирование стиля правильнее доверить специалисту, который профессионально занимается созданием облика артиста. Сочетание ярких и пастельных тонов, использование разных текстур, цветовых оттенков и рисунков в костюме поддержат новый энергичный образ. Энергичному образу лучше всего подходит классический макияж. Главное — это ровный, красивый тон лица. На лоб и нос можно нанести немного прозрачной пудры. Цвет теней натуральный бежевый. Ресницы подчёркнуты тушью. Под бровью веки прокрашиваются лёгким персиковым цветом. Для корректировки – серо-коричневый карандаш. Румяна – золотистый персик. Тон помады коралловый, для создания эффекта «влажных губ» кисточкой наносится бальзам. Пудра светло-бежевая.

ЛЯ…минор, соль – мажор…, поворот, улыбка, жест рукой, хорошая дикция … Репетиция. Кропотливо прорабатываем каждый шаг. Чем больше, тем лучше. Нота ЛЯ покажет, какое место в подготовке к выступлению занимает репетиция.

В нашем образцовом коллективе кукольный театр «Щелкунчик» – репетиции проходит радостно и достаточно бурно. Ребята приходят на неё сразу после уроков. Никто не опаздывает, потому что не хотят пропустить ни одного раздела репетиции. Во время репетиций ребята закрепляют полученные навыки, готовятся к публичному выступлению. Сначала мы проводим дыхательную разминку под энергичную музыку. Это нас объединяет и даёт заряд бодрости, кроме того – и эмоциональный заряд нам необходим. Затем мы распеваемся, а потом начинается работа над текстом и песнями. Больше всего всем нравятся ритмические упражнения, в них мы прохлопываем ритм, протопываем его ногами и все вместе, и попеременно. Особую радость доставляют скороговорки и чистоговорки вместе с хлопушками. Все упражнения актёрской разминки я провожу в теме спектакля, который мы ставим. С одной стороны, понятная для ребёнка цель, с другой стороны, всё-таки учебный процесс, а не пустая постановочная работа. В этих этюдах и упражнениях около пьесы рождается спектакль, и дети знают, что они его придумали. Сейчас главная проблема у всех детей - это отсутствие внимания. Актёрское мастерство - это как раз тот предмет, который помогает ребёнку научиться управлять своим вниманием и оценивать ситуацию, происходящую на сцене и вокруг него. На это нужно делать основной упор. Существует ряд упражнений, которые тренируют внимание. Его нужно научить эмоционально раскрываться и раскрепощаться, чтобы он был ярким на сцене. Должны быть упражнения на взаимодействие с партнёром, на чувство пространства, на развитие фантазии, памяти, и самое главное - это актёрское внимание. Ребёнок должен быть натренирован. Попадая в новое пространство, ситуацию, он должен чувствовать себя как дома. Если появились камера, режиссёр, ему должно быть комфортно, и тогда он будет самим собой, не будет наигранным, не будет стараться понравиться - большая ошибка детей и родителей.

Придумываем движения, а в этом нам помогает наш хореограф Татьяна Сергеевна Веревкина. Разбираем содержание, представляем себя героями текста и песни, работаем над чистотой интонации, над музыкальными фразами, определяем кульминацию.

Памятка начинающему артисту-вокалисту. Прослушать песню. Выучить текст (поработать над дикцией). Нужно услышать свой голос во время исполнения песни и понять, где петь потише, а где громче. Правильно использовать выдыхаемую струю воздуха. Прочувствовать песню и понять, о чём песня, представить сюжет. Поработать над жестами и мимикой. Внешний вид должен соответствовать характеру песни.

Памятка начинающему артисту театра. Основное средство общения – речь. Однако информацию несёт не только речь. Более выразительными и действенными могут оказаться не слова, а взгляд, жест, мимика. Актёрское мастерство базируется на определённых навыках и умениях. Это искусство перевоплощения, творческий подход, чёткая дикция. Но более важную роль играет мимика. Лицо – это индикатор эмоциональных состояний человека. Оно может отражать: гнев, удивление, радость, страх, отвращение…

Такое многообразие мимических движений и их сочетаний даёт возможность артисту полно и эмоционально выразить характер героя. Для того чтобы артист выразил характер героя, ему необходимы жесты, мимика, внешний вид. А для того чтобы его понял зал, нужны чёткая дикция, громкий голос. Иначе зрителю будет ничего не понятно и он заскучает.

Почему так важно хорошо овладеть актёрским мастерством? Если ты выходишь на сцену перед зрителями, они смотрят на тебя, слушают - ты уже актёр. Прежде всего актёр. И только потом ты хореограф, или вокалист. Ты на сцене - и, значит, ты обязан уметь распределять себя в её пространстве. Ты исполняешь чьё-то произведение, того, кто вложил в него свои чувства и мысли, зашифровал их в художественном образе этого произведения - значит, ты должен их расшифровать, сделать сначала понятными для себя, а потом для других. А для этого, кроме твоего чудного голоса, ты будешь использовать всё богатство твоей мимики, жесты твои будут выразительными, и весь твой внешний облик будет дополнять художественный образ произведения. И это если ты один. Но ведь есть ещё и дуэты. И тут уж не обойтись без общения с партнёром, построенного по всем законам органической природы. Это и есть суть актёрского мастерства.

СИять на сцене? Теперь легко! Выступаем!!! Ура!!! Совсем недавно состоялась премьера нашей новой музыкальной сказки «Как царь русский дочек замуж отдавал», в которой 8 песен.

Дети открыты к экспериментам, и для них есть норма пробовать всё новое. Так что я стараюсь предлагать им самое вкусное на мой взгляд, предлагаю им себя и свои мысли. Пробую и эксперементирую.

Что для меня является главным достижением в творчестве? Уважение коллег, учеников. В любой профессии важно «быть», а не «казаться». Для меня по-прежнему слова Бориса Пастернака «Цель творчества - самоотдача, а не шумиха, не успех…» остаются актуальными. Может быть, я старомодна, но это моё искреннее убеждение. Не хочу тратить время на добывание званий и наград. Я люблю сочинять свою «вторую реальность» на сцене и оживлять её. Увидеть воочию придуманный тобой мир и сказать, что это хорошо! С чем можно сравнить такое?

Для занятия творчеством нет возрастных рамок и границ. Родителям хочу сказать: не ограничивайте детей в занятиях любым видом творчества! Всё, чем ребенок занимается, и что он создаёт, является неотъемлемой частью формирования его личности. Педагогам хочу пожелать искренне любить тех, кто доверчиво открывает им свой мир.