

Роль и функции сценического движения в воспитании вокалиста

*Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области
Педагог дополнительного образования **Логина Ю.Н.***

Аннотация. В представленной статье рассмотрены задачи и функции дисциплины «Сценическое движение» в детских вокальных коллективах. Исследуется влияние синтеза вокального и хореографического искусства на становление гармонично развитой личности.

Ключевые слова: вокальный коллектив, сценическое движение, художественный образ, пластика движения.

Основная задача артиста на сцене – грамотно донести замысел произведения, будь то танец или песня. Сейчас уже никого не удивишь крепким вокальным выступлением. Нужно создать художественный образ, в который будет вложена личная харизма исполнителя, мимика, жесты, умение двигаться в соответствии со стилем, музыкой, постановка тела, подача. Немаловажную роль играет костюм и грим. Этому способствует дисциплина «Сценическое движение для вокалистов», изучаемая в процессе подготовки вокалистов в образовательном учреждении дополнительного образования.

Известно, что роль хореографии для полноценного эстетического воспитания личности очень велика. Танец как богатейший источник эстетических впечатлений человека формирует его художественные ценности как содержательную часть его личности при вступлении в социум, в иную творческую общность, где он продолжает своё формирование, основываясь на эстетические накопления старших товарищей, педагогов.

Будущие вокалисты, соприкасаясь с хореографическим искусством в удобной для них форме, постепенно развивают в себе эмоциональную восприимчивость к музыке, совершенствуют творческие способности, усиливают эстетический вкус.

Юные вокалисты, которые только приходят на первый год обучения, чаще всего до сих пор не занимались хореографией, поэтому у них отмечаются проблемы с координацией, сутулость, слабый мышечный корсет, неразвитая мышечная память. Многие из них отмечают страх и панику перед движениями, не могут понять, как синхронизировать движения головы и рук, активные движения ногами и скручивания корпуса, а также держать дыхание и

ритмически не сбиваться, соединяя это воедино. Здесь очень важна работа мозга, поэтому именно двигательные движения способствуют развитию и быстрому вовлечению в процесс познания собственного тела. По словам Шишкиной В.А., «физиологи, занимаясь изучением развития мозга и его функций, объективно доказали, что при любом двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг. Ученые рекомендуют педагогам использовать движения как важнейшее средство умственного развития детей». [5. с.15]

Что важно осознавать будущему певцу? Прежде всего, он должен одинаково хорошо владеть своим голосом и телом. Выход на сцену неопытного актера всегда сопряжен с опасностью потери власти над своим телом. От смущения происходят зажимы, теряется мышечный тонус, тело становится безвольным, расхлябанным или, наоборот, неуклюжим и неповоротливым. «Напряженные, нелепые позы выражают внутренний дискомфорт ребёнка, стеснение, закрытость. Физический зажим, простимулированный психологическим состоянием». [4. с. 59].

Именно поэтому преподавателю важно знание основ психического развития, приемов и методов воспитания, двигательных навыков, необходимых эстраднему вокалисту.

Задачи сценического движения для вокалистов:

1. *Воспитание.* Способствовать созданию благоприятных условий для воспитания социально адекватной личности, привить потребность к саморазвитию, развить умение работать в команде, научить взаимной поддержке.

2. *Развитие.* Способствовать развитию возможностей тела, устранить страхи, связанные с внутренними комплексами и зажимами, развить легкость, подвижность, пластичность, фантазию, наблюдательность, мышечную память.

3. *Обучение.* Способствовать совершенствованию психофизических качеств и свойств личности, освоению технических приёмов, упражнений, танцевальной лексики и связок, умению активно и быстро перенимать новые движения, жесты и настроение образа.

Дисциплина «Сценическое движение» включает в себя творческие виды хореографической деятельности, которые способствуют развитию личности в целом и отдельных психических процессов: мышления, памяти, воображения и эмоций. Такое развитие лучше всего начинать ещё в детском возрасте, потому что в танце более всего реализуется потребность в движении, в выражении своей личности, раскрытия индивидуальности, умения проявлять чувства и эмоции.

В процессе освоения знаний вокалисты знакомятся с понятиями характера того или иного музыкального произведения, его внутреннего

содержания, учатся передавать выразительность танцевальных образов, запоминают не только движения и их последовательность, перестроения при работе в ансамбле, но и развивают свою собственную фантазию, воображение, наблюдательность, творческие возможности, основываясь на помощи и советах педагога.

Известно, что зрительное восприятие одно из самых сильных по воздействию, а значит, хореография служит для артиста важным инструментом в достижении цели - заинтересовать зрителя и оставить после себя зрительное воспоминание, которое отзывается в памяти спустя ещё долгое время.

Освоение дисциплины «Сценическое движение» будущими вокалистами основывается на осознании того, что хореография несёт важную задачу в самовосприятии мира через общение со зрителем и даёт обратную связь в энергетическом с ним обмене, а значит, выполняет важные функции.

Особо важна *познавательная функция*. Познавательные возможности хореографического искусства незаменимы другими сферами духовной жизни человека, что позволяет освоить труднодоступные науке стороны жизни: танец способен отразить всё многообразие предметно-чувственного мира человека и показать мир в его эстетическом многообразии. Так, на практических занятиях по сценическому движению обучающиеся изображают с помощью движения и мимики многие предметы и явления жизни: как раскрывается цветок, идёт дождь, разгорается костёр, чувства и эмоции людей, их взаимоотношения. Это также и танцевально-двигательная терапия для детей. Ощущая себя каким-то отличным от себя существом, они начинают по-другому чувствовать и то, каким может быть жизнь этого существа. Таким образом, снимаются психологические зажимы и уходят комплексы. Так мы подошли к следующей функции хореографического искусства – художественной.

Художественная функция отражает в номере и его воплощении на сцене собственные размышления о предметах, явлениях и ценностях, создавая целостный художественный образ, передающий высокое поэтическое и философское содержание музыкально-песенного материала.

Философская составляющая пластики – признак истинного погружения в искусство, которое стремится к мышлению в глобальном масштабе, решению социокультурных задач, к отражению мировых проблем. Большой популярностью среди обучающихся среднего и старшего возраста пользуются задания на пластическое изображение смысла жизни, скоротечности и цикличности жизненных процессов, противостояния добра и зла, проблем хрупкости мира.

Коммуникативная функция реализуется через общение.

Когда исполнитель представляет свой номер, он доносит своё «слово» по особым каналам связи (исполнитель-зритель). Это позволяет осуществлять обмен информацией без слов. Это повышает духовный потенциал человека, так как информация, которая передаётся посредством танца, более понятна зрителю любой национальности и способна преодолеть языковые барьеры.

«Элементы-знаки танцевального языка характеризуются, как знаки-изображения (статические позиции и положения, система классических движений, выработанная в процессе исторического развития), и как знаки-признаки (спонтанные, произвольные выразительные движения и жесты), и как условные знаки (жесты, искусственно разработанные движения, контролируемые заданным эмоциональным состоянием - актерство в жизни и на сцене)» [1. с. 132]

Функция воздействия на адресата воздействует через художественное произведение на психику человека, его мысли, чувства и эмоции. Например, мелодия колыбельной песни успокаивает, а песни военной тематики – бодрят, усиливают патриотические чувства. После прослушивания детям намного легче передать чувства и эмоции, которые они испытали, в пластическом выражении.

Роль воспитательной функции - формирование целостной личности. Учёными доказано, что искусство комплексно влияет на развитие личности человека, формируя строй его мыслей и чувств. По мнению Н.И. Козлова, пластическая выразительность понимается как «комплекс специальных навыков и умений артиста, способствующих художественному воплощению образа вокального номера. Именно пластическая выразительность в системе «актёр – зритель» несёт в себе воспитательную и художественную функцию» [2. с. 42].

Эстетическая функция в хореографическом искусстве реализуется в процессе формирования творческих способностей личности. Эстетическая функция формирует эстетические потребности и вкусы человека в системе его ценностей и мотивации творческой деятельности человека, развитию творческого потенциала личности.

Таким образом, хореографическое искусство в процессе воспитания будущего вокалиста играет важную роль. Оно включает в себя познание и развитие, эстетическое преобразование, творческую деятельность, организует коммуникации, создаёт художественный образ и транслирует идеи, чувства и мысли, воздействуя как на исполнителя, так и на зрителя. Вокалисту необходимы систематические занятия сценическим движением в виду пользы не только для физического развития, но и для развития выразительными средствами хореографии и вокала гармонично развитой личности, а также определения обучающимся своей будущей профессии.

Список использованных источников:

1. Атитанова Н.В. Танец как смысловая универсалия: от выразительного движения к «движению» смыслов. Диссертация кандидата филос. наук. Морд. Гу. – Саранск, 2000. 185 с.
2. Козлов Н.И. Научная статья «О пластической культуре эстрадного артиста» из диссертации кандидата искусствоведения: 17.00.09 / Козлов Николай Иванович; [Место защиты: С.-Петербург. гуманитар. ун-т профсоюзов]. - Санкт-Петербург, 2013. 203 с.
3. Святкина И.В. Роль хореографического искусства в воспитании будущих вокалистов//Сетевое издание «Современные проблемы науки и образования». – Москва, 2020. - № 6.
4. Феофанова И. «Актерский тренинг для детей» - Москва: «Астрель», 2012. 144с.
5. Шишкина В.А. Движение+пение. - Москва: «Просвещение»,1992. 96 с.