

Комлева Вероника Викторовна
Veronika Komleva

кандидат педагогических наук, научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии» Российской академии образования.

Ph.D (pedagogical sciences), the research fellow of the Federal State budget Research institution "Institute of art education and and culturology of the Russian Academy of education".

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

**Musical theatricality as the primary schoolchildren artistic experience at
modern school**

Ключевые слова: музыкальный театр, художественный опыт, ритмическое движение, театральные дисциплины.

Keywords: musical theatre, art, rhythmic movement, theatrical disciplines.

Аннотация. В статье рассмотрено творческое развитие и участие младших школьников в музыкальном представлении. Это особое поле деятельности, на котором может проявить и реализовать себя ребёнок. Музыкальный театр и процесс подготовки спектакля или представления представляет собой один из способов выявления талантливых и одарённых детей. Театрализованный музыкальный спектакль для педагога — это возможность диагностики творческого уровня развития детей, определение показателей по шкале одарённости. Репетиционный период и музыкальный спектакль являются способом тестирования и выстраивания показателей шкалы талантливости и одарённости творческого роста ребёнка и педагога.

Abstract. The article describes the creative development and participation of **primary schoolchildren** in music performance. This is a special field in which every child can express and realize the individuality. Musical theatre and the process of the play's repetition are one of the ways for talented and gifted children identifying. Theatrical musical performance for the teacher is possibility to diagnosis the creative level of children's development, the identification of indicators on a giftedness scale. The rehearsal period and musical performance are ways of testing and construction the talents and giftedness child and the teacher's creative growth scale.

Почему занятия театром так важны для ребёнка? Потому что предметы, направленные на художественно-эстетическое развитие ребёнка в процессе обучения заставляют включать все системы восприятия ребёнка. Занятия по предмету «Музыкальный театр» помогают включить в процесс обучения сенсорные системы ребёнка более действенно. В. Оклендер в своей работе «Окна в мир

ребёнка» 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 и лепим, в тишине и молча слушаем музыку, сложив руки на парте, экспериментируем с извлечением шумовых эффектов, звуков без передачи своих чувств. Н. Басина и О. Сулова утверждают, что 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. 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» о положительном опыте на занятиях с младшими школьниками о развитии вкусовых навыков и форм обоняния. У ребёнка запах и вкус может выражаться цветом, определёнными линиями, звуками и хореографическими экспромтами. Многие педагоги используют ассоциативное рисование, пластические фантазии, шумовые экспромты. Это основа релаксации, медитации в психотерапевтической практике.

Ассоциативные экспромты можно использовать для тестирования и как дополнение к диагностическому отслеживанию. Каждое театральное занятие включает в себя обучающий блок, репетиционный блок и творческую импровизацию как вид индивидуального тест-опроса. В течение занятий 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:

Психологический настрой - адаптация. Музыкально – игровое приветствие.

Проверка домашнего задания.

Беседа, презентация, настрой на освоение нового материала.

Познавательный блок. Путешествие в страну «Театр».

Обучающий блок. Знакомство с новым материалом.

Музыкальная пауза. Творческий поиск, деятельностное освоение нового материала, проба и эксперимент по созданию нового образа.

Практический блок. Репетиционный момент. Обсуждение, просмотр, коллективная находка единого образа.

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

Блок-тест – завершение занятия.

Каждый из блоков: познавательный, обучающий, практический, демонстрационный, блок-тест содержит большой иллюстративный материал. Это предметы быта, медиопоказ отрывков музыкальных и театральных спектаклей,

знакомство с произведениями искусства, знакомство с бытом и традициями родного края, историей и культурой разных народов. Музыкальные паузы — это психоэмоциональный отдых для детей на темы полюбившихся музыкальных произведений прошлых занятий, который рефреном 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 нужным, значимым, взрослым, полезным. Обучение на основе театра имеет основную преимущественную особенность, по сравнению с другими формами обучения и видами внеклассной работы, потому что полностью построено на творческом поиске педагога и ребенка, а затем и на создании театрализованного продукта. На занятиях по предмету «Музыкальный театр» у школьников Георгиевской гимназии города Егорьевска развивается как коллективная природа пения в целом и как самая доступная форма приобщения к прекрасному, благодаря наличию у каждого человека особого музыкального инструмента «голоса». Наиболее активной и занимательной формой приобщения к искусству в школе учащихся является интеграция вокального обучения с театром в форме постановки школьных мюзиклов.

Работа над мюзиклом оказалась очень увлекательной, интересной для педагогов, детей разного возраста и для родителей. Именно поэтому было решено заниматься с детьми этой работой с первого класса. Для решения поставленной цели была выбрана программа внеурочной деятельности «Детский музыкальный театр». Театрализованная деятельность для детей это особый мир, вспомним отрывок из беседы Константина Сергеевича Станиславского с Натальей Ильиничной Сац: «Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание детского театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей вызывает подчас недоумение даже у нас — профессиональных артистов. Что-то есть в педагогике, что убивает эту детскую смелость инициативы, и только потом, став взрослыми, некоторые из них начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, если объединить талантливых ребят в детский театр в расцвете их детского творчества и уже с тех пор развивать их естественное стремление — представляете себе, какого праздника творчества можно достигнуть к их зрелым годам, какого единства стремлений».

Для работы с детьми при поддержке сотрудниками лаборатории интеграции ФГБНУ ИХОиК РАО Некрасовой Л.М. и Комлевой В.В, педагогом Георгиевской гимназии Басовой И. С. была создана программа театрального развития детей. Образовательной областью программы «Детский музыкальный театр» является искусство. Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам образовательного процесса более высокие требования. Одной из важнейших педагогических задач становится повышение общекультурного уровня обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности в духовной культуре. Приобщение к искусству способствует воспитанию у ребёнка

убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус.

Поскольку художественный опыт – это всегда опыт субъективный, личностный, то обучающийся должен не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и переработать, оценить, выразить свое отношение к ней. То есть для познания искусства недостаточно овладения определённым набором навыков, познание искусства возможно с помощью языка, на котором говорит само искусство.

Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства выступает детский музыкальный театр как форма дополнительного образования. Театральная форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом школьных предметов; позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка; способствует развитию целого комплекса умений, активному восприятию разных видов искусства.

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики. Об этом пишет в своей работе «Наш друг-театр» Н.П.Курапцева и Л.Г. Сурина. Развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир человека. Участвуя, в театрализации дети получают незаменимый творческий опыт.

В ходе работы используются 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 самовыразиться невербально, осознать свою индивидуальность, раскрыть зачастую скрытые творческие 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». На занятии используется метод отождествления себя с тем, что ребёнок рисует, озвучание

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 опять 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 звуков музыки и волшебнее представления в театре. 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, сделать творчество для детей необходимым как воздух, а полученный опыт жизненным компасом. 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. Чем раньше 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. Основным компонентом музыкального театра является театрализованная игра. Театрализованные игры имеют особое значение, они находятся одновременно в сфере образования и воспитания. Тематика и содержание этих игр обычно отражают понятные, близкие детям явления окружающей действительности, раскрывают повадки, характер, знакомые образы животных, птиц, самих детей и их действия. Игра — самая близкая форма деятельности детей дошкольников и младших школьников. Театрализация и музыка определяет развитие игры, углубляет образы, создает соответствующее настроение. Импровизируя на занятиях, ребёнок играет и активно двигается, слушает музыку, включается в поисковую деятельность.

Доступность игровых образов, интерес к игре, эмоциональный рассказ педагога перед заданием, как своеобразный методический приём, выразительное музыкальное иллюстрирование и театральные этюды позволяют детям дать свои индивидуальные оттенки в исполнении театральных ролей. Особенно широко используются различные игры на определение образов и поиск характеров знакомых детям предметов. Игры в различных видах и вариантах проводятся на всех этапах работы по подготовке и созданию творческого продукта. На более продвинутом этапе образного развития ребёнка, игра стимулирует необходимое произвольное импровизационное действие ребёнка. Несюжетные игры могут не иметь определённой тематики, но в таких играх встречаются элементы закличек, пляски, ловли, соревнования, построения и перестроения игры с предметами и игрушками. Это очень полезно в поиске характера героя. Так появляется необходимая яркость игры. Эта увлечённость игровым образом способствует дальнейшему развитию творческой активности и развитию способности детей. Выразительность движения, солирования и декламирования

детей зависит от эмоциональной окраски сюжета, которую дает педагог. Знакомя детей с новой сюжетной игрой, поисковым заданием или этюдом, педагог должен предварительно заинтересовать детей, рассказать содержание, дать характеристику образов. Необходимо всё время направлять внимание детей на восприятие произведения в целом и изменение в оценке характера героя.

Программа «Музыкальный театр» знакомит ребёнка с миром театра и обучает его актёрским навыкам. Эта программа опробована в Георгиевской гимназии г. Егорьевска и в лицее раннего развития «Галеас». При составлении любой программы нужно учитывать, что дети и родители настроены на длительное обучение. Это комплексный образовательный процесс для детей и для взрослых, направленный на получение новых знаний, навыков и творческого опыта. 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, ступеням, творческо-экспериментальным уровням. Любые творческие занятия необходимо начинать с игры, с самого естественного состояния ребёнка, которое поможет осуществить контакт, определить необходимый комфортный климат, поможет увлечь детей. На занятиях по театральному мастерству предмета «Музыкальный театр» дети знакомятся с драматическим театром и с музыкальным театром, узнают о профессиях, задействованных в театре, пробуют определить, чем бы они хотели заниматься — попробовать себя в роли актёра или поучаствовать в оркестре, заняться освещением или декорациями. В результате педагогического наблюдения, анкетирования, диагностики по тесту талантливости выявляются три группы детей:

- детей с нормальным возрастным художественным развитием;
- творчески активных детей, с развитыми художественными способностями;
- одарённых детей.

Для каждой группы педагог подбирает творческие задания с целью активизации творческой деятельности детей. Далее поэтапные задания объединяются в единый маршрут по решению образовательных задач, итогом которого становится музыкальный спектакль.

Занятия, репетиционный период по предмету «Музыкальный театр», игровые задания во время занятий, творческие домашние задания, выполненные детьми, помогают педагогу рассмотреть зерно творческой одарённости в каждом ребёнке, раскрыть его талант. Театрализованный музыкальный спектакль — это 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 способ привлечения родителей и взрослых к учебному процессу и участие в творческих конкурсах взрослых людей вместе с детьми, одним из которых является творческое развитие взрослых и самостоятельное участие в конкурсах-смотре по созданию

театральных костюмов, декораций, грима. Особой популярностью у детей и взрослых пользуется участие в конкурсах «Бабушкин сундук», «Забытый предмет». В процессе работы педагога по созданию творческого продукта интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на уровне межпредметных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности. Развивается духовность личности, творческие способности ребёнка, умение видеть и творить прекрасное.

Таким образом, происходит воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие её творческого потенциала и общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство.

Осуществляются следующие задачи по развитию ребёнка:

- формируется целостное представление об искусстве;
- формируются навыки творческой деятельности;
- расширяются представления о понятиях общих и специальных для разных видов искусства;
- формируются навыки и умения в области актёрского мастерства, вокально-хорового исполнительства;
- продолжение работы над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять на практике полученные знания.

Выполняются воспитательные задачи:

- Происходит способствование к воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству;
- Развивать способность активного восприятия искусства.

Происходит осуществление задач по развитию:

- создание условий реализации творческих способностей;
- развивается память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;
- выявляются и развиваются индивидуальные творческие способности;
- формируется способность самостоятельного освоения художественных ценностей.

Обучение по предмету «Музыкальный театр», осуществляется по следующим принципам:

- единство эмоционального и сознательного;
- комплексное воспитание и развитие обучающихся.
- Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной импровизации.

Все занятия сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о специфике театрального искусства (это просмотр репродукций, картин, фото и видеоматериалов, с помощью которых у детей формируется представление о театре как виде искусства, особенностях театра) и игра (контактные, сюжетно – ролевые игры). В игровой форме проходит знакомство с новыми видами деятельности, приобретение навыков творческих действий.(например игра «Весёлый колпачок» заключается в том, что дети выбирают колпачок, под

которым находится какое-либо задание: спеть песню, прочитать стихотворение, изобразить предмет, животное, сыграть на муз. инструментах, станцевать танец и др.). Это даёт возможность ребёнку «рассказать» о себе, познакомиться, учат действию в коллективе.

Основным методом развития творческих способностей выбрана импровизация:

- Хореографическая импровизация (спонтанный танец - исполнение, сочинение танцевальных композиций на заданную музыкальную тему); имитация движений (через пластику тела передать какой-либо образ); театрализация (инсценирование отдельных эпизодов), импровизация на заданную тему (творческие задания, этюды на развитие творческого воображения);

- Инструментальная импровизация;

- Импровизация сопровождения музыкального произведения звучащими движениями (хлопки, притопы).

Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения организованно, бесшумно, с учётом присутствия партнёров распределяться на сценической площадке.

Слово на сцене должно звучать отчётливо, ясно доносить мысль, быть эмоционально насыщенным – это диктует соответствующую работу над словом: занятия техникой и логикой речи, практическое овладение словесным действием.

На занятиях обязательно включаются упражнения на развитие артикуляции, дикции (игры-говорилки, скороговорки, чистоговорки), игры и упражнения на речевое дыхание (зарядка для губ, языка), а также дыхательная гимнастика.

Очень важными являются упражнения на развитие интонационной выразительности речи (задания декламировать стихотворный текст от лица разных сказочных героев, декламировать под музыку, ритмодекламация).

Обязательно включение чтения и проигрывание фрагментов сказок; озвучивание сказок шумовыми инструментами, которые дети могут изготовить сами дома.

Большое внимание уделяется вокально-хоровой работе (упражнения на развитие певческого дыхания и голоса, музыкальные игры, работа с песенным репертуаром, работа над выразительностью исполнения), а также слушанию музыкального произведения и создание его пластического образа (музыкально-ритмические упражнения), разучивание танцевальных композиций с обыгрыванием текста песен, инсценирование песен. После выполнения основных заданий школьникам младшего возраста необходима релакс-пауза. С большим удовольствием дети выполняют упражнения на достижение мышечной свободы, при помощи которых приобретают навыки правильного сценического поведения; очень любят весёлые музыкальные физкультминутки, где танцевальные движения для них показывают анимационные герои.

Главным тестовым заданием для педагога и детей является театрализованное представление. При работе над постановкой спектакля целесообразно разделить участников на следующие группы:

- солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень

развития музыкальных способностей, а также дети с вокальными данными или перспективой их развития;

- актёрская группа: основные действующие лица на сцене;

- танцевальная группа: дети с хорошими пластическими возможностями

- детский шумовой оркестр: в эту группу могут входить дети, которым в силу различных причин требуется более длительный период овладения сценической грамотой.

Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети могут быть переведены из одной группы в другую. С огромным вниманием и действенной помощью к творческому процессу относятся семья участников, друзья и взрослые. Привлечение родителей к творческому процессу по производству с детьми костюмов и декораций – это один из способов сближения семьи и школы.

Занятия музыкальным театром учениками не воспринимаются как традиционные уроки, для них – это праздник, возможность проявить свои способности, заняться творчеством, улыбнуться, посмеяться, пошутить.

Благодаря непринужденной атмосфере, царящей на занятиях, дети получают заряд отличного настроения и готовы снова и снова творить прекрасное. В ходе работы подготовлены спектакли - мюзиклы по сказке Братьев Grimm «Золушка», Н.Носов «Незнайка», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», А. Филатов «Про Федота стрельца, молодого удалца», И.Басова «Мы дети галактики», «Сирень победы». Так рождаются театрализованные представления, дети получают творческое развитие и выявляются одарённые дети. Предмет «Музыкальный театр» введён в дополнительное образование МОУ «Георгиевская гимназия» г. Егорьевска. Новые методики на основе театра позволяют более гибко разгружать и по-новому организовывать перенасыщенное образовательное пространство в школе. Таким образом, решается одна из задач по изменению перенасыщенной среды обучения ребёнка начальной школы. Разрабатываются новые театральные формы и виды занятий с младшими школьниками. В обучающем материале используются методики по получению творческих навыков театральных профессий. Дети и взрослые получают бесценный творческий опыт. Наиболее полно раскрывается и используется потенциал мирового музыкального, изобразительного и театрального искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баркова А.М. Социально-педагогические факторы воспитания детей средствами фольклора. — М., 2000.
2. Басова И.С. Музыкальный театр --- выступление на конференции «Развитие дополнительного образования в школе» Е., 2013.
3. Божович М.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — М., 2002.
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка.
5. Доронова Т.А. Развитие детей в театрализованной деятельности. — М., 2001.
6. Сорокина Н.Ф. Театр — творчество — дети. — М., Аркти, 2002.
7. Яковлева Е. Методические рекомендации учителям по развитию творческого

потенциала учащихся. — М., 1998.

8. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. Д.В.Григорьев, П.С.Степанов.-М.: Просвещение, 2010. – 223с. – (Стандарты второго поколения).

9. Афанасенко Е.Х., Ключеева С.А. и др. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2009.

10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.

11. Вопросы режиссуры детского театра. М., 1998

12. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1992

13. Дмитриева Л. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1987

14. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. М., 1992.

15. Ключева Н.В. Учим детей общению. Ярославль, 1996.

16. Михайлова М. развитие музыкальных способностей детей. М., 1997

17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. Москва.: Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1984.

18. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль, 1996

19. Шильгави В.П. Начнем с игры. Л., 1980.

20. Журнал «Вестник образования России» № 7/2006 г.