

**МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
MUSICAL AND THEATRICAL ART IN THE MODERN WORLD****ЦИЛИНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
TSILINKO ALEXANDR PETROVICH***кандидат педагогических наук**старший преподаватель кафедры искусств и художественного творчества ФГБОУ ВПО РГСУ, Москва**PhD, senior lecturer in arts and artistic creativity of Russian State Social University, Moscow**E-mail: f_iskusstv@mail.ru***Ключевые слова:** музыка, театр, музыкальное воспитание, духовность, эмоциональная сфера, личность.**Keywords:** music, theater, music education, spirituality, emotions, personality.

Аннотация. Статья обращена к проблеме музыкального воспитания средствами музыкально-театрального искусства. Каждый музыкант в первую очередь стремится к воплощению одного из самых важных принципов, определяющих эффективность музыкально-педагогической деятельности. Это принцип «эмоционального заражения», способности влиять на своих учеников, включать механизмы «обратной связи», эмпатии, сопереживания, сочувствия, вовлекать их в смысловое пространство культуры. Именно такое вовлечение и происходит в процессе погружения в мир музыкального театра.

Abstract. This paper faces the problem of musical education by means of musical - theater. Every musician in the first place, tends to embody one of the most important principles that determine the effectiveness of musical and educational activities. This is the principle of emotional infection, ability to influence his students include mechanisms of "feedback", empathy, compassion, empathy, involve them in the semantic space of culture. It is this involvement occurs in the process of immersion in the world of musical theater.

Особую роль в духовном формировании и развитии эмоционального мира личности играет театр, который на протяжении веков является «транслятором, передатчиком от одних поколений к другим представлений о человеке, о его свойствах и отношениях с миром, общении, доведенных до высокой степени абстракции, но в то же время обладающих качествами чувственной образности, эмоционального насыщенных, всегда сопряженных с некоторой оценкой» [5, 11]. Развитие эмоциональной сферы в процессе художественно-творческой деятельности стимулируют, по мнению многих исследователей (К.Тейлор, Э.Горюхина, Л.Пийсалу и др.), и общие способности. В исследованиях американских ученых (М.Гардиннер, Л.Левин, Ф.Раушер и др.) доказана стимулирующая роль музыки в достижении успехов в математике, об этом же свидетельствуют фундаментальные исследования о развитии математических способностей В. Крутецкого.

Рассматривая проблему музыкально-театрального воспитания, необходимо осмыслить роль и функции театра в мировой культуре. «Театр как социальный институт выполняет функцию формирования сознания, т. е. функцию создания представлений о мире, о человеке в нем» [5, 10]. М. Соснова справедливо полагает, что, являясь МОДЕЛЬЮ МИРА, «отображающей человеческое поведение во всём многообразии характеров, национальностей, социальных типов», театр создает свое особое духовное пространство, в котором действительность преобразуется и обретает уникальную способность «одновременно завораживать, очаровывать и – передавать культурные

традиции» [5, 11], складывающиеся на протяжении многих тысячелетий истории развития человечества.

На протяжении тысячелетий театр как транслятор и передатчик культуры создает особое эмоционально-чувственное поле, в котором формируется эмоционально-чувственная сфера личности человека, обретающего через художественное переживание «способность переживать и разделять чужое горе, приобщаться к чужому страданию» [5, 15], очищая через катарсис собственную душу, постигая представления о нравственных категориях, гуманности, противоречиях и дисгармонии в мире и человеке, являясь «чрезвычайно эффективным инструментом формирования поведения и общения людей» [5, 16].

Осознание сильного эмоционального воздействия, которое оказывает музыкальный театр как особый синтетический жанр, объединяющий музыку и слово, драматическое искусство и художественное, приводит к тому, что постоянно идет поиск его новых трансформаций: опера, комическая опера, оперетта, мюзикл, рок-опера; каждый из этих видов музыкального театра ищет и находит свои способы влиять на эмоциональную сферу личности. Огромный интерес, который испытывает зритель и слушатель к музыкальному театру, выражается в том, что спектакли Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Новой оперы», «Геликон-оперы», Камерного театра под руководством Б.Покровского, Детского Музыкального Театра им. Н.Сац всегда идут при полных залах. Каждая премьера воспринимается как художественное событие в пространстве культуры.

Если режиссер чувствует, понимает, любит музыку, испытывает в ней потребность, знает её, использует именно те фрагменты или специально написанные для спектакля номера, которые органически включаются в ткань театрального действия, то такой спектакль становится событием-переживанием (А.Малюков), вызывает сильнейший эмоциональный отклик в зрительном зале.

Радостным событием стал выпуск двух дисков под названием «Домашние радости», в которых собраны песни из спектаклей Мастерской П.Фоменко. В качестве эпиграфа к этим дискам в приложенном буклете приведена выдержка из статьи А.Бартошевича «Открытая душа закрытого человека», в которой автор определяет театр Фоменко как несущего Надежду, потому что «театр Фоменко, его люди и сам Петр Наумович – создатели мира, несущего в себе свет и внутренний покой. Причем этот свет и этот покой не наивная детская сентиментальная надежда, что рождается по ту сторону горечи, по ту сторону боли... Я на спектаклях «мастерской Фоменко» порой чувствую, как прикасаюсь к тем невидимым душевным струнам, которые соединяют людей на

сцене... С одной стороны, это следствие опыта Художественного театра. А с другой – это театр сверхсовременный, он обращается к тончайшим струнам нашей души, помогает нам жить...». К тончайшим струнам души помогает прикасаться музыка, которая звучит в спектаклях, записанная на дисках. Это и прекрасные песни С.Никитина на слова У.Шекспира в переводе Д.Самойлова к спектаклю «Двенадцатая ночь», и ярко исполненная К.Бадаловым и Т.Рахимовым старинная английская песня «Славный Робин», и «Песенка священника», музыку к которой написали сами актеры театра.

Острую потребность в музыке испытывают сегодня многие драматические режиссеры. Не случайно появление рок-оперы А.Рыбникова «Юнона и авось» в Ленком, где она с непреходящим успехом идет уже более трех десятилетий. М.Захаров относится к режиссерам, которые обладают настоящей «театральной музыкальностью». Это ощущается во всех его спектаклях, которые он ставил и в Ленком, и вне его. Так, вспоминая один из своих ранних и чрезвычайно успешных спектаклей в театре Сатиры – «Доходное место» А.Островского, в котором блестяще играл А.Миронов, М.Захаров отмечает как важнейшую составляющую удачи спектакля замечательную музыку А.Кремера.

Конечно, особо следует остановиться на феномене в мире театра – Детском Музыкальном Театре имени Наталии Сац, создающем замечательные спектакли для детей и юношества, в которых Музыка царит и вовлекает в свой мир с самого раннего детства. В каждой программе спектакля традиционно приводятся слова Н.Сац: «В единении театра и музыки таится огромная сила. Чем раньше ребенок войдет в этот прекрасный мир искусства, тем его собственный духовный облик будет многограннее и богаче». И театр неуклонно следует этому призыву Н.Сац, создавая для детей, юношества, взрослых подлинный праздник искусства. Так, для детей от первого класса идут оперы: И.Морозов «Золотой ключик», М.Минков «Тайна волшебных слов», Е.Подгайц «Дюймовочка», Т.Камышева «Русалочка», А.Флярковский «Снежная королева», балеты: П.Чайковский «Щелкунчик», И.Сац, М.Раухвергер «Синяя птица», мюзиклы: И.Якушенко «Волшебник Изумрудного города», И.Якушенко «Царевна-лягушка», Л.Фрадкин «Огниво», Т.Хренников «Чудеса, да и только». Есть спектакли для третьеклассников и учащихся от четвертого, пятого, шестого класса, для юношества и взрослых. В театре Н.Сац звучали и звучат «Волшебная флейта» В.А.Моцарта и «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Мадам Баттерфляй» Дж.Пуччини и «Королевская любовь, или Зимняя сказка», А.Чайковского, «Дитя и волшебство» М.Равеля и «Волшебная музыка, или Давайте делать оперу» М.Минкова и многие другие сочинения. И всё это Детский Музыкальный Театр имени Наталии Сац, уникальный и неповторимый, создатель новой театральной традиции.

Искусство театра от античности и до наших дней – это живое общение, в результате которого драматург, режиссер, актер, зритель оказываются участниками одного большого творческого ансамбля, в котором идет совместный, энергетически заряженный процесс поиска, узнавания, осмысления истины, открывающей для всех участников этого процесса «суть явлений» (А.Чехов). По мнению исследователя античной драмы С.Апта, театр, обращенный к массовому зрителю, на заре европейской цивилизации играл огромную воспитательно-просветительскую роль. Античный театр нес в себе не только информацию, он вовлекал своего зрителя в особую эмоциональную атмосферу творческого диалога, в котором и герои, и хор, и зритель становились участниками потрясающих душу событий. Именно в этом и заключалась та огромная значимость, которая придавалась театральным зрелищам в эпоху Древней Греции и Рима. Театр этого времени умел создавать единый ансамбль, объединявший поэта-творца (а это такие имена, как Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан и др.), актеров и зрителей в едином духовном порыве, заставляя тысячи сердец биться в унисон, плакать и смеяться, размышлять, подниматься на высоты философского осмысления бытия, восходить на этически-нравственные вершины.

И сегодня, в начале третьего тысячелетия театр, а особенно музыкальный театр, объединивший в себе силу эмоционального воздействия двух великих искусств – музыки и театральной игры, – остается источником художественного переживания, открывающим перед личностью необозримое духовное пространство, в котором живут, развиваются, преображаются высшие ценности бытия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Античная драма – М.: Художественная литература, 1970. – 765 с.
2. Ануфриев Е.А. Ценностно-смысловые ориентиры в организации познавательной деятельности студентов-музыкантов // Система ценностей современного общества. – 2012. – № 24. – С. 214-218.
3. Корсакова И.А. Формирование индивидуальности как основа воспитания музыканта-исполнителя // ФЭН-наука. – 2013. – № 7-8 (22-23). – С. 45-47.
4. Мамардашвили М. Эстетика мышления. – М.: Моск. Школа политических исследований, 2001. – 416 с.
5. Соснова М.Л. Искусство актера. – М.: Фонд «Мир», 2005. – 432 с.
6. Театрал №27. – М.: СТД, 2006. – 35 с.
7. Театрал №28. – М.: СТД, 2007. – 35 с.