Музыкальное и звуковое сопровождение театрализованного действия + пение

Кукольный театр, глазами ребёнка, это волшебство, целый мир, где куклы оживают.

Если говорить профессионально, то театр-синтез искусств, который вводит ребёнка в мир искусства и формирует в нём как художественную, так и духовную культуру, приобщает ребёнка к прекрасному, даёт возможность проявить себя в творчестве.

Сюжет кукольного спектакля требует дополнительных средств выразительности, одним из которых стала музыка.

Музыка в спектакле всегда сохраняет приоритет. Она одно из важнейших средств, которое помогает созданию сказочной атмосферы и настроения в спектакле, помогает ребёнку глубже проникнуть в литературное содержание произведения, ощутить переживания чувств и взаимоотношений между героями, а также нужна для создания целостного образа персонажей-героев данной пьесы.

В современном кукольном театре музыка выполняет несколько функций: она комментатор, информатор и средство предвосхищения действия. Музыка композиционно объединяет спектакль, с её помощью облагораживаются такие звуковые явления, как реальные шумы. Кроме того, музыка даже выполняет функции тишины.

Чередование и последовательность музыкальных фрагментов помогают установить и сохранить ритм и композицию спектакля.

Музыкальное вступление вводит зрителя в атмосферу спектакля.

Музыка образует рамку спектакля, т.е. звучит в начале и в конце представления и заполняет паузы между картинами, сопровождая смену декораций. Характер музыки в этом случае соответствует общему характеру представления, поддерживая его комедийную, весёлую или серьёзную лирическую тему.

Музыка помогает переносу действия из одной среды в другую (из реальной жизни в сон, или появления персонажа из другого мира).

Музыка может акцентировать места, на которые надо обратить внимание. Иногда достаточно одной музыкальной фразы или аккорда, чтобы подчеркнуть драматическое или комедийное положение.

В воспитательном арсенале необходима музыка народная, авторская, классическая. Важно, чтобы она вошла в жизнь ребёнка и стала неотъемлемой частью его существования.

Мелодии в спектакле носят яркий характер, они просты и запоминаемы. Все персонажи перемещаются под музыку. Таким образом, музыка способствует драматическому развитию спектакля, она берёт на себя формообразующую роль, раскрывает смысл сцен, создаёт настроение спектакля.

Музыка помогает ребёнку разобраться в перипетиях сюжета, в сложных, запутанных действиях героев.

Подбор музыкального материала процесс сложный и называются партитурой спектакля. (целая система лейтмотивов-темы героев, лейттембров-помогающих разделить персонажей на положительных и отрицательных)

Итак, музыка в кукольном театре предназначена для детей и должна соответствовать потребностям, пониманию и восприятию детской аудитории, поэтому необходимо создавать яркие музыкальные, вокальные, инструментальные характеристики героев. В тоже время она должна соответствовать тематике.

Хочется выделить характерные черты:

1. Яркость и лаконизм, что оправдано особенностями театра кукол. Дети легко воспринимают простые темы.

2. Музыка не должна заглушать слова героев, не должна быть крикливой, а также не должна «засорять» действие постоянным присутствием.

Многие театры кукол ставят не просто спектакли с музыкой, а подобно оперным или балетным постановкам, музыкальные спектакли, музыкальные сказки.

Спектакль может идти под запись, включая пение.

Используя фрагменты музыкального творчества одного композитора или нескольких, мы выступаем в роли режиссёра и как бы пересоздаём качественно новое целостное произведение.

Необходимо подбирать музыку из произведений одного стиля, или нескольких близких по творческой индивидуальности композиторов.

Ещё одной важной частью музыкального оформления являются шумы и звуки. Они помогают (вместе с декорациями, гримом, освещением сцены) раскрытию основной идеи произведения.

Фоновые шумы характеризуют место, в котором происходит действие. Они усиливают воздействие, повышают правдоподобность происходящего.

Также используются музыкальные инструменты для имитации звуков (свистульки-голоса птиц, колокольчик-велосипед, орехи-топот копыт, металлофон-превращения, восход солнца, писк мыши, погремушка-шум дождя)

Кроме механических шумов существуют звуки (кашель, чихание, зеванье, смех, плач, лай, рёв медведя).

Следует избегать нагромождения звуков, всё должно быть в меру.

Очень важно какие впечатления получит ребёнок от спектакля, что останется у него в памяти.

Народные сказки-кладезь мудрости, смекалки, интересных сюжетов. Они прекрасно подходят для первого знакомства с кукольным театром. А малыши очень любят театр.

Особую симпатию дети раннего возраста проявляют к русской народной музыке. Бурный восторг, когда слышат балалайку или саратовскую гармошку, поэтому лучше давать детям народные образцы, для формирования музыкального вкуса детей и приобщения ребёнка к народной культуре.

Самым доступным музыкальным материалом выступают фольклорные потешки, народные песни, попевки-распевки на двух-трёх звуках, то, в чём нет развёрнутой мелодии, простые мелодии, и несложный текст.

Дети учатся всему одинаково, через многократное повторение лёгкого и простого. Повторяя по десять раз одну и ту же мелодическую формулу, дети научатся её петь, мышцы привыкнут попадать на нужные звуки, и ребёнок будет петь красиво, с интересом, выразительно.

Кукольный театр-первая ступень, чтобы побороть страх и начать выступать. Ребёнок как бы выступает не сам, это поёт его кукла.

Для детей не важен результат, важен сам творческий процесс и сопровождающие его состояния: радость, ощущение внутренней свободы, искренность, удовольствие. Играя в театре, ребёнок обретает уверенность в своих силах.

Песенки-распевки. Они музыкальные, лёгкие, яркие, образные. Их можно разыграть по ролям. Уча их, ребёнок прежде всего развивается эстетически, обогащает свой музыкальный опыт, учится правильно дышать во время пения, вырабатывает координацию между слухом и голосом, приобретает умение держать темп, стремление к чистому интонированию. У них большие плюсы в развитии малыша:

--В них нет широких скачков, нет сложных ритмических рисунков.

--Возможность чередовать пение и речь, чтобы дети не устали.

--Дети получают огромное удовольствие одновременно играть с куклой и петь любимые песни.

Артикуляционная и дыхательная гимнастика.

Певческое дыхание существенно влияет на чистоту и красоту звука и выразительность исполнения, а также вырабатывает качественно-полноценные движения органов артикуляции.

Работа над репертуаром.

Постепенное знакомство с театром.

Обогащает представление ребёнка об окружающем мире, через театр песни.

Раскрывает перед детьми мир чувств, с помощью кукол.

Развивает у ребёнка творческую деятельность, позволяет личности раскрыться, ведёт к импровизации.

Процесс пения развивает у детей музыкальные способности, память, чувство ритма.

Любая пальчиковая игра может стать театром.

Например: «Раз-два-три- четыре-пять будем пальчики считать.

Этот пальчик-дедушка (большой палец)

Это пальчик-бабушка (указательный)

Этот пальчик-папа (средний)

Этот пальчик-мама (безымянный)

Этот пальчик-я (мизинец)

Вот и вся моя семья (сжать кулачок)

Воспитатель: А давайте сыграем песенку?

Дети: Давайте!

На мелодию «Барыня» пропеваем текст вместе с движениями.

В конце пальчики танцуют и кланяются.

Пение-один из важнейших видов музыкальной деятельности детей. Пение давно используется, как реабилитационное средство для детей с нарушением речи. Оно способствует развитию психических процессов и свойств личности (внимание, память, мышление, воображение), расширение кругозора, развитию речи. А пение на слоги способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения. В работе над пением большое внимание необходимо уделять чистоте интонации, дыханию, дикции, звукообразованию.

Этюды-развивающие речь, мимику, жесты, эмоции детей.

1 Педагог поёт детям песни, одновременно демонстрируя одноимённые игрушки. (кошка, собачка, петушок). После исполнения каждой песенки побуждает детей к звукоподражанию. (мяу-мяу, гав-гав, ку-ка-ре-ку) в грамзаписи звучит русская народная плясовая. Дети выбирают себе игрушку и танцуют с ней, импровизируя движения животных.

2 Другой пример. Педагог поёт песню «Вышла курочка гулять», управляя игрушкой, в соответствии с текстом. Незаметно к цыплятам подкрадывается кошка и пытается схватить их. Дети с педагогом кричат кошке «Брысь» и грозят ей пальчиком.

3 Побуждать детей участвовать в шумовом оркестре, используя шумовые инструменты.

Педагог поёт «К нам гостья пришла, Матрёшка пришла. Мы не зря кисель варили, пироги пекли». Матрёшка хочет поплясать, не хотите подыграть? (Звучит плясовая «Как у наших у ворот», дети играют на музыкальных инструментах). Можно воспользоваться картинками с изображением музыкальных инструментов.

Например: Раным-рано по утру пастушок туру-руру (педагог показывает картинку и вместо слов туру-руру звучит дудочка.

А коровки в лад ему, затянули-му-му-му (дети все вместе подпевают).

Необходимо побуждать детей эмоционально реагировать на происходящее. Побуждать детей повторять движения за взрослым.

Побуждать детей к музыкальным играм с использованием шапочек.

Например: игра «Весёлый оркестр». (зайчик-со скрипочкой, волк-с балалайкой, лиса-с колокольчиком, ёж-с дудочкой, сова-с трещёткой, медведь-с гармошкой, белка с бубном)

Педагог поёт: Пошёл зайка во лесок, нашёл зайка поясок.

Пошёл-сел под липку, нашёл себе скрипку.

(ведёт игрушку по столу, останавливается около скрипки)

ЗАЯЦ: Сбегаются зверюшки-ушки на макушке.

Зайчика послушать, пряничка покушать.

(педагог покачивает зайчика в ритме потешки, подводит к нему зверей с музыкальными инструментами и от лица зайки говорит:

Волк: Балалайка-бринь-бринь-бринь.

Лиса: Колокольчик-дзинь-дзинь-дзинь.

Ёжик: дудка-ду-ду-ду

Филин: на большой трубе бу-бу

Мышь на ложках-тук-тук-тук

Сова: на трещётках-шрук-шрук-шрук

Медведь на гармошке-фа-ля-фам.

Белка: в бубен громкий-бам-бам-бам.

Заяц: А теперь попробуй сам бубен взять и барабан!

Ля-ля-ля, ля-ля-ля вот и музыка твоя.

Педагог предлагает взять детям музыкальные инструменты и сыграть плясовую под грамзапись.

Чтобы показать сказку, мало прочесть её выразительно, надо превратиться в артистов.

Раз-два-три-четыре-пять-вы хотите поиграть?

Называется игра «Разминка театральная». (встать врассыпную)

--Сказки любите читать?

Дети: Да!

Воспитатель: Артистами хотите стать?

Дети: Хотим!

Воспитатель: Тогда скажите мне, друзья: «как можно изменить себя, чтоб быть похожим на лису, или волка, на козу?»

Дети: С помощью костюма, грима, причёски, головного убора.

Воспитатель: А без костюма можно, дети, превратиться, скажем, в ветер, или дождик, или бабочку, или пчелу?

Что поможет здесь, друзья?

Дети: Мимика, жесты!

Воспитатель: Что такое мимика? (Выражение лица)

Воспитатель: А жесты? (Движения рук, сопровождающие слова, выражающие то, или иное состояние человека).

Воспитатель: Правильно, сказали смело

А теперь взялись за дело. (продолжить театральную деятельность)

В результате театральной деятельности.

1 Дети любят петь.

2 Поют не только на занятиях, но и в неформальной обстановке самостоятельно.

3 Учатся владеть своим голосом.

4 Учатся слышать и передавать в пении движение мелодии

5 Учатся петь самостоятельно.

6 Постепенно всё больше раскрепощаются и импровизируют, благодаря театрализации.

Для спектакля важным звеном является музыкальное и звуковое сопровождение, которое просто необходимо для того, чтобы спектакль стал ярким, а также создать необходимую атмосферу.

Само представление можно и даже нужно начинать музыкой. Она поможет переключиться на восприятие спектакля.

К музыкальному оформлению относится включение в спектакль вокальных произведений, танцев, инструментальных пьес, фрагментов симфонических произведений, хора — одним словом, музыки всех жанров и форм. Можно заранее записать подходящие мотивы на диск или флешку, или играть на музыкальных инструментах.

К шумовому оформлению — включение в сценическое действие театральных шумов, а также звуков природы, таких как крики животных и другие.

Птичьи голоса воспроизводятся свистульками. Телефон – велосипедным звонком или будильником,) топот лошадиных копыт – кастаньетами или деревянными ложками) Шум паровоза – дудочкой и трением деревянных брусочков о крупнозернистую наждачную бумагу.

Во время представления музыка может ослабить или усилить напряженность действия: когда Змей – Горыныч выскакивает из пещеры, можно ударить в барабан или в крышки от кастрюли, а когда падает снег, можно негромко звякнуть треугольником или ксилофоном. Также можно использовать руки и ноги для хлопков и стуков в нужных местах.

Можно придумать варианты музыкального сопровождения спектакля с помощью *«живого»* шумового оркестра, в котором участвуют дети, не занятые в спектакле.

Следует следить за тем, чтобы музыкальные и шумовые эффекты не мешали рассказчику и кукловодам. Надо помнить о том, что звуковые эффекты для того, чтобы обострить восприятие, а не притупить слух и утомить.