

Методическая разработка конкурса
профессионального мастерства среди работников образования

**«Технология активных методов обучения в
дополнительном образовании детей»**

в номинации:

*Методическая разработка,
выполненная с использованием одного или совокупности
активных/интерактивных методов/приемов в реализации
дополнительной общеразвивающей/предпрофессиональной
программы или программы внеурочной деятельности.*

Ткаченко Мария Владимировна,
педагог дополнительного образования
дополнительная общеобразовательная программа
«Мир вокального искусства»
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Калининского района
(ГБУ ДО ДДТ)

Санкт-Петербург
2016

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность методической разработки имеет большое значение, т.к. процесс обучения, так или иначе, направлен на достижение результата, который, в частности, проявляется в умении ярко и эффектно продемонстрировать свое мастерство на публике, именно эта задача, часто, становится недостижимой, в силу различных причин.

Новизна этой работы связана с логическим подходом к проблеме, в следствии которого, потенциальный выступающий будет опираться на конкретные знания, а не на рефлексы и эмоциональную составляющую. При выборе данной темы автор руководствовался, с одной стороны, собственным опытом работы с выступающими детьми и подростками, а с другой, опытом передовых актерских, ораторских и музыкальных школ России и зарубежья.

Цель методической разработки заключается в *формировании модели положительного сценического опыта* у учащихся, а также его закрепления и трансляции в другие сферы деятельности.

Задачи методической разработки:

Обучающие:

- Познакомить с техниками предсценической подготовки.
- Развить умение устанавливать причинно — следственные связи в последовательности композитор — исполнитель — слушатель.
- Обучить практическим навыкам работы на сцене.

Развивающие:

- Развить память, внимание, концентрацию внимания.
- Раскрыть актерское начало, воображение.
- Создать образовательную среду как условие «социальной ситуации развития» подрастающего поколения.

Воспитательные:

- Закрепить устойчивую эмоционально — волевую сферу артиста.
- Сформировать мотивацию к познанию, творчеству, труду, самостоятельным занятиям.
- Открыть осознанность в исполнении, понимании образа, возможность правильного прочтения и интерпретации музыкального произведения.

Планируемые результаты методической разработки:

Ребенок сможет на практике использовать полученные знания и навыки, которые, с одной стороны, улучшат его самоощущение на публике, а с другой, конечный результат творческой деятельности на сцене.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Конспект открытого занятия

Педагог дополнительного образования: Ткаченко Мария Владимировна

Дата: 10.03.2016.

Время: 15.15 - 16.00

Возраст учащихся: 10 - 13 лет

Тема: «Преодоление сложностей передачи музыкального образа»

Цель: формирование модели положительного сценического опыта у учащихся, а также его закрепление и трансляция в другие сферы деятельности.

Задачи:

Обучающие:

- Познакомить с техниками предсценической подготовки.
- Развить умение устанавливать причинно — следственные связи в последовательности композитор — исполнитель — слушатель.
- Обучить практическим навыкам работы на сцене.

Развивающие:

- Развить память, внимание, концентрацию внимания.
- Раскрыть актерское начало, воображение.
- Создать образовательную среду как условие «социальной ситуации развития» подрастающего поколения.

Воспитательные:

- Закрепить устойчивую эмоционально — волевою сферу артиста.
- Сформировать мотивацию к познанию, творчеству, труду, самостоятельным занятиям.
- Открыть осознанность в исполнении, понимании образа, возможность правильного прочтения и интерпретации музыкального произведения.

Методы:

- словесный (беседа, диалог, разъяснение, пояснение);
- создание проблемной ситуации;
- ситуация — оценка;
- наглядный;
- метод сравнения;
- объяснительно — иллюстративный;
- ситуация — тренинг;
- лекция — визуализация;
- театральный, разыгрывание ролей.
- коллективная мыслительная деятельность.

Тип занятия: комбинированный, развивающий.

Основные понятия, изучаемые на занятии:

- музыкальный образ;

- истолкование;
- интерпретация;
- «Тонопластика».

Оборудование:

- музыкальный центр;
- компьютер;
- проектор;
- раздаточный материал (схемы, пирамида качеств, материал для творческой работы)

Музыкальный материал:

- Иоганн Штраус «Венский вальс»
- Чарли Чаплин, музыка из кинофильма «Огни большого города»
- Чарли Чаплин «Сметка»

Структурный план занятия:

№	Вид деятельности	Материал к занятию	Время
1.	Организационный момент	Раздаточный материал на столах	2 мин.
2.	Слушание музыки	Иоганн Штраус «Венский вальс»	3 мин.
3.	Ведение в тему, новый материал.	Музыкальный образ	5 мин.
4.	Объяснение темы	Работа со схемами и таблицами Чарли Чаплин «Сметка»	10 мин.
5.	Игровая деятельность	Работа по группам. Группа №1 работает с карточками, группа №2 с презентацией.	10 мин.
6.	Практическая часть	Схема-пирамида	5 мин.
7.	Закрепление материала	Чарли Чаплин, музыка из кинофильма «Огни большого города»	5 мин.
8.	Подведение итогов занятия, рефлексия.	Анкета	5 мин.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

1. Вход. Организационный момент. (Слайд 1)

Задачи:

- организовать внимание учащихся;
- ввести в тему занятия на основе актуализации полученных ранее знаний.

П: Добрый день, ребята!

У: Здравствуйте, Мария Владимировна.

2. Слушание музыки. Просмотр презентации.

П: Дети, вслушайтесь, пожалуйста, в музыку, которая звучит. (Иоганн Штраус «Венский вальс»)

П: Я рада видеть Вас сегодня на занятии и уверена, что оно позволит нам узнать много интересной и нужной информации для каждого из присутствующих! Давайте запишем тему нашего занятия «Преодоление сложностей передачи музыкального образа».

3. Введение в тему.

П: Итак, сегодня на занятии мы обратимся к волшебному и загадочному миру образов! Скажите, пожалуйста, кто может испытывать сложности с передачей музыкального образа?

У: Исполнитель, человек, выступающий на сцене, на публике.

П: Объясните, а какие бывают исполнители, кроме музыкантов?

У: Политик, актер, бизнесмен.

П: Хорошо, а что такое музыкальный образ, кто сможет нам объяснить? (Отвечают на вопрос нерешительно).

П: В начале нашего занятия прозвучало музыкальное произведение, какие ощущения и ассоциации оно у Вас вызвало? (Иоганн Штраус «Венский вальс»)

У: Ощущения движения, танца.

П: Молодцы, давайте обратимся к нашему слайду и запишем определение понятия музыкальный образ, а прочитает его Саша. (Слайд 2)

П: Под воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается музыкальный образ, который затем воплощается в музыкальном произведении. Исполнитель является необходимым посредником между композитором и слушателем, его задача не просто точное воспроизведение нотного текста, но и, возможно, более полное воплощение намерений автора. (Слайд 3)

Большое значение для исполнителя имеет изучение эпохи, в которую жил композитор, его эстетических взглядов и т. п. Всё это помогает глубже понять содержание произведения. Каждый исполнитель, раскрывая авторскую концепцию сочинения, неизбежно вносит в исполнение и индивидуальные черты, определяющиеся как его личными качествами, так и господствующими в данное время эстетическими взглядами [5].

Таким образом, каждое исполнение произведения является его истолкованием или интерпретацией. Давайте поместим наши новые слова в музыкальный словарь. (Дети записывают определения в конец тетради).

4. Объяснение темы.

П: Дети, скажите, что необходимо для эффективной передачи образного содержания произведения? (Учащиеся совместно с педагогом заполняют первую колонку на доске). (ПРИЛОЖЕНИЕ А)

П: А что может помешать? (Учащиеся совместно с педагогом заполняют вторую колонку).

П: Отлично, а теперь я задам вопрос, адресованный к каждому из вас! Какие чувства Вы испытываете перед выходом на сцену? (Учащиеся заполняют колонку самостоятельно).

П: Что Вы говорите, стоя за кулисами?

У: Страх, радость, ответственность. (Дети называют, педагог переносит информацию на доску).

П: Давайте сравним количество положительных и отрицательных эмоций, отрицательные ответы в преимуществе! (Слайд 4)

П: Почему так происходит и что необходимо для того, чтобы не испытывать подобных ощущений перед важным выступлением? Хотелось бы услышать Ваши ответы! (Воспитанники отвечают)

П: Ну что ж, молодцы ребята! (Слайд 6)

П: Давайте вспомним то волнение, когда надо выйти перед всеми и рассказать отрывок басни? Наши колени тряслись, мы боялись забыть текст, потерять голос. Страх перед выступлением заставляет нас бесконечно ходить по коридорам! В это мгновение ошибкой многих становилось желание переждать этот момент, принять валерьянку и отдышаться!

Сегодня мы научимся обходиться без этого! Для начала давайте поймем, что с нами начинает происходить во время этого страха? Мы боимся сделать ошибку! *(Пауза)*. В этот момент мозг дает команду надпочечникам — «страшно», те, в свою очередь, начинают вырабатывать адреналин¹.

Адреналин — это энергия в чистом виде! Почему начинают трястись руки и ноги, начинают ходить ходуном колени? Потому что наш организм пытается хоть куда-то выместить эту энергию! Вы попробуйте в этом состоянии пробежать, разовьете очень хорошую скорость! Адреналин мы получили как подарок с незапамятных времен, когда из кустов на нас выпрыгивал тигр. В этот момент, за долю секунды вырабатывался адреналин, который давал возможность человеческому телу творить чудеса. А теперь я расскажу Вам, как обратить эти процессы в свою пользу!

Запомните, на этом страхе мы можем сделать гораздо больше, чем без него. Чего мы боимся? Что нас сейчас порвут львы или тигры? Конечно нет, но именно с тех самых незапамятных времен в нас сидит именно этот страх. И вот происходит выброс адреналина в кровь, сердце застучало все чаще, сделали несколько глубоких вдохов и выскочили, как прыгают вводу не думая. Просто говорим себе, раз, два, три и все! Мы на сцене! Если вы боитесь, что сами не сможете себя «вытолкнуть» на сцену, то попросите кого-то сделать это на счет три! Когда это произойдет, на публике будете уже не Вы со своими зажимами и мыслями, а Ваш двойник, наполненный энергией, похожий на мотор, который вышел на борьбу с неизвестным.

В этот важный момент выброс адреналина помогает Вам в самой первой фразе, вашем представлении! Он дает очень громкий голос, он настраивает Вас на первую сказанную фразу! Главное, продержаться первые несколько секунд, за несколько секунд никто не поймет, падаете ли Вы в обморок от собственного страха или Вы очень уверенный в себе человек! Даже если Вы понимаете, что перед публикой сейчас не Вы, а Ваш искусственный двойник, все что Вам нужно, это получить ответную реакцию зала.

¹ Адреналин — гормон мозгового слоя надпочечников, выполняющий важные функции в жизнедеятельности организма человека и животных.

И вот, эта обратная связь блокирует выброс адреналина и запускает выработку *эндорфинов*², мы начинаем наслаждаться тем, какие мы на самом деле хорошие! И этот образ перестает быть искусственным, и мы на самом деле становимся смелыми, позитивными и уверенными в себе!

5. Игровая деятельность. (Слайд 6)

П: Итак, сейчас мы переходим к практической части нашего занятия, для этого нам потребуется три участника. *(Три участника работают самостоятельно с карточками, остальные дети читают текст с презентации и запоминают его содержание. Задача каждого из трех участников наиболее точно показать, через движения и образы, свое упражнение с карточки, задача остальных детей угадать это упражнение).*
(ПРИЛОЖЕНИЕ В)

П: Пока готовятся наши участники, Вы можете изучить упражнения на слайдах, а я кратко расскажу об авторе системы упражнений, которая называется ТОНОПЛАСТИКА³. Она появилась благодаря известному российскому писателю и автору книг по различным аспектам популярной психологии, Владимиру Львовичу Леви⁴.

П: Участники, работающие с карточками приглашаются в центр учебного класса! Начнем!
(Слайд 7)

6. Практическая часть.

П: Отлично, мы детально изучили упражнения, используя систему, которая называется...?

У: Тонопластика.

П: Молодцы, теперь мы точно сможем приручить наш страх, который так старательно путает мысли и мешает сосредоточиться на самом главном! Кстати, а что является самым

2

Эндорфины — группа полипептидных химических соединений, по структуре сходных с опиатами, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние Э. приводит человека в состояние эйфории, его иногда называют «природным наркотиком», «гормоном счастья» или «гормоном радости». Любовь, творчество, слава, власть — любое переживание, связанное с этими и многими другими категориями человеческого существования, повышает уровень эндорфина в крови.

3

Тонопластика (от слов «тонус» и «пластика») – система навыков самоработы.

4

Владимир Львович Леви (р. [18 ноября 1938 года](#), [Москва](#)) — российский врач-психотерапевт, [психолог](#), писатель, художник и музыкант. Автор научных работ и популярных книг по [психологии](#) и [медицине](#), художественной прозы, стихов и песен, оформитель собственных книг.

важным во время выступления? Как достичь успеха? Завоевать любовь слушателей?
(Учащиеся не дают конкретного ответа)

П: Следующее задание будет письменным, я прошу взять Вас ручки и ответить на вопрос. С помощью каких средств можно расположить к себе аудиторию? Расположите, пожалуйста, по приоритету следующие качества. (На слайде выписаны качества в хаотичном порядке, дети выполняют письменное задание на заранее подготовленных карточках-пирамидах). (Слайд 7) (ПРИЛОЖЕНИЕ Б)

П: Итак, давайте обсудим, что у нас получилось. (Начинаем описывать с пятой цифры и поднимаемся вверх. Дети отвечают, однако, у всех разные варианты). (Слайд 8)

П: А сейчас я задам Вам очень серьёзный вопрос. Так ли важно делать акцент на красивое платье? Украшения или утрированную артистичность, направленную на желание всем понравиться? (Риторический вопрос).

Более важными являются задачи, связанные с передачей образного содержания и смысла произведения, ведь артист является своеобразным транслятором, с помощью которого писатель, композитор или балетмейстер передает ценности, которые не меркнут с годами, такие как, любовь, дружба, самопожертвование и помощь... Поэтому для передачи образа очень важно актерское начало в исполнителе, умение перевоплощаться, перемещаться во времени, чувствовать время произведения, его дух.

7. Закрепление материала.

П: Сегодня мы сделали много интересных открытий, и я бы хотела дать Вам задание, в котором каждый должен продолжить фразу и рассказать нам, что нового и полезного он сегодня узнал. Фраза звучит следующим образом: Сегодня на занятии я....

У: Сегодня на занятии я...

8. Подведение итогов занятия. Рефлексия.

В заключение нашего занятия, я попрошу оставить Вас свои впечатления о теме, с которой мы сегодня познакомились. (Отзыв предварительно составляется педагогом в тестовой форме и выдается ученикам в конце занятия, включает в себя 3 закрытых, 2 открытых вопроса). (ПРИЛОЖЕНИЕ Г)

П: Я рада, что смогла Вас заинтересовать, надеюсь, что в дальнейшем, Вы продолжите заниматься и развиваться в этом направлении! Хочу пожелать Вам успехов в творчестве и новых побед! Большое спасибо за внимание!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время, тема предсценической подготовки, является чрезвычайно интересной и важной. Большое количество детей успешно обучается в учреждениях дополнительного образования, однако, момент демонстрации конечного результата творческой деятельности, в виде отчетных концертов, экзаменов или конкурсов, всегда сопровождается определенным стрессом.

Формирование правильного мышления на сцене, постановка нужных задач и осознание работы человеческого сознания в стрессовых ситуациях, дают хорошую основу для уверенности в собственных силах и возможностях. Благодаря данному занятию, воспитанники поймут, что выступление на сцене – это организованный и спланированный процесс, а не хаотичное проведение, под властью собственных эмоций страха.

В заключении открытого занятия, проводимого 10.03.2016 на основе методической разработки, учащиеся, совместно с педагогом решили следующие учебные задачи:

- Узнали техники предсценической подготовки.
- Развили умения, связанные с установкой причинно – следственных связей в последовательности композитор – исполнитель – слушатель.
- Обучились практическим навыкам работы на сцене.

Хочется отметить, что материал, приведенной выше, методической разработки будет полезен и интересен для многих педагогов и учащихся, которые развиваются и совершенствуются в данной области.

Для достижения наилучшего результата во время открытого занятия очень важно создать комфортную обстановку для воспитанников, т.к. тема преодоления сценического страха может являться «больной» для воспитанников подросткового периода, которые, возможно, ранее уже испытывали неприятные ощущения на сцене и сформировали стойкую неприязнь к публичным выступлениям. При организации занятия важно учесть все детали, в том числе, расстановку мебели (*ПРИЛОЖЕНИЕ Д*), рассадку амфитеатром, предварительное формирование иллюстративного, музыкального и игрового материала.

Таким образом, при спланированной и продуманной организации учебного процесса, доброжелательной и располагающей к общению обстановке с одной стороны, а также последующей практике воспитанниками полученных знаний и навыков с другой, можно добиться эффективной и стабильной сценической работы в дальнейшем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леви, В.Л. Приручение страха [Текст:] / В.Л. Леви: – М.: «Метафора», 2009. –152с.
2. Пильчена, С. Страхи публичных выступлений [Текст:] / С. Пильчена: – М.: «Издательские решения», 2015. –3с.
3. Эриксон, Э. Один на сцене [Текст:] / Э. Эриксон: – Спб.: «Самокат», 2016. –30с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь [<http://www.music-dic.ru/html-music-keld/i/2783.html>]
5. Специализированное издание об академической музыке Бельканто [<http://www.belcanto.ru/interpretazia.html>]
6. Шевченко, Л.В. Разнообразие музыкальных образов в произведениях// Библиотека методических материалов для учителя – 2014 [http://infourok.ru/statya_raznoobrazie_muzykalnyh_obrazov_v_proizvedeniyah-189749.htm]