

*О. О. ФОКИНА
Н. А. ШАМОВА*

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР – СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Музыкальный театр как форма дополнительного образования детей не только приобщает их к миру искусства, но и способствует раскрытию творческого потенциала, развитию логического мышления и воображения, а также эстетическому и духовно-нравственному росту личности ребенка. Театральная форма деятельности учащихся в школе с углубленным изучением музыки имеет свои особенности, а именно – предполагает тесную связь с музыкальным циклом предметов: хор, сольфеджио, специальность, композиция, ансамблевое музицирование.

Для работы в этом направлении с разновозрастными группами учащихся нами была разработана авторская программа дополнительного образования детей «Музыкальный театр». Ее цели – ознакомление учащихся с элементами музыкального языка и формирования на этой основе знаково-символического восприятия, а также приобретения умений,

навыков, опыта театрального исполнительства. В этой программе реализуется следующий комплекс задач: формирование навыков вокально-хорового и инструментального исполнительства, актерского мастерства, импровизации в заданных музыкальных жанрах и формах, различных ритмических структурах. Отдельное внимание уделяется знакомству с музыкальными инструментами, входящими в состав оркестра, с их художественными и техническими возможностями, с современными исполнительскими приемами, обретению навыков ансамблевого музицирования.

При подборе материала необходимо учитывать возрастные особенности учащихся: если в 1-м, 2-м классе детям интересны небольшие постановки-театрализации песен с включением инструментального вступления либо заключения, исполненного самими учениками, то уже в 3-м и 4-м классах задачи могут быть усложнены. Возможно включение ритмического аккомпанемента одновременно с движением под музыку и вокально-хоровым исполнением песен, и даже включение инструментальных партий не только во вступлении, но и как самостоятельного контрапунктического голоса, либо подголоска в музыкальную ткань номера. То есть, речь идет о более сложных по составу вокально-инструментальных партитурах. Работа над материалом проводится на занятиях по музыкальному театру, как на общих репетициях – всем составом участников, так и в малых группах, где учащиеся музицируют ансамблем.

В связи с этим отдельно хочется остановиться на методах обучения. Традиционный метод – эмпирический. Он заключается в передаче приемов от учителя к ученику средствами наглядности. Показ и объяснение. Если взять традиционную модель урока по специальности в ДМШ, ДШИ, музыкальном колледже, консерватории, то мы можем увидеть следующее. На уроке ученик играет педагогу, тот корректирует его игру наглядным показом и рекомендациями. В домашних занятиях ученик старается исправить свои ошибки, отмеченные преподавателем. На следующем уроке ученик показывает результат своих самостоятельных усилий. И весь цикл повторяется уже на новом уровне. Цель занятий – публичное выступление, как результат совместной работы. Далее игра

оценивается коллегами преподавателя, выставляется оценка. Этап повторяется снова с более сложными задачами, а также формами контроля со стороны преподавателей.

При обучении аналитическим методом творческие навыки развиваются путем самостоятельного анализа. Этот метод более эффективен в работе с группой учеников, так как каждый участник активен и может быть как ведомым, так и ведущим.

Музыкальная деятельность подразумевает в первую очередь творческий подход, а именно импровизацию. Как известно, сначала рождается мелодия, а уже потом она записывается нотами. В процессе обучения, к сожалению, мы, преподаватели, поставлены в жесткие рамки отчетности, планов работы с учениками, форм контроля.

Психологи считают, что каждый ребенок имеет задатки к любому виду деятельности, в том числе и к музыке. Но в процессе обучения не всегда получается максимально раскрыть эти способности в силу различных причин – характер ученика, уровень профессиональных данных и т.д.

Герберт Караян говорил: «Связь между различными науками и музыкальной практикой до сих пор еще недостаточно установлена и разработана, несмотря на наличие множества опубликованных на эту тему трудов. Мы еще не имеем удовлетворительных ответов на основополагающие вопросы о существе восприятия и понимания музыки, ...поэтому необходимо стимулировать создание трудов в области физиологии, психологии и других дисциплин, связанных с музыкальными темами. Практическим результатом появления таких работ должна стать правильная (с научных позиций) постановка музыкального воспитания людей, начиная с младшего возраста и кончая годами зрелости»¹.

Поскольку на занятиях «Музыкального театра» обучение проводится в группах, а цели весьма различны – инструментальное музицирование в группе и сольно; чтение текста; сценические постановочные моменты – то, как показала практика, оптимальное количество учеников в группе может составлять 4–6 человек.

В таких занятиях дети участвуют и раскрываются очень разнопланово – как музыканты, актеры, чтецы, ну и, конечно, импровизаторы. Главное – дать возможность ребенку освоить творческий подход, импровизировать и раскрывать различные стороны своего таланта. При планировании таких занятий необходимо учитывать возраст, темперамент и уровень освоения музыкального инструмента. Неотъемлемой частью «Музыкального театра» является игра в ансамбле. Она ставит перед участниками множество целей

1. Стимулирование регулярного чтения с листа;
2. Совместное обучение приемам, которые одиночку осваиваются неохотно;
3. Умение слышать не только себя, но и голоса партнеров;
4. Развитие слуха через восприятие интонации;
5. Развитие коммуникабельности.

Существуют специальные методы, авторами которых являются Э. В. Пудовочкин, С. О. Мильтоян, способствующие обучению игре на инструменте через ансамблевое музицирование.

«Музыкальный театр», как групповой метод обучения, синтез сценического и инструментального искусства, стимулирует творческое самовыражение, самоконтроль, память, музыкальное мышление, способствует изучению сопутствующих предметов, таких, как литература, ритмика, танец, сольфеджио. Данному виду деятельности хорошо подходит понятие «актерский театр», когда режиссер активно организует спектакль, но при этом его влияние внешне незаметно. Выражение режиссера-педагога воплощается через актерскую работу, в данном случае через творческую реализацию ребенка.

Если вернуться к вопросу об оценке работы учащихся, форме контроля, то в данном случае важна не отметка, а желание детей учиться, что может выразиться, например, в малом отсеве. Формой контроля и отчета таких занятий могут быть музыкальные праздники, концерты из произведений учащихся, тематические спектакли с включенными ансамблевыми и сольными музыкальными номерами. Вместе с ростом уровня профессионализма детей заметно меняются в положительную сторону их этические проявления в повседневной жизни,

¹ Цит. по: Мильтоян С. О. Педагогика гармоничного развития скрипача. 3-е изд. перераб. и доп. Тверь: ООО Издательство «Триада», 2013. С. 248.

усиливается стремление к существованию и деятельности в творческой атмосфере, углубляется интерес к занятиям.

Литература:

1. Мильтонян, С. О. Педагогика гармоничного развития скрипача. / С. О. Мильтонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Тверь: ООО Издательство «Триада», 2013. – 248 с.

2. Пудовочкин, Э. В. Скрипка раньше букваря. Опыт раннего группового обучения на скрипке / Э. В. Пудовочкин. – СПб.: Композитор, 2006. – 55 с.