

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Мещанова Л.Н.¹, Козинская О.Ю.¹

¹ ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Саратов, e-mail: tmto2013@yandex.ru

В данной статье школьный музыкальный театр показан как синтез развлечения и воспитания учащихся, определенный вид музыкально-театральной исполнительской деятельности, участники которой должны быть певцами и актерами одновременно, они должны уметь танцевать, переживать и пластически выражать музыкальное действие, и специфика заключается в том, что здесь содержание образов раскрывается средствами музыкального искусства; рассмотрены программы для школьников «Арт-фантазия» (автор Э.Г. Чурилова), «Культурное развитие личности ребенка» (автор Э.Р. Куриленко) и др.; выделены педагогические функции школьного музыкального театра и его основные направления; возможности использования методов театральной педагогики в ряде специальных дисциплин как на базе Института искусств, так и на музыкально-педагогических факультетах, что, в свою очередь, способствует развитию творческого потенциала студентов; описаны варианты некоторых заданий для студентов на разных этапах обучения, знакомства с произведениями русских и зарубежных классиков в области литературы и живописи, посвященными музыке, музыкантам, музыкальной деятельности и восприятию вообще, которые способствуют развитию внимания в целом и слухового внимания в частности, определению авторского замысла живописного произведения, его идеи и пафоса через круг вопросов, разработанных А. Мелик-Пашаевым и З. Новлянской, ассоциаций после прослушивания музыкальных произведений; работа, связанная с игровой деятельностью по «оживлению» предметов или картин природы, которая способствует формированию режиссерского умения наблюдать и философски осмысливать действительность, анализировать предлагаемый сценарий, что, в свою очередь, приводит к постановке спектакля.

Ключевые слова: школьный музыкальный театр, учитель музыки, режиссер, школьники, методы преподавания, творческий потенциал, игровая деятельность.

SCHOOL MUSICAL THEATER IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE

Meshchanova L.N.¹, Kozinskaya O.Yu.¹

¹ FGBOU VO "Saratov national research state University named after N. G. Chernyshevsky", Saratov, e-mail: tmto2013@yandex.ru

In this article, the school musical theater is shown as a synthesis of entertainment and upbringing of students, a certain type of musical and theatrical performing activity, the participants of which must be singers and actors at the same time, they must be able to dance, experience and plastically express musical action, and the specificity is that here the content of images is revealed by means of musical art; considered programs for schoolchildren "Art-fantasy" (author E.G. Churilova), "Cultural development of the child's personality" (author E.R. Kurylenko), etc. ; highlighted the pedagogical functions of the school musical theater and its main directions; the possibility of using the methods of theatrical pedagogy in a number of special disciplines both on the basis of the Institute of Arts and at the music and pedagogical faculties, which, in turn, contributes to the development of the creative potential of students; described options for some tasks for students at different stages of study; acquaintance with the works of Russian and foreign classics in the field of literature and painting devoted to music, musicians, musical activity and perception in general, which contribute to the development of attention in general and auditory attention in particular, the definition of the author's idea of pictorial production, his ideas and pathos through the circle questions developed by A. Melik-Pashayev and Z. Novlyanskaya, associations after listening to musical works; work related to the game activity of "reviving" objects or pictures of nature, which contributes to the formation of the director's ability to observe and philosophically comprehend the reality, to analyze the proposed scenario, which, in turn, leads to the production of the play.

Keywords: school musical theater, music teacher, Director, students, teaching methods, creativity, play activities.

В рамках развития современного российского общества всё более значимую роль имеет направление культурно-образовательного пространства, при этом подчеркивается

необходимость развития школьных театров, в том числе и музыкальных.

Роль искусства в процессе формирования личности можно определять как корректирующую, обогащающую, усиливающую нравственно-эстетическое и творческое влияние труда, окружающих условий. Нельзя отрицать, что искусство театра стирает грань между искусством и жизнью, сливается с реальностью. Предлагаемые обстоятельства на сцене воспринимаются зрителями как сама жизнь. И если в тематике и содержании спектакля будут заложены общечеловеческие ценности, которые найдут дорогу к сознанию зрителя через переживаемые эмоции, мы можем утверждать, что именно театральное искусство будет положительно влиять на нравственное и духовное «здоровье» общества.

Анализируя работы видных ученых и деятелей культуры (А.А. Брянцев, П.М. Ершов, К.С. Станиславский и др.), мы пришли к некоторым выводам: в школе происходит повседневная реальность; развлекательная направленность театра несомненна; развлечение – своеобразная потребность каждого индивида, а школа, образование – естественно, считается необходимостью, обязательным элементом жизнедеятельности человека, причем наибольшую актуальность этот тезис приобретает именно в отношении к детскому и подростковому возрасту; вместе с тем чем меньше организованных и целенаправленных мероприятий-удовольствий для подрастающего поколения, тем больше опасность в том, что дети будут восторгаться по другому поводу. Тем более, что если не найдется хороших поводов для восторга, то юность увлечется чем придется. И именно театр, театральное искусство имеет своей целью пропаганду общечеловеческих идеалов и культурных ценностей, формируя при этом всестороннее развитие личности ребенка, особенно его эмоциональной сферы, преодолевая пространство и время, так как объединяет и сочетает синтез искусств, таких как музыка, живопись, танец, литература, актерская игра, что и представляет собой драматическое искусство [1]. Таким образом, посещение театральных постановок формирует личностные качества и способность к соучастию и состраданию. Если мы будем ориентированы на духовное освоение мира, причем учитывая при этом не только научную и нравственную, но и эстетическую составляющую, то мы откроем ребенку возможность проникнуть в эстетическую сущность явлений, открыть для себя их неповторимость, увидеть все эстетическое богатство мира, отдельных событий и предметов, так как именно в жизни и в искусстве человек постигает и учится постигать возвышенное и низменное, трагическое и комическое, прекрасное и безобразное.

Материал и методы исследования. В настоящее время музыкальный театр все чаще вводится в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ. Прежде всего, мы обратились к изучению основ преподавания дисциплин, связанных с театральным искусством, поскольку школьный музыкальный театр подчиняется общим закономерностям

организации театра в школе. Предмет «Театр», как неотъемлемый компонент школьной программы, уже представлен в некоторых общеобразовательных заведениях. Для определения сущности и особенностей школьного театра мы познакомимся с программами Э.Г. Чуриловой, Э.Р. Куриленко, Т.Г. Пени и А.П. Ершовой.

Автор программы «Арт-фантазия» Э.Г. Чурилова [2] видит в основе учебно-воспитательного процесса, прежде всего, развитие сопереживания, соучастия, то есть развитие сферы чувств ребенка, на базе которой происходит формирование познавательного интереса, что, в свою очередь, активизирует мыслительный процесс обучающегося. Вместе с тем происходит формирование навыков общения детей, реализация коллективного творчества на основе развития эстетических способностей. Необходимо отметить, что Чурилова Э.Г. подчеркивает синтез развлекательного, творческого и воспитательного компонентов театрального искусства. В разделе «Театральная игра» уделяется внимание профессиональным умениям и навыкам, что ведет, в свою очередь, к развитию игрового поведения. Комплекс пластичных игр и упражнений из раздела «Ритмопластика» приводит к развитию выразительности телодвижений и естественных психомоторных способностей детей. Профессиональную постановку речи, прежде всего артикуляцию и «полетность звука», изучают в разделе «Культура и техника речи». Занятия в разделе «Основы театральной культуры» направлены на обеспечение условий для творческой театральной деятельности, в частности процесс постановки спектакля, которым и завершается раздел «Работа над спектаклем».

Несомненно, что школьный театр является художественным комплексом и втягивает в свое пространство такие художественные практики, как четыре театральные студии: драматический театр, кукольный театр, музыкальный театр, школа актерского мастерства; ансамбли народного и бального танца; хореографическая студия; студии: изобразительного искусства; декоративно-прикладного искусства; росписи по батику; театральные цеха: по изготовлению бутафории и декораций; по созданию театрального костюма.

Программа «Культурное развитие личности ребенка» (автор Э.Р. Куриленко) является пропедевтическим курсом к школьному компоненту «Театр». Э.Р. Куриленко рассматривает театр - как модель мира. По мнению автора, школьный театр не просто организывает детское сообщество, он создает вокруг себя образовательную, педагогическую атмосферу, которая помогает ребенку не только приобщиться к миру прекрасного и найти друзей, но и найти себя, определить место в межличностном пространстве [3].

Главная задача театральных занятий - развивающие игры, по мнению авторов программ «Уроки театра на уроках в начальной школе» и «Театральные занятия для младших школьников» Т.Г. Пеня и А.П. Ершовой. Погружая детей в присущую им стихию,

они способствуют развитию внимания, воображения, мышления, воли, памяти; придают учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого труда. Далее существует переход от индивидуальной работы юного артиста к умениям работать в коллективе, что в некоторых случаях осуществить достаточно сложно [4; 5].

Таким образом, изучение представленных программ позволяет условно отнести их к воспитательному, обучающему (образовательному), развивающему направлению детской творческой деятельности.

Школьный музыкальный театр подчиняется общим закономерностям театрального образования школьников и в то же время имеет ряд отличительных особенностей. Необходимо отметить, что многие виды искусства синтезируются в музыкальном театре для решения основной задачи - донесения музыкального содержания до юного зрителя-слушателя. Несомненно, что именно в детском музыкальном театре осуществляется новый вид интегративной художественно-исполнительской деятельности ребенка. На базе школьного музыкального театра мы можем чётко выделить три педагогические функции:

1. Образовательная – формирование умений и навыков ребенка из разных сфер искусства: театр, музыка, литературное слово, танец и т.п.

2. Воспитательная – воспитание лидерских качеств, самобытности, индивидуальности ребенка в синтезе с позициями коллективизма, ответственности за общее дело.

3. Развивающая – развитие эстетических, художественных и музыкальных вкусов и предпочтений, развитие умений и владений музыкально-инструментальными и сольно-хоровыми основами театрального исполнительства, готовности к творческой деятельности.

На наш взгляд, в работе школьного музыкального театра *музыкальное* направление является основным, поскольку именно в музыкальном направлении заключается специфика музыкального театра.

Сольные занятия вокалом направлены на постановку голоса, его формирование и развитие. Вместе с тем необходимо уделять внимание обучению ребёнка вокальным навыкам и владениям: поставленное дыхание, опора звука, умение держать строй, владение навыками ансамблевого исполнительства; музыкальной драматургии: развитие музыкального и словесного (поэтического) материала. Несомненно, что специфика вокальной работы в музыкальном театре и заключается в синтезе сценических законов театра и певческого процесса.

Хоровой коллектив в школьном музыкальном театре также имеет свои особенности. В музыкальном спектакле хор может играть ведущую роль, например второй план (фон) для солистов или массовые сцены, где хор действует как коллективная личность.

В результате работы в музыкальном направлении учащиеся - участники школьного музыкального театра должны овладеть следующими вокально-хоровыми умениями и навыками: музыкальный строй и музыкальный ансамбль, чистота музыкального (инструментального и певческого) интонирования партий, чистота дикции, полетность звука, эмоциональность исполнения. Как видим, техническая и эмоционально-художественная база театральных музыкальных постановок составляют неразрывно целостную базу успешности детского музыкального спектакля.

Основа танцевальных занятий заключается в освоении *хореографических*, в том числе танцевальных, фрагментов музыкальной постановки. Результатом занятий по танцевально-пластическому направлению должна явиться сформированность умений танцевальной импровизационности (внутренней, психологической свободы) в поведении на сцене. Одним из основных условий такой импровизационности является обязательное соответствие танцевальных движений содержанию музыкального произведения и музыкальному образу спектакля. Следовательно, в школьном музыкальном театре культивируется особый вид творческой интегративной деятельности ребенка.

Результаты исследования и их обсуждение. В Институте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского осуществляется подготовка будущих учителей музыки к музыкально-театральной деятельности в качестве режиссеров-постановщиков в рамках общеобразовательных учреждений [6]. Много времени уделяется педагогами развитию у студентов творческого внимания, определению авторского замысла и др. через серии вопросов о специфике произведения (музыкального, литературного, живописного). А также используются общеразвивающие игры, которые в дальнейшем могут быть использованы в педагогической и творческой деятельности будущих учителей музыки. Приведем несколько примеров.

Интересны творческие задания по работе над вниманием, которая логически переходит в практические занятия по определению авторского замысла, в нашей практике, музыкального произведения, его идеи, пафоса. Студентам предлагается круг вопросов, разработанных А. Мелик-Пашаевым и З. Новлянской для анализа живописных произведений искусства [7].

Анализ постановочной деятельности в школьном музыкальном театре мы проведем на примере музыкальной сказки В.А. Филиппова «Снежная королева». Данная музыкальная сказка впервые была поставлена на сцене Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского в рамках проекта «МХАТ для детей» (Малый хоровой академический театр для детей). В постановке принимали участие студенты Института искусств и школьники.

Вначале необходимо дать определение основным параметрам анализа. Для этого

даются определённые задания: определи настроение музыкального текста номера спектакля. Определи цвет музыкального номера спектакля. Определи настроение литературного (поэтического) текста номера спектакля. Определи цветовую гамму литературного (поэтического) текста номера спектакля. Определи соответствие музыкального и литературного (поэтического) текста номера спектакля. Определи жанр музыкального и литературного (поэтического) текста номера спектакля. Определи жанр танцевальных (хореографических) движений в музыкальном номере спектакля. С каким литературным произведением ассоциируется это музыкальное произведение?

Ребятам-актерам, участникам данного проекта, очень понравился сюжет музыкальной сказки. После прочтения содержания пьесы у них сразу возникло много идей по ее постановке, они уже сразу представляли и фантазировали то, как все это будет выглядеть на сцене. На следующем занятии читали пьесу по ролям, причем читали не однократно, постоянно меняясь ролями для того, чтобы определить – у кого лучше получится. Чтение по ролям помогло нашим актерам глубже воспринять идею и образы читаемого, создать благоприятные условия для воспитания у детей и юношества умения действовать словом, общаться, т.е. говорить слова текста с осознанной целью, определенным образом воздействовать на своих партнеров. При этом неотъемлемым условием выразительного чтения являлось целенаправленное произнесение слов текста.

Также пробовали сопровождать чтение по ролям элементами физического действия: поворот головы, движение корпуса, жест, шаг в сторону партнера или, наоборот, от него. При этом стремились к тому, чтобы каждое движение было естественным, определялось намерением, с которым актер произносит слова текста, и соответствовало логике поведения персонажа. Большое значение имеет выстраивание мизансцен в школьной музыкальной постановке. Здесь основную роль играет однозначность и понятность движений, поворотов, жестов, танцевальных па, в совокупности с возможностью разумной импровизационности. Необходимо отметить, что разумная импровизационность не должна возникать спонтанно. Она возникает только на основе тщательно проработанного драматургического и музыкального материала в соответствии с достижением основной идеи музыкального спектакля. На этом же занятии были прослушаны музыкальные номера «под рояль». После каждого прослушивания обсуждался образ персонажа, который представляли ребята. Эти пожелания нами учитывались позже во время постановки спектакля и создания образа.

С первого этапа работы над сказкой – распределения ролей – мы столкнулись со следующей проблемой: все участники данного проекта хотели не просто участвовать, а исполнять главные роли и играть на сцене. Мы должны были убедить их, что декораторы,

костюмеры, ответственные за афиши, и помощники актеров также играют немаловажную роль в постановке спектакля. Ребята согласились. Это испытание нами было пройдено успешно!

При последующей подготовке к постановке спектакля для нас стало важным определить, насколько ребята умеют владеть своим телом и двигаться на сцене. В связи с этим мы обратились к играм (например, «Муравьи», «Кактус и ива»), направленным на развитие ритмопластики, которые предполагают возникновение под влиянием восприятия музыки новых пластических образов.

Следующим этапом постановки спектакля стало разучивание отдельных песенных номеров. Это оказалось самым непростым делом, так как здесь предполагалась работа с каждым персонажем, над каждой отдельной песней, танцем.

Далее следует непосредственный переход к тщательному анализу исполнительской программы музыкального номера спектакля.

1. Определи музыкальные фразы.
2. Определи строение музыкальной фразы (4+4; 3+5 и т.д.).
3. Определи логический центр в каждой музыкальной фразе.
4. Определи соответствие сильной музыкальной доли (первая) и ударения в слове.
5. Определи логический центр куплета (части).
6. Определи логический центр (кульминацию) музыкального номера в целом.
7. Определи средства музыкальной выразительности и изобразительности в исполняемом номере.
8. Определи интерпретационную основу музыкального номера в целом.
9. Какое настроение исполняемого музыкального номера?
10. Каков драматургический образ данного музыкального номера?
11. Какой музыкальный образ в данном номере ты видишь и чувствуешь?
12. Определи их соответствие и соотношение.

Отметим, что в этом музыкальном спектакле своя песенка есть у каждого персонажа. Причем в песне каждого героя тем или иным образом принимал участие хор, что вызывало дополнительную трудность.

В процессе разучивания хоровых партий у ребят возникали такие сложности, как пение в унисон, фразировка, ритмический рисунок. Поскольку многие приглашенные школьники не обладали значительным опытом в музыкальном исполнительстве, им было тяжело ориентироваться в музыкальном пространстве исполняемых номеров. Особенно трудно, оказалось, петь в унисон. Но благодаря большому стремлению и желанию ребят мы справились с этой задачей.

Постепенно, шаг за шагом, соединяя отдельные картины, номера, мы объединяли пьесу целиком. Ребятам очень нравилось работать. Особенно это было заметно, когда произведение стало единым. В глазах актеров – участников проекта читались энтузиазм, стремление исполнить произведение как можно лучше. На завершающем этапе группа ребят нарисовали красочную афишу. Спектакль состоялся в праздничные дни января и принес артистам и зрителям праздничное настроение.

Долгий путь подготовки, освоение многочисленных общеразвивающих и специальных театрализованных игр, упражнений, знакомство с основными положениями культуры и техники речи дают базу для качественной музыкальной постановки. А помочь юным актерам в постижении музыкально-театрального искусства призван современный учитель музыки!

Заключение

В заключение отметим, что театр как синтетическое искусство включает в себе многие и разнообразные средства воздействия на личность. Это и звучащее слово, и сценическое действие, и пластика актера, музыка, световое и цветное оформление пространства и т.д. В то же время театр для детей – это всегда развлечение, праздничные впечатления и настроение. Однако необходимо подчеркнуть воспитательный и обучающий аспекты театрального искусства.

Список литературы

1. Станиславский К.С. Искусство представления. Азбука, 2013. 192 с.
2. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. М.: Владос, 2003. 160 с.
3. Куриленко Э.Р. Культурологический аспект театрального образования в проблеме профессионального становления педагога // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2010. №13. С. 23-31.
4. Пеня Т.Г. Театральная деятельность и развитие личности // Искусство и образование. 2011. № 1. С. 23-28.
5. Никонова Н.И. К проблеме понятия «театрализация» в школьном образовательном пространстве // Наука и образование. 2010. №1. С. 70-74.
6. Мещанова Л.Н., Козинская О.Ю. Эстетические потребности как средство профессионального развития будущего учителя музыки // Alma mater (Вестник высшей школы). 2018. №3. С. 105-108.
7. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М.: Бином.

Лаборатория знаний, 2014. 184 с.