

**Иванов Станислав Васильевич,
преподаватель хореографического искусства
первой квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
г. Набережные Челны**

ПОИСК И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ АРТИСТИЧНОСТИ И ЯРКОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НОМЕРОВ

Успех любого хореографического номера во многом зависит не только от самой постановки и идеально отрепетированных композиций танца, не только от слаженной работы всего коллектива и его руководителя, но и от интересной подачи, выразительности и яркости его исполнителей. Это классическая теорема, не требующая доказательств.

Что же сможет помочь руководителю хореографического коллектива сделать так, чтобы вовлечь своих юных артистов в активное участие на репетициях, чтобы от выступления к выступлению они продолжали расти не только в исполнительском, чисто техническом, но и в эмоциональном плане? Ответ на это довольно простой.

В первую очередь, помочь раскрыться в индивидуальной и коллективной выразительности сможет игра. Игра не в обычном виде «а давайте поиграем во что-нибудь», а настоящая актёрская игра, пусть даже начального уровня.

Как можно выделить самого яркого и заинтересованного ребёнка, чтобы в дальнейшем задействовать его на роль солиста в танце? На первый взгляд, довольно просто. Еще на ранних этапах постановки номера, можно проводить своеобразные «кастинги». В актёрской профессии существует целый ряд упражнений, направленных на развитие самых базовых навыков коммуникаций, творческой кооперации и, конечно же, самовыражения.

Первым и серьёзным подводным камнем, на первых этапах занятиями актёрским мастерством, да и самой хореографией в целом, обычно становятся банальная зажатость и стеснительность ребёнка. Некоторые дети, несмотря на свою обыденную общительность и даже раскованность, неожиданно могут оказаться абсолютно не готовыми к публичной демонстрации каких-то личных умений, талантов к чему-то. Кто-то из них даже никогда вслух ничего не говорит, и лишнего слова от них не дождётся. Как правило, попытка привлечь такого учащегося во что-то, что потребует от него выступить перед другими в одиночку, неизбежно приводит к отстранённости, полному эмоциональному закрытию и, как следствие, слезам на уроках. Конечно, ни в коем случае, не рекомендуется силой пытаться вовлекать детей в коллективную игру. Так, как возникает риск вообще потерять его, вызвав полное отторжение и дальнейшее нежелание посещать занятия, даже если ребёнок обладает хорошими природными данными и большим интересом к хореографии. К вопросу «а что же делать в таком случае?» есть один довольно хитрый ответ.

Когда происходит подобная ситуация, не стоит накалять обстановку, требуя от ребёнка полного подчинения. Тем более, нельзя позволять остальным участникам процесса делать то же самое. Ведь дети очень часто любят ловить друг друга на «слабо». Оценив ситуацию, можно крайне осторожно сделать небольшую паузу; сделать вид, что вы отвлекаетесь на других детей, как бы переводя внимание на них. При этом необходимо постоянно держать в поле зрения самого отказника. Таким образом, можно отслеживать его реакцию на происходящее. В это время можно провести короткую игру или упражнение с основным составом и, в какой-то момент, сделать вид, что ничего из этого не получается. Посетуйте, что абсолютно некому помочь вам и, как бы, поищите глазами того, кто сможет это сделать. Ваш выбор, конечно же, должен пасть именно на ребёнка, сидящего «на скамейке запасных».

Дальнейшие действия могут развиваться по несложному алгоритму. Если вы видите, что ребёнок внутренне готов и даже делает попытки давать советы другим, что-то

предлагает с места и т.п., то смело назначайте его своим помощником, не требуя с него занять своё место в игре. Поручите ему самому провести упражнение, пусть он на некоторое время станет главным режиссёром либо ведущим игры. Возможно, это будет первым шагом к упрощению ситуации. Оставьте детей на непродолжительное время предоставленными самим себе. Пусть они спокойно поиграют и пообщаются. Дети отлично умеют распределять роли между собой.

Победным финальным шагом в вашей «дуэли» с зажатым ребёнком вполне может стать ваше предложение поменять режиссёра игры на другого человека. Если первоначальный отказник войдёт в игру, оставив свои первоначальные страхи и сомнения, то он совершенно комфортно примет это предложение и, незаметно для себя, станет её полноценным участником. Возможно, что его стеснение и неуверенность возникли, как самый первый способ самозащиты от возможных публичных неудач. Здесь необходимо подчеркнуть, что такое решение творческого конфликта может сработать не с первого раза, нужно ориентироваться по ситуации.

Жизнеспособность практики привлечения детей к актёрским занятиям на уроках хореографии во многом зависит от доброжелательности самого педагога. Авторитарность в творческом процессе раскрепощения учащихся приводит к отрицательным результатам и её следует избегать.

Еще раз повторюсь, что закрытым и некоммуникабельным ребёнок может быть даже при наличии хороших природных данных и желании заниматься хореографией. Некоторые причины этой закрытости мы уже обсудили выше.

Теперь перейдём к некоторым решениям этих проблем. Самыми простыми из них являются занятия актёрским мастерством начального уровня. Это базовые упражнения, позволяющие развивать навыки коммуникации. Работа в театральной и киностудии помогла лично мне выделить для себя основные моменты для переноса и адаптации этих упражнений на занятиях хореографии.

Эти упражнения разделены на 3 блока:

I блок: «Основы актерского мастерства»:

Развитие артистической смелости, актерского внимания, воображения и фантазии.

Действия с реальными предметами в условиях вымысла.

Развитие импровизационных способностей.

II блок: «Коммуникативный»:

Развитие навыков сценического общения: работа с воображаемым и реальным предметом.

Определение «Я» в коммуникативном пространстве («Предлагаемые обстоятельства»).

Взаимодействие со зрительской аудиторией.

III блок: «Проведение мероприятий разных форм»:

Знакомство с правилами работы ведущего при проведении мероприятия выбранной формы.

Занятия можно выстроить в той последовательности, которая будет для вас наиболее приемлемой: последовательно, выборочно или фрагментарно; чередуя блоки или же останавливаясь на одном из тех, который в данный период времени является значимым.

I блок: «Актерское мастерство»

Упражнение №1: «Взрыв»

Исходное положение «в точке», т.е. на коленях, руки обнимают колени, а голова максимально опущена. Положение тела замкнутое, закрытое. Это может быть икринка, яйцо, зерно – в зависимости от того, что мы хотим получить в итоге. В данном случае это зародыш новой звезды или даже вселенной. Из точки нужно «взорваться» по хлопку: максимально активно выбросить из себя в окружающий мир энергию, чтобы каждая наша клеточка, каждый участок тела ее излучал. Тело при этом принимает самые неожиданные позы. Чем они разнообразнее, тем лучше. Взрыв должен быть мгновенным. Это реакция – ответ на хлопок, как будто хлопок – детонатор. А тело – мина. Между хлопком и взрывом не должно быть ни секунды паузы. Акцентируйте внимание детей на том, чтобы

они не думали какую позу примет их тело. Пусть поза рождается спонтанно, подсознательно. Важно, чтобы они не успевали ее придумать. Неожиданный хлопок – и жесткое требование мгновенного взрыва

Упражнение №2: «Переход»

Нужно пройти «по тонкому льду» от одной до другой стены класса, затем по «вспаханной земле», «босиком», «босиком по гравиям», «по холодненькой траве с росой», «по углям», «по колену в снегу».

Меняя предлагаемые обстоятельства, мы меняем логику поведения будущих артистов. Их основная задача – поверить и подлинно действовать в вымысле. С помощью этого упражнения достигается мышечная свобода. Важно начинать именно с ног, потому что они наименее выразительны у современного человека. Но не у хореографов, разумеется. Это не к нам. Само упражнение выполняется в сфере воображения, как и все остальные.

Упражнение №3: «Мимикрия»

Мимикрия – это способность животных преобразаться в соответствии с окружающей средой.

Ведущий объявляет, что сейчас он на несколько секунд выйдет из аудитории, а все участники тренинга должны будут «спрятаться», «слившись» со средой. Тот, кому плохо это удастся, выбывает из игры. Как можно «смимикрировать»? Например: на стуле ведущего висит черная сумка. Если у игрока тоже черная одежда. Он может повиснуть на стуле «в виде» сумки. Если он обнаружит сочетание одежды со стеной, можно «прилипнуть» к ней. Можно принять формулу стула, стать «оконной рамой» и т.д. Главное – внимательно изучить окружающее пространство, себя самого и найти общие черты. Затем уже вступают в силу выдумка, смелость, чувство юмора.

II блок: «Коммуникативный»

Упражнение №1: «Заполни середину»

Ребенку предлагается соединить в связный рассказ два предложения:

1) «Далеко на острове произошло извержение вулкана...»; «...поэтому сегодня наша кошка осталась голодной».

2) «По улице проехал грузовик...»; «...поэтому у Деда Мороза была зеленая борода».

3) «Мама купила в магазине рыбу...»; «... поэтому вечером пришлось зажигать свечи».

Совершенно не связанные между собой фразы, которые затем удастся объединить очень естественно и красиво, можно брать из книг, открывая их на случайных страницах.

Упражнение №2:

«Апельсин»

Участники группы сидят по кругу. У педагога в руках мяч.

Инструкция

«Давайте, вообразим, что это (показывает мяч) – апельсин. Сейчас мы будем бросать друг другу, говоря при этом, какой апельсин вы бросаете. Будем внимательны: постараемся не повторять уже названные качества, свойства апельсина и добиться того, чтобы мы все принимали участие в работе».

Педагог начинает работу, называя любую характеристику апельсина, например, «сладкий». В процессе выполнения упражнения педагог побуждает участников к более динамичной работе, формулируя свои высказывания позитивно, например: «Давайте работать быстрее».

Также педагог обращает внимание группы на моменты, когда происходит переход в другую содержательную плоскость. Например, звучали такие характеристики как «желтый», «оранжевый», а следующий участник говорит: «африканский». В этом случае педагог может сказать: «Появилась новая область – страна – производитель». Упражнение направлено на развитие беглости мышления, скорости извлечения информации из памяти, а также способности осознанно переходить в новые содержательные области.

Упражнение №3: «Знакомство»

Участники группы сидят по кругу. Педагог стоит в центре.

Инструкция

«Сейчас у нас будет возможность продолжить знакомство. Сделаем это так: стоящий в центре круга предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-то умением. Это умение он называет. Например, я скажу: «Пересядьте все те, кто умеет ездить на велосипеде», и все те, кто ездит на велосипеде, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, постарается в момент пересаживания занять одно из свободных мест, а тот, кто останется в центре круга без места, продолжит работу. Используем эту ситуацию, чтобы больше узнать друг о друге. Кроме того, надо быть очень внимательным и постараться запомнить, кто пересаживался, когда называли то или иное умение. Это нам понадобится немного позже». В ходе упражнения педагог побуждает участников называть разнообразные умения, отмечая особенно оригинальные и интересные. После того как названо примерно 8–12 умений, педагог останавливает упражнение и продолжает инструкцию: «Сейчас у нас будет 5 минут, в течение которых каждый придумает рассказ о нашей группе, используя ту информацию, которую вы сейчас узнали о каждом из нас».

Через 5 минут педагог предлагает каждому рассказать получившийся у него рассказ. При этом педагог проявляет активность и при каждой подходящей ситуации дает участникам группы позитивную обратную связь.

III блок: «Проведение мероприятий разных форм»

Упражнение №1: «Необыкновенный концерт»

Ведущий раздает каждому участнику лист бумаги, где он должен написать название концертного номера (любого жанра искусства), который хотел бы увидеть, если бы пришел на концерт. Затем, собрав эти записки, ведущий отбирает самые оригинальные, дополняет их своими пожеланиями. Этот набор номеров и войдет в программу «необыкновенного концерта», который тут же импровизационно разыгрывают участники тренинга.

Всех следует разделить на пары. Каждая пара наугад вытягивает записку с заданием, но держит пока его в секрете. Пусть для всех остальных это будет сюрпризом. Итак, задание получено. На придумывание номеров 3–5 минут. Можно использовать любой реквизит, любые подручные средства, но в основном, желательно – фантазию и чувство юмора. Все одновременно являются и зрителями концерта, и его участниками. Ведущий или кто-нибудь из играющих становится конферансье и объявляет номера концерта. Номера могут быть самыми разными – шуточными и серьезными. Например, «Выступление в Большом Театре», «Полёт шмеля», «Танец маленьких лебедей», «Цирковой номер с дрессированными крокодилами» и т.д.

Упражнение №2: «Упражнения с использованием движений»

Учеными давно доказана связь между развитием движений и формированием речевых навыков. Сочетание работы над техникой речи с ритмическими движениями тела дает хороший эффект и помогает снять напряженность, скованность. При работе можно использовать ходьбу, движения рук и ног, производить жесты, помогающие пониманию содержания речи.

Рекомендуются задания следующего типа:

— проговаривание скороговорок или считалок с дирижированием в такт речи (указательный палец правой руки движется вверх-вниз; движение-слово):

проговаривание считалки с движениями. Подойдет любая несложная считалка.

Существует целый ряд упражнений, основанных на имитации звуков и движений различных естественных ситуаций, например:

- а) вообразаемым насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные движения и произнося С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С...;
- б) короткими, отрывочными движениями сжимайте “грушу пульверизатора”, сопровождая движения звуками Ф! Ф! Ф! Ф!...;
- в) изобразите, что вы рубанком стругаете доску: Ж-Ж-Ж-Ж! Ж-Ж-Ж-Ж!...;
- г) покажите, как вы косите траву: С-С-С-С! С-С-С-С!...;
- д) натрите пол щеткой: Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш!

Представленные выше упражнения можно выстроить в той последовательности, которая будет для вас наиболее приемлемой: последовательно, выборочно или фрагментарно; чередуя их или же останавливаясь на одном из тех, который в данный период времени является значимым.

При условии систематического выполнения упражнений результат будет заметен уже в ближайшее предполагаемое время - в течение первой учебной четверти. Дети заметно меняются в характере общения, проявляется их желание выделиться среди сверстников и товарищей по коллективу. Появляется спортивный азарт и стремление стать лидером группы, активное желание исполнять сольные партии в танцевальных номерах.