

УДК 37:78+792

НЕТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ - ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2013 М. Н. Богомолова

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Статья поступила в редакцию 23.04.2013

Данная статья представляет собой обзор передового театрально-педагогического практического опыта некоторых успешно действующих в настоящее время авторских музыкально-театральных коллективов, продуктивно использующих театрализацию в образовательных учреждениях разных типов в целях повышения активизации обучения и повышения эффективности усвоения содержания обучения (предметов художественно-эстетического и циклов) в работе с детьми разных возрастных групп,

Ключевые слова: музыкально-театральная педагогическая деятельность, детский музыкальный театр, школьный детский театр, творческие способности, педагогика.

Вопрос о необходимости повышения качества обучения и воспитания, потребность в новых педагогических средствах и поиск новых путей, которые обеспечивали бы успешное освоение ребёнком многообразия мира остаётся доминирующим и актуальным для современных исследований в сфере театрально-музыкальной деятельности детей. В последние десятилетия появляется множество новых музыкально-сценических произведений, которые, являясь материалом, доступным и увлекательным для восприятия современными детьми, могут поднять на новый уровень их творческое развитие. Большая часть существующих концепций и авторских методик ориентированы на небольшие временные отрезки, что приводит к необходимости специальных усилий, направленных на осуществление преемственности музыкального развития ребенка.

Занятие ребёнка искусством, будь то основная или побочная деятельность, рассматривается только как положительное явление. Если ребёнок проявляет способности в музыке, балете, живописи или на каком-либо ином поприще, ему необходимо предоставить возможность выразить себя. Таковую возможность ребёнку могут предоставить и родители и педагоги. Описания раннего детства выдающихся певцов, художников, музыкантов, актёров и режиссёров свидетельствуют о том, что чаще всего они росли в домашней обстановке, способствующей проявлению у ребёнка таланта. Родители часто становились первыми учителями своих детей. Вне семьи учителями обычно становятся педагоги

или деятели культуры, активно поддерживающие детский талант или способности, и отнюдь не критические менторы. С самых первых проявлений способностей учителя возлагали на своих учеников большие надежды, вдохновляли их к совершенствованию.

У каждого ребёнка свой, индивидуальный стиль учёбы, и это необходимо учитывать и родителю и педагогу при планировании школьных и домашних занятий. Родители и учителя, которые поощряют и развивают сильные стороны у детей, воспитывают в детях уверенность в своих силах и могут привести детей к высоким результатам. Наиболее конструктивно такая возможность предстаёт и реализуется в детском творческом коллективе, где развиваются познавательный интереса эстетический взгляд на предметы и явления окружающей действительности, где педагог изначально осознаёт и учитывает особенности обращения к ещё неокрепшей и открытой для жизненных и культурных впечатлений душе ребёнка, где происходит формирование и становление личности ребёнка, актуализируются его интересы и умение понимать партнера, развиваются осведомлённость и интеллект, эмоционально-волевая сфера – отношения между детьми дают основную пищу чувствам, переживаниям, позволяют проявить эмоциональный отклик – совершенствуется способность ребёнка к взаимодействию, сопереживанию, повышается уровень компетентности в сфере межличностных отношений.

В отечественной и мировой психологии существует множество психологических приёмов и специальных техник, направленных на коррекцию поведенческих отклонений у ребёнка и, безусловно, поведение ребёнка корректируется и обрабатывается в его общении со значимым

^o Богомолова Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования и сольного пения. E-mail: bogomolova.maria2011@yandex.ru

взрослым и его общении с детьми в процессе учебной или игровой деятельности. Одним из важнейших условий успешного существования детского творческого коллектива является условие предоставления детям равных возможностей. Участие ребёнка во всех формах проводимых занятий – практических, индивидуальных, групповых, концертах или иных мероприятиях вызывает положительный эмоциональный отклик в его душе и формирует у него необходимые коммуникативные качества для позитивного взаимодействия как с педагогом, так и с участниками коллектива. Метод креативного поля, применяемый в педагогической практике предполагает многообразие решений творческих задач, поиск индивидуальных средств выразительности, позволяет создать условия достижения творческого настроения участника в работе над образом, способствует возникновению творческой атмосферы в коллективе. Включение игрового компонента в деятельность и создание педагогом на занятии ситуаций успеха, помогает высвобождению и раскрытию художественных наклонностей ребёнка, способствует его активному вовлечению в действие. Вместе с тем актуализируется и развивается его творческий потенциал, появляется заинтересованность в занятиях. Это особенно важно, когда игра из обычной трансформируется в творческую, получая дополнительный импульс в ходе решения поставленных задач, требующих нестандартного решения. Обращение педагогов в профессиональной деятельности к оригинальным техникам, таким как – проверка идей, морфологический синтез, фигуральное мышление, мозговая атака визуализация воплощения¹ метонимические методы, воображаемые аналогии – развивают у детей способность творчески мыслить.

¹ Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре. – М.: 1980; Головащенко О.А. Развитие творческого потенциала формирующейся личности, через проектную деятельность на уроках музыки и хорового театра // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 11. – С. 12; Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3, 4 класс. – М.: 2004; Ершова А.П. О всеобщей доступности театрально-исполнительской деятельности школьников // Режиссер работает в школе. – М.: 1991 // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dramateshka.ru/index.php/soviet-theatre/5716-nataliya-sac-i-detskiyj-muzikalnij-teatr#ixzz2MO_dvYIZ2 (Дата обращения 23.04.2013); Надолжская Т.В. Игры-драматизации на уроках музыки в начальной школе. – М.: 2003. Ил.: ноты; Б-ка учителя музыки Никитиной А.Б. Дети – театр – образование. – М.: 2008; Dissert Cat [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/muzykalno-teatralnaya-devatelnost-v-dopolnitelnompedagogi_cheskom-obrazovanii-uchitelya#ixzz2MYK_VW8Mz (23.04.2013).

Для обеспечения творческой атмосферы в коллективе педагогами используется метод создания креативного поля, что создаёт возможность поиска различных способов решений задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Использование игровых форм в организации деятельности детей стимулирует интерес к занятиям. Введение в хорошо известную и привычную для детей игру новых элементов, дополнительного правила, нового внешнего обстоятельства, задания с творческим компонентом или других условий обеспечивает переход от игровой деятельности к творческой. Задатки музыкально-театральных способностей детей реализуются и совершенствуются в дошкольном коллективе через музыкальные занятия и участие детей в тематических представлениях. Приобщение детей к первоначальной творческой деятельности рождает у них первые представления об искусстве театра и музыкальном искусстве, ориентирует детей в поиске новых увлечений и активного действия в будущем. Развиваются творческое восприятие и мышление, закладываются и совершенствуются навыки исполнительства. Инсценировка песен, театральные этюды, фольклорные праздники, сказки, мюзиклы, водевили, театрализованные представления – благодатная почва для проявления ребенком своих творческих наклонностей и способностей. В совокупности с учебным и репетиционным периодами, возможности театра и музыки раздвигают границы познания и мироощущения ребёнка.

К факторам успешного функционирования детского творческого коллектива относится овладение педагогом специальной педагогической технологией, направленной на развитие творческих задатков личности учащихся – методологическая и методическая подготовка учителя в формировании у детей основ художественного мышления ассоциативно-образного и абстрактно-логического в их единстве. Ценность приобретаемых знаний и навыков определяется прежде всего их системностью, поэтому креативность педагога, его творческая свобода не подразумевает отсутствие системности, а скорее исключает и это ещё один немаловажный фактор, который должен учитывать в своей деятельности педагог или руководитель творческого коллектива. Занятие в творческом коллективе стимулирует раскрытие и совершенствование творческого потенциала ребёнка, поэтому таким необходимым и важным является фактор создания на занятиях ситуаций успеха. Когда ребёнок добивается хороших результатов, это в свою очередь ведёт к возникновению у него чувства уверенности, активизируются познавательные процессы, повышается результатив-

ность достигаемых целей. Существенной трудностью, когда дети вовлечены в коллективные проекты, является риск, что индивидуальные запросы детей не будут реализованы, это будет подавлять собственную индивидуальность, чтобы соответствовать требованиям группы. Коллективное творчество даёт ценные возможности, но если коллективизм доминирует, это идёт в ущерб творчеству, индивидуальности и независимости, особенно риск, возрастает, если в коллективе есть одарённые дети. Некоторым из них не нравится, что они должны, по их мнению, брать на себя главную ответственность за выполнение работы. Некоторые жалуются, что им приходится помогать другим и остаётся мало времени на собственные нужды. Многие дети легко адаптируются, но у детей со средними способностями возникают проблемы в отношении поведения, иногда и одарённые дети, в силу их чрезмерной чувствительности, получив долю признания и, поскольку у них обострённое отношение к тому, что о них говорят другие, могут вести себя вызывающе². Для развития познавательного интереса детей используются метод формирования готовности восприятия учебного материала. Этот метод характеризуется использованием зоны ближайшего развития и метода стимулирования занимательным содержанием.

Инновационный опыт успешно действующих в настоящее время авторских музыкально-театральных коллективов в образовательных учреждениях разных типов в работе с детьми разных возрастных групп показывает, что интерес к музыкально-театральному искусству соответствующий возрасту велик. Уровень музыкально-театральной компетентности и зрительской культуры детей обеспечивается осознанным восприятием произведений музыкально-театральных жанров и целенаправленным обучением в рамках заданной программы. По завершению цикла обучения, основанного на принципах доступности, систематичности и наполненности процесса соответствующими формами методами и содержанием, дети обретают определённый социальный и нравственно-эсте-

тический опыт, развивается их способность творчески подходить к решению поставленных перед ними задач и целей. У детей формируется устойчивый интерес к общей цели и конкретным задачам занятий, дети овладевают навыками и необходимыми знаниями в области музыкально-сценической деятельности, у них развивается способность анализировать образы окружающей и сценической действительности, возникает желание и развивается способность передавать свои ощущения и представления посредством приобретённых актёрских навыков и умений.

Для развития музыкального восприятия у детей, в программе по слушанию музыки «Синтез» под редакцией, М.Л.Петровой, Т.Г.Рубан, авторы используют на музыкальных занятиях принцип синкретичности, основываясь на том, что изначально искусство носило синкретичный характер. Слово, музыка, хореография, пантомима – в их единстве, а использование других видов деятельности детьми на занятиях по слушанию музыки, таких как пение, дирижирование, игра в оркестре предполагает полноценное восприятие и осознание детьми музыкального произведения. Музыкальный репертуар программы включает произведения высокой художественности и доступности разных эпох и стилей. Исходя из того, что программа строится на синтезе искусств, авторы обращаются к высоким музыкальным жанрам, основу которых составляет синтез нескольких искусств – опере и балету, и в целях доступности для восприятия детьми – сказке в опере и сказке в балете. Музыкальные произведения программы объединены в тематические блоки и предлагаются в порядке возрастающей сложности. Произведения визуальных искусств, которые авторы предлагают в программе не ограничиваются задачей дать только знания о тех предметах, событиях, персонажах, которые отражены в звуках. И живописные, и скульптурные произведения предлагаются как вариант образного понимания музыки на уровне ассоциативных связей. Музыкальный репертуар программы включает произведения высокой художественности и доступности разных эпох и стилей. Исходя из того, что программа строится на синтезе искусств, авторы ее обратились так же к высоким музыкальным жанрам, основу которых составляет синтез нескольких искусств – опере и балету, и в целях доступности для восприятия детьми – сказке в опере и сказке в балете. Музыкальные произведения программы объединены в тематические блоки и предлагаются в порядке возрастающей сложности. Произведения визуальных искусств, которые авторы предлагают в программе не ограничиваются за-

² Холт Дж. Залог детских успехов. – СПб.: 1996. – С. 473.; Сырохватова Г. Методические рекомендации и основные задачи вокального воспитания, используемые в комплексе с театральными дисциплинами на занятиях с детьми и подростками в детском образцовом музыкальном театре «Гармония» // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/teatralnoe-obrazova-telnoe-prostranstvo-kak-sredstvo-razviti> (23.04.2013); Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: Учеб.пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: 2001; Яковенко А.С. Детский музыкальный театр: Перспективы развития. – Киев: 2000.

дачей дать только знания о тех предметах, событиях, персонажах, которые отражены в звуках. И живописные, и скульптурные произведения предлагаются как вариант образного понимания музыки на уровне ассоциативных связей, что будит творческую фантазию ребенка, развивает эмоциональное восприятие, стимулирует его образное мышление.

Обучение по программе «*Театральные ступеньки*» Е.Г.Савиной предназначенной для детей 5 – 8 лет, осуществляется с учётом основных принципов развивающего обучения, учебно-познавательной деятельности. Развития познавательного интереса и эмоционального отклика у ребёнка, его психических функций, творческих способностей и личностных качеств решает задачу формирования у детей положительной мотивации своих действий по освоению музыкально-театрального искусства. Содержание занятий нацелено на овладение детьми индивидуальными и коллективными действиями восприятия окружающей действительности, её анализа и контроля; на ориентацию детей в средствах актёрской выразительности, основанных на пантомимических и вербально-эмоциональных импровизациях, а также на освоение детьми вокально-хоровых и музыкально-ритмических компонентов музыкально-сценической деятельности; на овладение ими навыками словесных действий и сценической речи; на включении детей в активную продуктивно-творческую деятельность.

Основной формой проведения занятий по программе «*Театральные ступеньки*» является игра. Игровой тренинг как особая форма общения в процессе музыкально-театральной деятельности дошкольников представляет собой комплекс специально подобранных заданий и упражнений, направленных на развитие у них основных психических процессов (внимание, память, воображение, речь). Эти процессы являются, по мнению театральных педагогов, (К.С.Станиславский, Л.А.Волков) основополагающими компонентами актёрской деятельности, а также оказывают непосредственное влияние на развитие музыкальности, вокально-слуховых и музыкально-двигательных умений и навыков. Практика работы по данной программе показывает, что к окончанию третьего года обучения дети адекватно воспринимают, анализируют образы окружающей действительности и творчески их отражают, воплощая представления и фантазии средствами актёрской выразительности. Они овладевают необходимыми элементарными знаниями, умениями и навыками юного актёра музыкального театра, к которым относятся пантомимика, художественное слово, пение и музыкальные движения и при-

меняют полученные знания, умения и навыки на практике в процессе постановки музыкального спектакля в качестве исполнителя конкретной роли. Большая часть существующих концепций и авторских методик, ориентированы на небольшие временные отрезки, что приводит к необходимости специальных усилий, направленных на осуществление преемственности музыкального развития.

Авторские интегрированные образовательные программы детских коллективов «*Домисолька*» (г. Москва) и «*Подснежник*» (г. Рязань) одни из немногих, в которых предлагается использование музыкальной театрализации в школьном образовательном процессе. Программы акцентируют своё внимание на реализации воспитательных и образовательных проблем, а также на организацию серьёзного творческого коллектива, способного решать сложные художественно-исполнительские задачи. Такая система создаёт благоприятные предпосылки для всестороннего раскрытия творческого потенциала каждого учащегося. Программы ориентированы на детей младшего школьного возраст. Способность детей своеобразно мыслить, непосредственность и эмоциональность определили неповторимый облик театров и художественные возможности. Лейтмотивом создания интеграционных программ «*Домисолька*» и «*Подснежник*» послужило желание возродить такую добрую традицию, как домашнее музицирование, воспитать хороший музыкальный и художественный вкус, расширить контингент обучающихся и зрительскую аудиторию. При создании детских коллективов «*Домисолька*» и «*Подснежник*» за основу взято хоровое пение, для которого подбор музыкального репертуара играет особую роль. Репертуар, как совокупность исполняемых номеров, вокально-хореографических композиций, музыкальных сказок и мюзиклов составляет основу деятельности театров, способствует развитию художественной активности участников. В последние десятилетия появляется множество новых музыкально-сценических произведений, которые, являясь материалом, доступным и увлекательным для восприятия современными детьми, могут поднять на новый уровень их творческое развитие.

Детский музыкальный театр «*Гармония*», под руководством педагога дополнительного образования Галины Сырохватовой. Театр осуществляет свои постановки в жанре детской оперы, мюзикла, оперетты, часто обращаясь к темам социального и гражданского характера. Главной целью для руководителя и педагогов театра стало воспитание в детях и подростках нравственных и духовных ценностей, развитие творческих способностей, желания творить и

создавать, умения трудиться и уважать труд своих товарищей по коллективу, а также воспитание хорошего вкуса и любви к истинному искусству. Пятнадцатилетний опыт работы убедил руководителя и педагогов театра в том, что самый действенный и короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка и развития его творческих способностей – путь через игру, сочинительство, фантазирование. В творческом процессе театра «Гармония», используются апробированные программы по актерскому мастерству, вокалу, сценическому движению, сценической речи и хореографии, разработки открытых уроков на темы: «Игра на развитие артикуляционного аппарата», «речевой пластический тренаж», «освобождение и развитие сценического голоса», «постановка и развитие вокального дыхания», «тренинг по сценическому движению». Важным условием перспективы развития музыкально-театральной педагогической деятельности в театре «Гармония» руководитель считает постоянную работу с родителями как потенциальных зрителей по их приобщению к театральному искусству и обращение в процессе работы над новыми музыкальными спектаклями к лучшим образцам западной культуры, но в большей части к русской детской драматургии, наиболее понятной нашему менталитету способствующей формированию нравственного развития как у и исполнителя, так и зрителя. В целях эффективного и качественно развития у детей музыкального слуха и вокальных данных, эмоций и творческих способностей используются традиционные технологии индивидуальной и групповой театральной деятельности: работа над ролью, постановка голоса, работа с монологами и вокальными произведениями, тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению и речи. Музыкально-постановочная деятельность педагога-музыканта подразумевает решение задач исполнительской выразительности вокальных партий, сценической интерпретации музыки детьми. Преподаватель осуществляет функции музыкального руководителя постановки и хормейстера, одновременно являясь главным вдохновителем и воспитателем исполнителей. В ракурсе выполняемой режиссёрской функции, педагог осуществляет путь от организатора деятельности до консультанта, по достижению коллективом высокого уровня развития, транслируя в определённые периоды деятельности разнообразие своих творческих мыслей и концепцию замысла. Чрезмерное увлечение педагога новыми постановочными ходами или времен-

ное игнорирование непосредственно творческих задач коллектива неприемлемы в условиях творчества, так как порождают нравственные и эстетические противоречия, оказывают негативное воздействие на детей, снижая эффективность проводимой воспитательной работы.

Опыт Оренбургских исследователей в проблеме развития творческих способностей детей средствами хореографического и вокального искусства (Театр музыки и танца «Щелкунчик») выявляет психолого-педагогические предпосылки организации детского музыкального театра – сотворчество педагога и детей; насыщение этой деятельности интересным и эмоционально значимым для детей содержанием; постепенность и последовательность этапов работы над спектаклем использование методов и приемов работы, основными из которых являются – определение единой целостной музыкально-творческой деятельности, как раскрытия жизненного содержания музыки, осуществляемой в разнообразных формах общения с искусством, побуждение к сопереживанию, приобщение к полноценному художественному творчеству и сотворческому восприятию искусств, импровизации эмоциональное стимулирование (создание ситуаций успеха, психологического комфорта) музыкально-сценического воплощения. Музыкальный компонент занятий усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется музыкальный язык мыслей и чувств. В этом случае у детей увеличивается количество и объём сенсорно-перцептивных анализаторов (зрительных, слуховых, двигательных).

Таким образом, анализ творческого пути существующих музыкально-театральных коллективов показал: 1) музыкально-театральная деятельность является основой для развития различных навыков у детей; 2) восприятие и понимание мотивов и особенностей поведения других людей способствует развитию навыков общения; 3) в основе коммуникативных навыков лежит способность воспринимать и передавать информацию (вербальную, невербальную, музыкальную, изобразительную); 4) коммуникативная активность способствует формированию у детей социального и творческого взаимодействия, что является неотъемлемой частью полноценно развивающейся личности, которая способна адаптироваться к современным условиям жизни.

**UNTALENTED CHILDREN DO NOT HAPPEN - PRACTICAL RESEARCH EXPERIENCE
IN THE FIELD OF ACTIVITY IN MUSIC AND DRAMA**

© 2013 M.N.Bogomolova^o

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities

This article represents a review of the best theatrical-pedagogical and practical experience of some currently successful author's musical and drama groups, that are productively using staging in different educational institutions in order to improve the level of education and increase the effectiveness of the learning content of the training (art-aesthetic subjects) in work with children of different age groups.

Keywords: music and drama teaching activities, children's musical theater, children's theater school, creativity pedagogy.

^o *Maria Nikolaevna Bogomolova, Senior Teacher
of Faculty of Choral Conducting and Solo Singing.
E-mail: bogomolova.maria2011@yandex.ru*