

Комлева Вероника Викторовна
Veronika Komleva

кандидат педагогических наук
старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва
PhD (the pedagogical science)

the senior research fellow of The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: mikh-komlev@yandex.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Musical theatre as an effective method of preschool and primary school children's art education

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, музыкальный театр, метод художественного образования.

Keywords: artistic and aesthetic development, musical theatre, method of art education.

Аннотация. В статье описывается метод художественно-эстетического образования детей, основу которого составляет музыкальное театрализованное представление. Подробно рассмотрены различные методы творческого общения с дошкольниками, сформулированы целевые ориентиры предмета дополнительного образования дошкольников «Музыкальный театр».

Abstract. This paper describes a method of children artistic and aesthetic education, which is based on a musical theatrical performance. Author discusses in detail the various methods of creative communication with preschool children, the targets of the preschool children's supplementary education subject "Musical theater" are formulated.

Музыкальный театр является связующим звеном между современным искусством и искусством прошлого. Не секрет, что искусство должно предлагаться детям в возможной полноте диапазона его истории, устремления в будущее и факторов общечеловеческого культурного богатства.

Занятия с детьми музыкальным театром помогут педагогу решить социальные, художественные, образовательные задачи, а детям пополнить свои мироощущения и создать для себя собственную картину мира. Такое музыкально-театрализованное общение с взрослыми, педагогами и родителями, сверстниками и старшими детьми делает дошкольника более значимым, поднимет его авторитет, что в дошкольном возрасте является необходимым. Ребёнок выступает как полноправный субъект по обмену знаниями, который образно показывает и рассказывает то, о чём узнал он

сам. Общение на занятиях музыкальным театром проходит в игровой, театрализованной, художественной, музыкальной, активно двигательной форме. Это особый язык общения. Предмет дополнительного образования «Музыкальный театр» - редкость, но именно занятия по этому предмету могут стать основой формирования речевого аппарата ребёнка, развития памяти, воображения дошкольников и младших школьников. Занятия музыкальным театром выступают как основа активизации культуротворческой деятельности детей и помогают в игровой форме готовить ребёнка к дальнейшему участию в театральной деятельности. Необходимо создать программу «Музыкальный театр», которая поможет познакомить ребёнка с миром театра. При составлении любой программы нужно учитывать, что дети и родители настроены на длительное обучение. Это совместный комплексный образовательный процесс для детей и для взрослых. Программа должна быть мобильной и модульно-конструктивной, способной включать в себя дополнительные разделы и новые методы. Большое внимание должно быть уделено релакс-паузам, финиш-релаксам, арт-терапии, индивидуально-образовательным маршрутам, обучающим ступеням, творческо-экспериментальным уровням. Любое творчество необходимо начинать с игры, с самого естественного состояния ребёнка, которое поможет осуществить контакт, создать необходимый комфортный климат, увлечь детей. Кроме этого, творческая деятельность по программе «музыкальный театр» развивает художественное восприятие. Это и иносказательность; метафоричность; раскрывающая одно явление через другое стимулируют мысль читателя, зрителя, слушателя, направляя и определяя его восприятие. Художественный образ является формой мышления и категорией художественного творчества [8, 231].

Занятия по предмету «музыкальный театр» поможет осуществить различные образовательные задачи и вывести дошкольников и младших школьников на особый творческий уровень мышления художественными образами.

Во время обучения театральному мастерству в рамках предмета «Музыкальный театр» дети знакомятся с различными формами театра : с драматическим театром и с музыкальным театром, узнают о профессиях, задействованных в театре, могут определиться, чем бы они хотели заниматься — попробовать себя в роли актёра или поучаствовать в шумовом оркестре, заняться освещением или декорациями.

В результате педагогического наблюдения, анкетирования, диагностики по тесту творческой подготовленности и одарённости, который был разработан на экспериментальной площадке ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Георгиевская гимназия» В.В. Комлевой и И.С. Басовой, выявляются три группы детей:

- 1) дети с нормальным возрастным художественным развитием.
- 2) творчески активные дети, с развитыми художественными способностями.
- 3) одарённые дети.

Для каждой группы педагог подбирает поисковые направления с целью активизации творческой деятельности и развития художественного восприятия детей. Далее поэтапные задания объединяются в единый маршрут по решению образовательных задач и подготовкой к освоению детьми нового социального

статуса-школьник. Так как художественное мышление формируется в тесной связи с различными видами деятельности – игрой, учением, общением, но, безусловно, наиболее важным процессом является вовлечение ребёнка в художественно-творческую деятельность [7, 40].

Можно сказать, что творческое развитие и участие в музыкальном представлении – это поле деятельности, на котором может проявиться и реализоваться в наглядном материале детская душа, а именно, раскрыться талант, осуществиться творческая самореализация ребёнка. В процессе восприятия музыкального спектакля и сам процесс подготовки спектакля или представления, это один из способов выявления талантливых и одарённых детей. Подготовка музыкального спектакля как художественного события возможно в самых разных формах и часто выходит за рамки рядового занятия. Ребёнок приучается к самостоятельной поисковой деятельности, работе с художественной литературой. К учебному процессу желательно активно привлекать членов семьи. Совместная исследовательская работа по темам «Бабушкин сундук», «Наши праздники и традиции» развивает патриотические чувства детей и дополняет исторические сведения о родном крае, стране. Поэтапно происходит выявление одарённых и талантливых детей. И это вполне естественно, так как невозможно выявить одарённого ребёнка вне творческой среды, участия в театрально-художественном действе. Ребёнок должен пробовать, импровизировать, творить, только тогда он сможет раскрыться, узнать самого себя.

Занятия по предмету «Музыкальный театр», игровые задания во время репетиционного периода, творческие домашние заготовки помогают педагогу рассмотреть зерно творческой одарённости в каждом ребёнке. Ни один предмет дополнительного образования не даёт детям и их семьям такой простор для самостоятельной поисковой деятельности. Во время подготовительного этапа в работе над проектом «Музыкальный спектакль» используются музыкальные семейные архивы, фотодокументы, самостоятельные и коллективные поисковые экспедиции в музеи и на выставки. Активная работа педагогического коллектива по подготовке творческого художественного события, музыкального представления или музыкального спектакля имеет продолжение. Это дальнейшее участие в различных фестивалях, конкурсах, выставках.

Театрализованный музыкальный спектакль – это и способ диагностики творческого уровня развития детей, определение показателей по шкале одарённости. Репетиционный период и музыкальный спектакль является способом тестирования и выстраивания показателей шкалы талантливости и одарённости творческого роста ребёнка и педагога. Это и способ привлечения родителей и взрослых к учебному процессу, участие в конкурсах-смотре по созданию театральных костюмов, декораций, грима. Особой популярностью у детей и взрослых пользуется конкурс «Бабушкин сундук», «Забывтый предмет»[5].

Занятия по предмету «Музыкальный театр» помогают включить в процесс обучения сенсорные системы ребёнка более действенно. В. Оклендер в своей работе «Окна в мир ребёнка»[9] указывает на то, что «через зрение, слух, осязание, вкус и обоняние мы осознаём самих себя и контактируем с миром. В дальнейшем

мы начинаем действовать механически, отстраняясь от эмоций. Разум вытесняет эмоции, но разум — всего только одна из составных частей нашего существа, которые необходимо развивать в ребёнке и использовать во всей их полноте». Попробуем оставить разум и возвратиться к чувствам. Развивая одну из сенсорных систем у ребёнка, педагог как бы выключает другую. Рисуем, лепим или слушаем музыку, экспериментируем с извлечением шумовых эффектов, звуков без образной передачи своих чувств. Н. Басина и О. Сулова утверждают о важности музыкальных впечатлений, «музыка — видима и невидима. Музыка порождает движение, и природа ребёнка моментально отзывается на импульсы, идущие от неё». Ребёнок способен осязать, видеть, слышать музыку, так как музыкальное произведение абстрактно, но очень чувственно. Музыкальное образование представляет собой важную составляющую образовательного процесса в целом, позволяющую формировать и развивать не только музыкальные способности и навыки, но создавать условия для становления гармонично развитой личности с гибким эмоционально-чувственным багажом и богатым духовным миром [2, 99]. Ребёнок более открыт для восприятия музыки, цвета, слова. В его руках всё это стремится преодолеть свою нематериальность и воплотиться, обрести плоть, стать видимой, живой. С. Кожохина описывает в работе «Путешествие в мир искусства» [6] о положительном опыте на занятиях с младшими школьниками о развитии вкусовых навыков и форм обоняния. У ребёнка запах, вкус имеет цвет, определённые линии, звуки и хореографические экспромты. Многие педагоги используют ассоциативное рисование, пластические фантазии, шумовые экспромты для определения и формирования творческих групп детей.

Поэтапное формирование творческих групп по программе «Музыкальный театр»:

1. Отбор и выделение творчески активных и способных детей для сольных номеров (вокальные данные, музыкальный слух, чувство ритма, пластические способности, актёрские данные, способность творческого самовыражения).

2. Диагностика – итоговое определение шкалы талантливости и одарённости ребёнка.

Анкетирование

1. Определение желания участия в музыкальном театре.
2. Определение амплуа
3. Желание индивидуального солирования в различных видах театрально-музыкальной деятельности

4. Желание участия родителей

5. Самооценка

6. Коллективная самооценка

Тест

1. Активность участия в музыкальном театре

2. Наличие рефлексии

3. Участие в иллюстрировании и поиске образа героя (создание костюма, декорации; изображение портрета героя, поиск мимики, жеста, характера героя;

через движение выявление пластических характеристик героя. Объединение поиска в репетиционный экспромт, сценический этюд. Педагог заполняет таблицы творческой активности детей, которые помогают проследить его творческое развитие.

Шкала определения творческой активности и одарённости ребёнка в начале занятий по предмету «Музыкальный театр» и в конце освоенных тем, например:

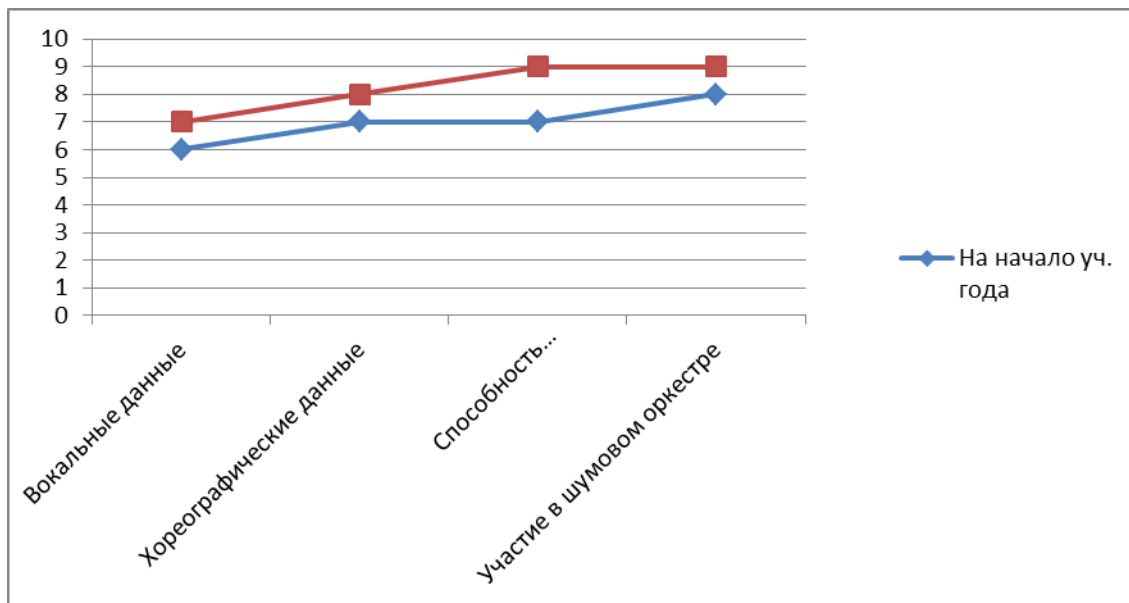
Фамилия, имя: Белов Саша

В начале

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вокальные данные						+				
Хореографические (пластические) данные							+			
Способность перевоплощения							+			
Способность участия в шумовом оркестре								+		

В конце

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вокальные данные							+			
Хореографические (пластические) данные								+		
Способность перевоплощения									+	
Способность участия в шумовом оркестре									+	

Определение активности и одаренности осуществляется по 10-ти бальной системе оценивания по 4 критериям:

1. Вокальные данные (музыкальные способности).
2. Хореографические (пластические) способности.
3. Способность перевоплощения.
4. Способность участия в шумовом оркестре.

Благодаря этому детей можно разделить на группы:

1. Солисты (вокальный ансамбль)
2. Актёры, действующие лица
3. Хореографическая группа
4. Шумовой оркестр

Определение способностей:

1. Солисты - прослушивание голосов, определение вокальных данных, музыкального интонирования в игровой форме.

2. Речевые экспромты, мини-этюды и диалоговые импровизации на заданную тему.

3. Ритмически точное и удачное повторение движений в физкультминутках (мини тест для детей), хореографические импровизации, выполнение различных музыкально-ритмических заданий, сценические этюды на основе пантомимы.

4. Шумовой экспромт предметного иллюстрирования (изображение различных вариантов шумовых характеристик персонажей, животных, различных обстоятельств, природных явлений), выполнение заданий на повторение различных ритмических упражнений, самостоятельное изготовление шумовых инструментов.

Во время работы и тестирования главным является приоритет самостоятельного творческого выражения ребёнка, основанного на едином эмоциональном порыве, перевоплощении.

Репетиционный период и музыкальный спектакль является способом тестирования шкалы одарённости и творческого роста ребёнка и педагога.

Ассоциативные экспромты можно использовать для тестирования и как дополнение к диагностическому отслеживанию творческого роста детей.

Предмет «Музыкальный театр» построен на основе воздействия различных видов искусства на ребёнка. Программа направлена на ознакомление с музыкальным театром и деятельное участие, и развитие в творческом процессе по созданию спектакля как творческого продукта — основного вида тестирования. Каждое занятие включает в себя обучающий блок, репетиционный блок и творческую импровизацию как вид индивидуального тест-опроса. Во время занятия предусмотрены две релакс-паузы. Это коллективные хореографические мини-блоки, которые направлены на смену вида деятельности и обмен информацией. В конце занятия просмотр и коллективное обсуждение.

Занятие разделено на несколько этапов:

1. Психологический настрой (адаптация). Это проверка домашнего задания, беседа, презентация и настрой на освоение нового материала.

2. Познавательный блок. Путешествие в страну «Театр». Знакомство с новым материалом.

3. Обучающий блок. Музыкальная пауза, творческий поиск, деятельное освоение нового материала. Проба и творческий эксперимент по созданию нового образа.

4. Практический блок. Это репетиционный момент. Обсуждение, просмотр, коллективная находка единого образа.

5. Демонстрационный блок. Релакс-пауза. Музыкально-хореографическая пауза. Это выявление творческой и эмоциональной активности. Обсуждение индивидуального и коллективного домашнего задания.

6. Блок-тест – завершение занятия.

Каждый из блоков: познавательный, обучающий, практический, демонстрационный, блок-тест содержит большой иллюстративный материал. Это предметы быта, видео показ отрывков музыкальных и театральных спектаклей, знакомство с произведениями искусства, знакомство с бытом и традициями родного края и историей и культурой разных народов.

Музыкальные паузы — это эмоциональный отдых для детей, рефрен любимых музыкальных произведений прошлых занятий, который возвращает к прошедшим темам.

Репетиционный момент — это самая любимая часть занятия, где дети ощущают себя творцами и индивидуальными личностями. Творческий поиск характера изображаемого героя, проба себя в роли художника, костюмера, музыканта шумового оркестра, актёра поднимает ребёнка на новую социальную ступень. Он чувствует себя более значимым, взрослым, полезным.

На занятиях используются музыкальные моменты и релакс-паузы, помогают переключать внимание и справиться с эмоциональными перегрузками, накопленными в течение учебного дня. Различные игровые психотерапевтические техники (сказкотерапия, куклы, приём бибабо) помогают работать с детьми с пониженной самооценкой, с нарушением внимания, с детьми, подверженными агрессиям и депрессивным переживаниям. Различные упражнения, которые способствуют освоению детьми таких навыков общения, как установления

контакта друг с другом, умения взаимодействовать со сверстниками, уступать и сдерживать свои побуждения, выбирать партнёра по совместной деятельности, выполнение определённых заданных действий, достижение выразительности на сцене.

Во время репетиционного периода дети учатся целенаправленно запоминать и воспроизводить слова, понятия, монологи, появляется навык установления смысловых связей между объектами, расширяется объём памяти и внимания, постоянно идёт развитие вербальной памяти. Работа с музыкальными произведениями, пение, участие в шумовом оркестре стимулируют взаимодействие, позволяют повысить уровень внимания, способствуют возникновению чувств, рождению новых образов. Пластика и хореография дают возможность ребёнку активно выразиться, осознать свою индивидуальность, раскрыть зачастую скрытые уникальные возможности.

Творческая лаборатория — это основа занятия по предмету «Музыкальный театр» потому, что здесь выявляется нечто уникальное в каждом ребёнке. Выражение детской индивидуальности проявляется как творческий акт. Е.А. Яковлева указывает: «Творчество есть не что иное, как реализация человеком собственной индивидуальности. В зависимости от того, в какой сфере и с помощью каких средств осуществляется это предъявление, мы можем говорить о конкретных видах творчества. Ребёнок — существо общественное, его уникальная индивидуальность должна быть проявлена, представлена другим людям»[11].

На занятии используется метод отождествления себя с тем, что ребёнок рисует, озвучивание изображения и оживление в движении. Дети испытывают трудности, но не сдаются. Поиск идёт вновь и вновь до тех пор, пока не приходит успех, одобрение педагога и сверстников и самоудовлетворение ребёнка. Нередко свои последующие ощущения дети закрепляют рисунками.

Предмет «Музыкальный театр» — это мир сказки и фантазии, мир чудесных превращений для ребёнка, поэтому вся методика обучения должна быть построена на моментах экспромта эмоциональных и зрительских акцентах.

Педагог сам должен быть творцом и заставлять творить детей. Что может быть удивительнее музыки и волшебнее театра. Но это учебный предмет, и у педагога есть определённые задачи и образовательные цели — познакомить детей и с театром и с жанрами музыкального театра. Но самое главное — объяснить ребёнку, что такое творчество, научить детей творить. Театр объединяет в себе все искусства, дети могут попробовать себя в разных видах творчества. И именно педагог берёт на себя миссию первооткрывателя нового для ребёнка и нового в ребёнке. Предмет «Музыкальный театр» даёт возможность протестировать детей и выявить одарённых и талантливых.

Участвуя в театральном-музыкальных постановках, дети заявляют о себе, участвуют во многих фестивалях, конкурсах, активно развиваются и повышают свой творческий потенциал. Чем ранее выявляется одарённость ребёнка, тем понятнее педагогу индивидуально-творческий маршрут развития и в общей направленности учебного процесса. Одарённых детей много, ещё больше талантливых, но они не замечены, не задействованы, не поняты, не до конца

раскрыты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Басова И.С. Программа «Детский музыкальный театр». – URL: <http://www.nsportal.ru>
// Приёмы рефлексии на уроках музыки. Дата обращения: 04.12.2014
2. Бутов А.Ю., Цовьянова И.А. Звук как специфический способ отражения действительности [Электронный журнал] // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2016. - №3. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/butov_93-100.pdf
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка. М.: Просвещение, 2005.
4. Доронова Т.А. Развитие детей в театрализованной деятельности. М., 2001.
5. Комлева В.В. Музыкальная театрализация как основной художественный опыт детей в современной школе [Электронный журнал]//Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2015. - №2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/komleva_334-345.pdf
6. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. М., 2002.
7. Криницына А.В. Возрастные и индивидуальные особенности формирования художественного мышления в младшем школьном возрасте.[Электронный журнал]//Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2015. - №2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/krinitsyna_39-48.pdf
8. Олесина Е.П., Радомская О.И. Закономерности формирования художественного восприятия и мышления у школьников. [Электронный журнал]//Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2014. - №4. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/olesina_228-234.pdf
9. Оклендер В. Окна в мир ребёнка. М., 2005.
10. Сорокина Н.Ф. Театр — творчество — дети. М., 2002.