

Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества «Юность» г. Перми

Принято на заседании
Методического совета
От 24.01.2022 г
Протокол № 1

**ИГРОВАЯ И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ЗАНЯТИЯХ В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ.**

(методическая разработка)

Автор: С.А. Тарасов
педагог дополнительного образования

2022 г.

Организовывая учебно-воспитательный процесс в музыкально – театральной студии, как синтез различных видов искусства, педагог сталкивается с рядом трудностей, главная из которых - различный уровень творческих, физиологических и психологических способностей детей, на равне с одаренными детьми в одной группе могут обучаться школьники с отсутствием вокально-хорового навыка, психологическими и физическими зажимами, боязнью публичных выступлений и отсутствием навыка работы в творческом коллективе, в связи с чем была разработана данная методическая разработка, цель которой показать значимость игровой и проектно-исследовательской деятельности в формировании творческих способностей детей разного возраста и разного уровня развития. Методическая рекомендация может быть использована педагогами дополнительного образования, руководителями музыкально–театральных студий.

В процессе обучения педагогу необходимо создать благоприятные психолого-педагогические условия, при которых дети смогут избавиться от физических зажимов и психологических преград, будут заинтересованы в творческой деятельности. Важным инструментом в руках педагога становится игра, значимость которой подтверждена исследованиями многих ученых. Так Л.С. Выготский писал, что игра – пространство "внутренней социализации" ребенка, средство усвоения социальных установок [1]. А Леонтьев А.Н. доказал, что на основе осуществления игровой деятельности у детей развиваются отдельные психические функции, а также сознание и личность. [4]. Игры в контексте урока применяются в зависимости от задач, которые ставит педагог. К ним можно отнести:

- развитие творческих способностей;
- развитие коммуникативных способностей;
- формирование умения говорить на опоре;
- развитие певческого дыхания;
- развитие актерских способностей;
- формирование умения выступать перед аудиторией;
- развивать эмоциональную сферу и умение контролировать эмоции;

Таким образом, можно выделить группу игр, направленных на развитие вокально-хорового и речевого навыка, актерских способностей, формирование коммуникативного навыка. Для примера предлагаются следующие игры:

Игры на развитие вокально-хорового и речевого навыка

- **«Пазл».**

Проводится в форме эстафеты. Дети поочередно подбегают к столу, на котором лежат кусочки пазла. Ребенок может собирать фигуру, только до тех пор, пока на одном дыхании издает звук «У». Как только ребенок делает вдох, приглашается следующий участник. Побеждает та команда, которая быстрее соберет пазл и не нарушит правила голосоведения. Следить за тем, чтобы ребята делали верный вдох и производили ровный звук. В конце игры называем имена тех, кто верно выполнял задание, а кто из детей ошибался, обсуждаем коллективно в чем была ошибка, что сделали не так. Ученики, не верно выполнившие задания, должны предложить варианты решения проблемы.

- **«Веселое чтение».**

Участникам игры предлагается билет, на котором написано каким образом ребенок должен читать отрывок из произведения, вариант: чтение лежа на столе, чтение под стулом, чтение в движении по аудитории с препятствиями (выставленные стулья). Игра направлена на развитие умения четко говорить, ровным голосом на опоре. Перед выполнением вспоминаем о глубоком вдохе диафрагмой, о том, что необходимо напрягать мышцы живота

во время разговора, экономить воздух. Для чтения используются высокохудожественные литературные произведения. (басни И.А.Крылова, стихотворения А.С.Пушкина)

- **«Музыкальная эстафета»**

Игра так же проходит в группе в форме эстафеты. Ученики поочередно добегают до назначенной точки и возвращаются назад к одноклассникам, при этом исполняя знакомую песню, передают эстафету следующему участнику. Необходимо следить за ровностью голосоведения, правильным дыханием.

- **«Кукловод».**

Исполнение знакомой песни в движении, причем, движение задает педагог, ребенок должен следить за учителем и, повторять движения, стараться ровно петь, сохранять текст.

Игры на развитие актерских способностей

- **«Музыкальный калейдоскоп»**

Школьникам предлагается прослушать несколько отрывков из музыкальных произведений, которые чередуются по принципу контраста (И. Штраус полька «Трик-Трика», К.Дебюсси «Лунный свет», С.Прокофьев «Танец рыцарей», К. Сенс-Санс «Лебедь»). Дети должны передать мимикой чувства, которые они испытывают при прослушивании музыки. На втором этапе добавить движения на сцене под данные музыкальные произведения. Таким образом, педагог приучает детей к слушанию музыки, развивает эмоциональную отзывчивость и начальные навыки пантомимы. Важно поощрять и выделять индивидуальные творческие решения, следить за тем, чтобы дети не копировали друг друга, а проявляли собственные «живые» эмоции.

- **«Интервью»**

Игра в парах. Один из учащихся «берет интервью», второй становится героем газетных хроник (например, спортсмен, оперная певица, актер...). Детям необходимо передать образ с помощью, мимики, жестов, голоса, придумать интересные вопросы и ответы. Во время игры ученики «меняются ролями». Развивается воображение и логика, умение импровизировать, менять образы, вживаться в роль.

- **«Телефон»**

Учащийся садится на стул перед аудиторией и разыгрывает этюд, представляя, что он общается по телефону (темы могут быть различными: «ошибся номером», «звонок маме» и проч.) Разговор должен быть непрерывным, логичным, эмоции ребенка должны быть живые, предложить использовать личный жизненный опыт, избегать копирования и подражания.

- **«Пауки»**

Учащиеся садятся на пол и представляют, что они внутри яйца. По сигналу педагога начинают «вылупляться». Главная задача освоить пространство вокруг себя, а затем начать взаимодействовать с соседними партнерами. Движения должны быть пластичные, медленные с постепенным ускорением. Помимо формирования умения передавать образ с помощью движения и тела, дети учатся работать в ансамбле, выстраивать взаимодействие с партнером на сцене.

- **«Пластлин»**

Игра проходит в парах. Один из учеников «скульптор», второй – «пластлин», задание можно выполнять как стоя, так и лежа на сцене, скульптор «лепит» из партнера фигуру, как можно выразительней, затем эту фигуру необходимо обыграть в движении, после участники меняются ролями. Необходимо акцентировать внимание на творческом подходе, самостоятельности и креативности при выполнении задания, каждым учеником, избегать копирования и подражания друг другу.

- **«Запретное движение»**

Задача учащихся- повторять движения педагога. В качестве показа используются те танцевальные движения и музыкальный материал, которые позже будут применяться в

постановках номеров (это могут быть народные, классические, современные танцы). В начале игры педагог показывает какое-либо движение или фигуру, которую нельзя повторять, а затем включает ее в процесс выполнения задания между показами основных танцевальных движений, задача учащихся не повторить случайно «запрещенное движение».

- **«Веселый пешеход»**

Учащиеся двигаются по сценическому пространству в хаотичном порядке, в условиях смены темпоритма. По внезапному сигналу педагога дети должны выстроиться в круг, шеренги, квадрат, ряды и прочие фигуры. Перед началом игра дети строят нужную фигуру, запоминают где они стояли. На начальном этапе выбирается медленный темп движения с постепенным ускорением. Данная игра способствует формированию у детей навыка ориентироваться на сценическом пространстве, совершать перестроения, которые будут необходимы для постановки мизансцен.

Как показала практика, применение игровой деятельности на занятиях в творческом объединении способствует снятию психофизиологических зажимов и эмоциональному раскрепощению учащихся, формированию коммуникативного навыка, развитию актерских и вокально-хоровых способностей.

Помимо игры на занятиях в музыкально – театральной студии возможно применение проектно-исследовательской деятельности, которая является продуктивным средством формирования системы знаний, умений и навыков учащихся, развитию самостоятельности и креативности детей. Данный вид деятельности не является обязательным, и может применяться частично, в зависимости от организационных условий.

- **Информационно-исследовательский.**

Педагог формулирует проблемный вопрос, на который ученики должны найти ответ, выдвинуть гипотезу. Помимо общих требований к проведению исследовательской деятельности, поиску информации и оформлению работы, учащимся предлагается применение ИКТ и мультимедийных средств, создание презентации либо видеоматериала. Предлагаются для примера следующие темы:

-**«Место и значение костюма в музыкально-театральном искусстве».** Проблемный вопрос: имеет ли значение костюм в постановках спектаклей или номеров?

-**«История театрального костюма».** Проблемный вопрос: менялись ли костюмы со временем и как это повлияло на музыкально-театральное искусство.

-**«Влияние музыкально-театрального искусства на современных подростков».** Проблемный вопрос: оказывает ли влияние на современных школьников музыкально-театральное искусство?

-**«Место музыкального искусства в театрах Пермского края».** Проблемный вопрос: какое место занимает музыка в театрах родного края, можно ли обойтись без музыки в театре?

- **Режиссёрский.**

-**Создание фильма.** Ученики выбирают интересный музыкальный материал, разрабатывают концепцию видеоролика, сценарий, определяют задачи, которые необходимо решить для создания материала. Педагог курирует проект, дает консультации и направляет работу детей.

-**Разработка сценария праздника, мероприятия.** Педагог озвучивает цели план мероприятия, учащиеся должны определить задачи, продумать форму, содержание, ход мероприятия, быть его организаторами и участниками. Дети старшего возраста могут почувствовать в роли сценаристов, ведущих, актеров. Для примера возможны следующие праздники и мероприятия: «Новогодняя ярмарка», «Актерская эстафета», «Музыкальный ринг», интеллектуальная игра, отчетный концерт и проч.

- **Творческий.**

-**Разработка рекламной компании, афиши предстоящих мероприятий.** С учащимися обсуждается название и концепция мероприятия, какие образы, цвет шрифт должен быть в рекламной продукции, каким образом организовать рекламу предстоящего события (афиша, страница в социальных сетях, флаеры и проч.).

-Проект спектакля, миниатюры. Ученикам предлагается самостоятельно создать небольшой спектакль либо миниатюру, используя при этом доступные технические средства, музыкальное сопровождение, освещение, костюмы. На начальном этапе предлагается сюжет сказок («Репка», «Колобок», «Золотая рыбка»).

-Создание бренда музыкально-театральной студии, ребрендинг. На начальном этапе создания студии учащиеся создают логотип, выбирают название, девиз. Со временем проводится ребрендинг. Дети должны придумать новые образы, логотипы, поменять или дополнить девиз в зависимости от достижений и изменений, которые произошли в коллективе.

-Создание блога или интернет страницы музыкально-театральной студии. Ученики самостоятельно разрабатывают концепцию интернет продвижения, создают страницу в социальных сетях, занимаются администрированием и пополнением информации.

Вывод.

Таким образом, использование игровой деятельности, частичное применение проектно-исследовательской работы, способствует формированию устойчивого интереса к занятиям в музыкально-театральной студии, и как следствие формированию творческих способностей, креативности и самостоятельности учащихся. Применение специфических игровых тренингов и творческих заданий, таких как режиссура, позволяют в полной мере раскрыть индивидуальные особенности ребенка, развить его творческую природу и свободу мышления.

Список литературы.

1. Выготский, Л. С. Игра и её роль в психологическом развитии ребенка. Вопросы психологии [Текст]/Л. С. Выготский//М.: Просвещение, 1966 г.- С.158
2. Жук, Л. И. Музыкальные игры и конкурсы [Текст] / Л. И. Жук//М.: Минск: Красико – Принт, 2008 г. – С.128
3. Кавтарадзе, Д. Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения [Текст]/Д. Н. Кавтарадзе//М.: изд-во «Флинта», 1998 г. – С.134
4. Леонтьев, А. Н. Психологические основы дошкольной игры [Текст]/ А. Н. Леонтьев// М.: Просвещение, 1944 г. – С.120
10. Яновская, М.Г. Творческая игра в воспитании младшего школьника [Текст]/М. Г. Яновская//М.: Просвещение, 1994 г. – С.136
11. Сайт «Психология и педагогика» <http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html>