

Русских Ирина Рафаиловна
Irina Russkich

Замдиректора по учебно-воспитательной работе
БМБУ ДО «Детская школа искусств №1»
Свердловская обл., г. Березовский
Deputy Director for educational work
«Children art school №1»
Sverdlovskaya obl., Berezovskiy city
e-mail: irina_russkih@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИОБЩЕНИЯ К ОПЕРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Technology for introducing younger students to opera art at the children's art school

Ключевые слова: приобщение, оперное творчество, интеграция, младший школьник, детская школа искусств, технология.

Keywords: introduction, Opera creativity, integration, Junior schoolboy, children's art school, technology.

Аннотация. В статье рассматривается понятие приобщения младших школьников к оперному творчеству в детской школе искусств и предлагается технология данного процесса. На первом этапе технологии – обучающем, задачей является формирование у детей знаний музыки и знаний о музыке; на втором этапе – развивающем, развитие вокально-хоровых навыков во взаимосвязи с освоением сценических навыков (хоровая театрализация); на третьем этапе – творческом, закрепление знаний, приобретенных на «Слушании музыки», а также вокально-хоровых и сценических навыков в концертной и творческой деятельности. Раскрываются идеи об интеграции как основе формирования технологии приобщения к оперному творчеству младших школьников.

Annotation. The article deals with the concept of introducing younger students to Opera creativity in children's art schools and suggests the technology of this process. At the first stage of the technology-training, the task is to form children's knowledge of music and knowledge about music; at the second stage-developing, developing vocal and choral skills in conjunction with the development of stage skills (choral theatricalization); at the third stage – creative, consolidating the knowledge acquired on "Listening to music", as well as vocal and choral and stage skills in concert and creative activities. The author reveals the ideas of integration as the basis for the formation of technology for introducing younger students to Opera creativity.

Среди различных музыкальных направлений особое место занимает классическая музыка. Она является неотъемлемой гранью культуры человечества, что вызывает необходимость приобщения к ней подрастающего поколения.

Один из самых ярких жанров классической музыки – опера, которая содержит в себе глубокое духовно-нравственное начало. В опере сосредоточено

лучшее, отобранное временем наследие человечества. Известно, что оперное искусство, в основе которого лежит идея гуманизма, обладает высоким художественным и педагогическим потенциалом. Поэтому приобщение к опере способствует духовно-нравственному развитию детей.

В современном образовании вопросы приобщения школьников к оперному искусству изучаются многими исследователями (Е.Ю. Гундорова, М.С. Красильникова, О.Б. Куликовская, Е.Ю. Накишова, Н.Г. Тагильцева). Они полагают, что опера является таким видом искусства, который ребенок с успехом может воспринимать и в котором может с успехом участвовать сам [1,2,3,8].

Автором данной статьи в опоре на названные исследования разработана технология приобщения к оперному творчеству младших школьников. При этом приобщение к оперному творчеству определялось как педагогический процесс, направленный на вовлечение детей в коллективное участие в хоровой театрализации, как необходимого компонента оперного спектакля, обусловленное сформированностью у хористов знаний об опере, вокально-хоровых навыков и сценических умений [5, 8].

Данная технология реализовалась в детской школе искусств №1 г. Берёзовского Свердловской области. В этой школе функционирует детский хоровой театр. По учебному плану, составленному в соответствии с содержанием дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства, имеются предметы «Слушание музыки», «Хоровой класс», а, значит, есть возможность соединения тем из названных предметов.

В основе технологии находится интегративный подход, который является одним из эффективных способов осуществления современного образовательного процесса. Вопросы интеграции рассматриваются и в педагогике искусства (Л. Г. Савенкова, Б. П. Юсов) [7,9]. Данный подход соответствует организации всего процесса в системе дополнительного образования и, в частности, при приобщении детей к оперному творчеству, так как оно может быть осуществлено на ряде предметов учебного плана по каждой специальности (фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты и другие). Именно этот подход органично вытекает из особенности такого музыкального жанра, как опера, к которой и приобщаются младшие школьники; и такого вида музыкальной деятельности как хоровая театрализация [6]. При разработке технологии и ее этапов использовались следующие виды интеграции.

1. Внутренняя:

– соединение реального и виртуального исполнения, которое осуществляется путем совмещения видеозаписи фрагментов оперы (лучших мировых театров) и исполнения детского хора школы искусств;

– соединение форм музыкального образования (урок-игра, урок-сказка, урок-экскурсия);

– соединение форм учебной и внеучебной деятельности (уроки, конкурсы, концерты, экскурсии).

2. Внешняя:

– последовательное соединение дисциплин («Слушание музыки» и «Хоровой класс»).

3. Вертикальная:

– соединение разных видов деятельности (хоровой театр: пение, театрализация, движение).

Вся технология базировалась на трех этапах: обучающем, развивающем и творческом. Каждый этап имел свои задачи и включал определенную последовательность действий педагогов и обучающихся. Технология реализовывалась в течение одного учебного года.

Первый этап, как указывалось, являлся обучающим. Его задачей явилось формирование у детей знаний музыки и знаний о музыке.

Виды интеграции, используемые на данном этапе:

– внешняя (соединение тем предметов «Слушание музыки» и «Хоровой класс»);

– внутренняя (соединение форм музыкального образования: урок-игра, урок-сказка, урок-экскурсия – на предмете «Слушание музыки»).

Вместе с преподавателем по «Слушанию музыки» был подготовлен проект по приобщению детей к оперному творчеству. В соединении предметов «Слушание музыки» и «Хоровой класс» были определены те музыкальные произведения (оперы или их фрагменты), которые сначала изучались как музыкально-теоретический материал (то есть знания о музыке и знание музыки), а, затем, фрагмент из изученного материала разучивался и исполнялся детьми хором. На предмете «Хоровой класс» при распевании дети пели (вокализом) небольшие темы из оперных хоров, которые впоследствии предполагалось освоить. Предварительно был проанализирован оперный репертуар, и выбраны те сочинения, которые могут быть доступны для исполнения младшими школьниками.

На данном этапе происходило освоение детьми знаний:

– знания об оперной музыке, ее особенностях и содержании – это знания о музыке;

– знания самой оперной музыки (определенных фрагментов) – это знание музыки.

Второй этап технологии – развивающий, его задача – развитие вокально-хоровых навыков во взаимосвязи с освоением сценических навыков у младших школьников (хоровая театрализация).

Виды интеграции, используемые на этом этапе:

– внутренняя (соединение форм обучения: урок-игра, урок-путешествие, урок с элементами театрализации; соединение учебной и внеучебной формы: посещение оперного театра, встреча с артистами оперного театра, экскурсия в оперный театр),

– вертикальная (соединение разных видов деятельности в хоровом театре – пение, движение, драматизация).

Третий этап – творческий. На данном этапе представляли на концерте то, что выучили на предметах «Слушание музыки» и «Хоровой класс». Задачей этапа было закрепление знаний, приобретенных на «Слушании музыки», и вокально-хоровых и сценических навыков в концертной и творческой деятельности. Кроме

того, использование знаний в новых условиях – сценического воплощения, творческой репетиции к концерту.

Виды интеграции, используемые на этом этапе:

– внутренняя (соединение реального и виртуального исполнения; соединение учебной и внеучебной деятельности);

– вертикальная (соединение разных видов деятельности на концертах).

Результатом работы стало введение школьников в концертно-исполнительскую деятельность, реализованную путем соединения видеозаписи фрагментов оперы и исполнения детского хорового театра. Это происходило путем попеременного исполнения детского хора и включения видеозаписи оперного спектакля, которая отображалась на экране сцены.

Итоговая концертная программа включала в себя следующие хоровые фрагменты из опер:

1. Н.А. Римский-Корсаков «Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане»

2. М.П. Мусоргский Две детские песни из оперы «Борис Годунов»

3. Н.А. Римский-Корсаков «Сбирались птицы» из оперы «Снегурочка»

4. Дж. Пуччини «Там, на восточных горах» из оперы «Турандот»

5. Дж. Пуччини Хор детей «Парпиньоль...» из оперы «Богема»

6. М.И. Глинка «Ложится в поле мрак ночной» из оперы «Руслан и Людмила»

7. П.И. Чайковский «Хор мальчиков» из оперы «Пиковая дама».

Ниже технология рассмотрена на примере изучения трех хоровых произведений, следующие произведения для освоения хоровым коллективом также шли по этой технологии.

Приведем пример освоения на первом этапе фрагмента оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки – «Ложится в поле мрак ночной». При этом отметим, что на каждом этапе технологии активно использовались информационные технологии в различных их видах [10]. Итак, на предмете «Слушание музыки» было знакомство детей с композитором, с сюжетом оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, эпизод которой далее надо будет исполнять. Для ознакомления с биографией композитора с помощью мультимедиа совершали заочную виртуальную экскурсию в музей-усадьбу Михаила Глинки в с. Новоспасское Смоленской обл. Цель данной экскурсии – знакомство с композитором и его творчеством. Далее педагог обзорно рассказывал детям об операх М.И. Глинки: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Затем на «Слушании музыки» педагог останавливался на опере «Руслан и Людмила». Он кратко представлял сюжет оперы, сопровождая свой рассказ показом иллюстраций на экране (слайдовые презентации). Благодаря мультимедийным презентациям, процесс усвоения учебного материала становился более интересным учащимся, наглядным, захватывающим. На этих презентациях представлялись действующие лица, основные сцены из опер, мировые исполнители. Параллельно на уроке «Слушание музыки» происходило освоение терминов, понятий оперного искусства (ария, либретто, увертюра и другие). Затем учащимся предлагалось домашнее задание: самостоятельное создание презентаций по творчеству композитора.

Для закрепления материала на уроке использовались викторина, блиц-тест, включающие вопросы о композиторе и опере. Кроме того, на предмете «Слушание музыки» учащиеся прослушивали и смотрели известные фрагменты оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки в записи известных оперных театров (включая аудио-, видеофрагменты изучаемых хоров). Например, увертюра, «Марш Черномора», канон «Какое чудное мгновенье», хор «Ах, ты свет, Людмила», «Ложится в поле мрак ночной», «Рондо Фарлафа». Для проверки знаний использовалась «Музыкальная викторина», которая включала вышеназванные музыкальные фрагменты.

Предмет «Слушание музыки» проводился по классам согласно учебному плану и расписанию, поэтому учащиеся 2,3 классов знакомились с оперой отдельно по группам. А дальнейшее разучивание хоровых партий на хоре проходило в совместной деятельности, так как 2,3 классы на предмете «Хоровой класс» объединены. На втором этапе технологии обучающиеся осваивали на хоровом классе хор «Ложится в поле мрак ночной».

Приведем пример освоения другого фрагмента из оперы – «Хор мальчиков» из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского. На первом этапе на предмете «Слушание музыки» дети познакомились с композитором П.И. Чайковским и его оперным творчеством. На втором этапе началось освоение хоровой партитуры. При этом происходило соединение разных видов деятельности в детском хоровом театре – пение, движение, драматизация. Например, при вокально-хоровой работе добавлялись несложные сценические движения соответственно образу и характеру оперного фрагмента (маршеобразные движения). Педагог включал элементы театрализации в исполнение и подготавливал ребят к концертному исполнению на сцене.

Параллельно учебной деятельности шла внеучебная деятельность: посещение оперного театра, встреча с артистами оперного театра, экскурсия в оперный театр. После освоения «Хора мальчиков» во взаимосвязи со сценическими движениями данное сочинение было готово для исполнения в концертах и различных творческих мероприятиях.

Третий этап, как указывалось выше, был творческим. Рассмотрим данный этап на примере Хора детей из 1 действия оперы Дж. Пуччини «Турандот». Освоенное хоровое сочинение представлялось в концертной программе. Один из видов интеграции этого этапа – соединение реального и виртуального исполнения. Поэтому алгоритм выступления данного хора из оперы был следующим: в начале был видеоряд с эпизодом оперы (стены императорского города Пекин. Площадь наполнялась живописной толпой китайцев, слушающих слова Мандарина), потом видеозапись приостановилась, и на сцену вышел реальный детский хор в костюмах, соответствующих сюжету оперы. Детский хор пел хоровой фрагмент из оперы («Там, на восточных горах...»). Затем снова включался видеофрагмент записи оперы. Следовательно, зрители присутствовали при реальном и в то же время виртуальном оперном исполнении, где принимали участие артисты мировых оперных театров и хоровой коллектив школы искусств.

Этот творческий проект – виртуальная опера и реальное звучание детского хора позволяет ребёнку ощутить себя артистом, формирует интерес к опере и приобщает его к оперному творчеству. А современные компьютерные технологии (виртуальный фрагмент оперы, декорации как видеоряд на экране) являются, как указывалось выше, средством, помогающим реализовать это детское хоровое творчество.

В концертной программе хоровой коллектив не просто исполнял хоровые сочинения, а был ярким действующим лицом театрализованного концерта. В исполняемые сочинения включены сценические движения для создания определенного театрального образа. Для оперного спектакля добавлены декорации, они проектировались на «задник» сцены на экране как фон спектакля, которые придумывали сами дети. В концерте также принимал участие солист оперного театра г. Екатеринбурга Михаил Коробейников. Некоторые сцены из опер исполнялись в сопровождении не только рояля, но и инструментов оркестрового отделения: скрипка, флейта, труба, ксилофон (учащиеся и преподаватели). Кроме того, были использованы компьютерные технологии: слайды для решения сценического пространства (декорации), видеофрагменты опер в исполнении лучших мировых театров (совмещение виртуального и реального звучания).

Проведенная опытно-поисковая работа по внедрению технологии, способствующей приобщению к оперному творчеству младших школьников, подтвердила ее эффективность, что выразилось в положительной динамике результатов итоговой диагностики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гундорова, Е.Ю. Путешествие в страну ОПЕРА. Программа внеурочной деятельности младших школьников [Текст] / Е. Ю. Гундорова, Е. В. Кожевникова. – Искусство в школе, 2012. – №4. – С.39.
2. Красильникова, М.С. Опера на уроках музыки в школе в контексте модернизации общего образования [Электронный ресурс] / М.С. Красильникова // Педагогика искусства. – 2016. – № 4. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/opera-na-urokah-muzyki-v-shkole-v-kontekste-modernizacii-obshchego-obrazovaniya>. С. 130-138 (дата обращения: 04.11.2020).
3. Куликовская, О.Б., Левочкина И.А. Роль детского оперно-хорового театра в психическом развитии ребенка [Текст] // Психологическое обозрение – 1998. – №2. – С. 26 – 34.
4. Накишова, Е.Ю. Хоровой театр детей и подростков как художественно-педагогическое явление [Электронный ресурс] / Е. Ю. Накишова // Образование и наука. – 2011. – № 3. – С. 71-80.
5. Русских, И.Р. Детский хоровой театр в процессе приобщения младших школьников к оперному творчеству [Текст] // Известия БГАРФ: психолого-педагогические науки – Калининград, 2020. – № 1. – С. 117-122.
6. Русских, И.Р. Принцип интеграции в приобщении младших школьников к оперному творчеству [Текст] // Педагогическое образование в России. Екатеринбург, 2019. – № 5. – С. 124-129.
7. Савенкова, Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства [Текст] // Л. Г. Савенкова. – Монография. – М.: МАГМУ-РАНХиГС, 2011. – 156 с.

8. Тагильцева, Н.Г., Русских, И.Р. Приобщение младших школьников к оперному творчеству в процессе хоровых занятий в детской школе искусств [Текст] // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2017. – №4. – С. 65-69.

9. Юсов, Б.П. Законы вселенной и законы культуры. Педагогика и интеграция [Текст] /Материалы Международной конференции «Интеграция как методологический феномен художественного образования в изменившейся России». – М., 2001 – С.1-23.

10. Tagiltseva, N.G., Konovalova, S.A., Kashina, N.I., Valeeva, E.M., Ovsyannikova, O.A., Mokrousov, S.I. Information technologies in musical and art education of children// Smart Innovation, Systems and Technologies. – 2017. – Т. 75. – С. 112-119.