

Баскакова Анастасия Владимировна,

преподаватель,

г. Воронеж

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Аннотация. Статья о музыкально-сценическом воспитании детей, посредством музыкального театра.

Ключевые слова: музыкальный театр, актерское мастерство и сценическая речь, вокально-хоровое развитие, воспитательная работа.

Первой ступенью в изучении доступных элементов условности в музыкально-сценической деятельности музыкального театра является элементарный разбор музыки, разучивание вокальных партий, приобретение умения перевода содержания музыкального языка на мимику, жестикуляцию, пластику поведения (воссоздающий уровень).

Вторая ступень – прочное освоение авторского музыкально-сценического рисунка действующих лиц. На этой основе дети ищут способы интерпретации, исходя из жизненного и эстетического багажа.

Третья ступень – найдя оригинальную новую интерпретацию, соответствующую замыслу композитора и отражающую детское видение, участники музыкального театра демонстрируют полноценную творческую деятельность. Возникает интегральное качество личности – творческая активность, творческая деятельность.

Этапы организации образовательной и воспитательной деятельности детей в музыкальном театре должны включать:

- прочтение партитуры данной роли педагогом-руководителем совместно с детьми;
- разбор средств музыкальной выразительности;

Инновационные теории и практика в современном российском образовательном пространстве

- игра по сюжету фрагмента,
- перенесение формирующего художественного образа в другой материал (слово, рисунок);
- создание своего, нового идеального образа;
- перевод воображаемого, внутреннего идеального видения в конкретные внешние черты персонажа и его действия;
- перевоплощение исполнителя в героя музыкального спектакля в сценическом действии и пении;
- создание самобытной оригинальной интерпретации.

Большую роль в образовательной деятельности музыкального театра играет **актёрское мастерство и сценическая речь**, отличительной особенностью которых является деятельностный подход к воспитанию и образованию, развитию детей. Средствами музыкального театра участники вовлекаются в продуктивную творческую деятельность, в которой они выступают в качестве исполнителей, а иногда и сорежиссеров, художника, композитора. Включение участников музыкального театра в систему «человек - образ - спектакль», предполагает погружение детей в разноликое пространство человеческой культуры, в котором детское творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие ее постижения. В процессе творческой деятельности дети овладевают навыками актерской игры, получают представление об образе спектакля и его компонентах; работая над различными спектаклями, в которых отражаются различные эпохи человеческого бытия, дети постепенно осваивают элементы общечеловеческой культуры.

Коллектив детского музыкального театра - это, прежде всего организованный хор певцов, владеющий необходимыми вокально-техническими и художественно-выразительными средствами и достаточно глубоко передающий содержание исполняемого произведения. В детском музыкаль-

Инновационные теории и практика в современном российском образовательном пространстве

ном театре органически сочетается индивидуальная вокальная работа с общехоровым и ансамблевым пением. Хоровое пение оказывает влияние на формирование личности участников театра. Этому во многом помогает то обстоятельство, что в вокальном и хоровом искусстве соединяются воедино музыка и слово. Музыка, окрыленная поэзией, активно воздействует на психику детей, на их художественное развитие, воображение и чуткость. У хора музыкального театра, как и у солистов, есть маленькие и большие роли. С одной стороны, участие хора в детском музыкальном спектакле может ограничиться отдельными выходами на сцену для создания народного колорита или фона (второго плана) для солистов, с другой стороны хор может стать действующей коллективной личностью, и в этом случае активно влиять на процесс музыкально-сценической драматургии. Это важное обстоятельство накладывает особый отпечаток на вокально-хоровое воспитание участников детского музыкального театра - проникновение сценических законов театра в певческий процесс - и, прежде всего, системы К. С. Станиславского. Формирование навыков должно сочетаться со школой переживания, сценической выразительностью пения, предполагающей наличие развитого воображения, фантазии образного мышления - т. е. актерских качеств.

Все вышеперечисленное означает, что освоение вокальной музыки готовящегося музыкального спектакля, а также работа над индивидуальным вокальным репертуаром - это, прежде всего, создание вокально-сценического образа, где выразительность вокальной интонации рождается из понимания и представления действенного смысла музыки. Это, в свою очередь, требует особой теоретической и практической подготовки участников детского музыкального театра.

Музыкально-постановочная деятельность привлекает детей своей эмоциональной окрашенностью, возможностью активно выразить отно-

Инновационные теории и практика в современном российском образовательном пространстве

шение к музыке в движении. Хореографический компонент в работе музыкального театра расширяет развивающие и воспитательные возможности театрализации. Включение элементов хореографии поможет передать эмоции героев, их переживания. Иногда, достаточно танцевального шага, который в дальнейшем будет характеризовать героя музыкального спектакля. Также благодаря хореографическому компоненту удовлетворяется естественная потребность детей в движении. В музыкальном театре может быть танцевальная группа. Целью и задачами занятий в хореографической группе будет являться не только достижение правильного хореографического исполнения, совершенствование танцевальной культуры, развитие сильного, гибкого, мышечного аппарата, но и раскрытие пластической выразительности, органики в рамках сценического пространства музыкального спектакля.

Этапы организации музыкально-постановочной деятельности в музыкальном театре.

В детский музыкальный театр можно привлечь широкий круг детей, имеющих различные интересы, так как для постановки спектакля необходимы солисты, хор, танцевальные группы, участники массовых сцен, художники, декораторы, осветители и т.д. Каждый участник, принимая участие в постановке спектакля и занимаясь любимым делом, вместе с тем приобщается к музыкальному искусству.

Прежде всего, педагогу-руководителю необходимо выбрать для постановки детский музыкальный спектакль, который вызвал бы у детей интерес и соответствовал бы их возможностям. Если произведение найдено, то следует тщательно продумать, как лучше преподнести его детям: увлекательно рассказать о содержании, композиторе, его творчестве, а после прослушивания произведения привлечь внимание к музыкальным характеристикам героев.

Инновационные теории и практика в современном российском образовательном пространстве

Анализ средств музыкальной выразительности, определение характера основных тем позволяют участникам музыкального театра выявить идею произведения. Она становится более близкой и понятной, если дети запоминают главные мелодии и представляют себе произведение в целом.

Затем участники будущей постановки вместе с педагогом-руководителем обсуждают и подбирают исполнителей ролей. В каждом конкретном случае учитывается своеобразие музыкального образа, ведь для исполнителя важно учитывать то, что он должен уметь петь, двигаться на сцене, танцевать в соответствии с характером персонажа. После распределения ролей и дублеров на них необходимо продумать и дальнейшую организацию музыкального спектакля, поскольку для него нужны костюмы и декорации.

Деятельность педагога-руководителя при подготовке музыкального спектакля чрезвычайно разнообразна, он разучивает партии с каждым исполнителем, готовит дуэты, хоровые, танцевальные номера, организует сводные репетиции. Хорошо, если сопровождение могут исполнить сами участники, тогда особое внимание уделяется достижению ансамбля исполнителей. Постигая основы режиссуры, педагог должен стремиться, чтобы репетиции имели творческий характер. В таком случае игра в театр становится для детей увлекательной. Они с увлечением приступают к постановкам музыкальных спектаклей, если чувствуют, что их коллектив совершенствуется и способен решать более трудные задачи. Музыкальный театр может стать центром широкой и действенной воспитательной работы средствами искусства.

Огромную роль в спектакле играет музыка.

По словам Ю. Завадского «музыка в театре является частью театрального искусства, то есть она подчиняется как логике музыкального развития, так и законам построения драматического спектакля». Отсюда, музы-

Инновационные теории и практика в современном российском образовательном пространстве

ка в спектакле важна не столько ценностью самой по себе, сколько ее ценностью для данного действия. Музыка к музыкальному спектаклю создается композитором в тесном содружестве с режиссером, с исполнителями, с художником. Но, несмотря на это, в спектакле она должна давать самостоятельное толкование происходящих событий, по-своему интерпретировать содержание, тему произведения, помогать развитию сюжетных линий и тем самым активно влиять на восприятие зрителя. Но, если музыка к спектаклю будет подбираться руководителем, то следует знать, что звуковое оформление спектакля должно быть стилистически единым. Для этого необходимо определить правила и задачи, по которым будет подбираться музыка. Отсутствие таких правил и задач создает эклектику в спектакле, что отрицательно сказывается и на художественном уровне постановки, и на зрительском восприятии.

Выбирая репертуар, педагог-руководитель должен следовать таким критериям, как воспитательная направленность, педагогическая целесообразность, соответствие особенностям участников музыкального театра, небольшие объемы.

Сценический костюм находится в ряду важнейших компонентов спектакля, так как непосредственно определяет внешний вид актера.

Костюм - это часть образа, создаваемого актером на сцене. Костюм как элемент сценографии способен создавать особую цветовую гамму, формировать стилистику и общую атмосферу спектакля.

На завершающем этапе работы над спектаклем создаются **яркие красочные афиши**, привлекающие внимание зрителей. Безусловно, подготовка к спектаклю требует большой, напряженной работы, однако его успех приносит радость и удовлетворение не только зрителям, но и участникам постановки. Чрезвычайно важно, что участие в театральных постановках развивает и совершенствует творческие и исполнительские спо-

Инновационные теории и практика в современном российском образовательном пространстве

способности участников, их фантазию, воображение, дети овладевают певческими, танцевальными навыками, сценическими умениям. Главным критерием в оценке деятельности детей в детском музыкальном театре является их творческое проявление в процессе исполнения музыкального спектакля в актерском, вокальном или пластическом отношении.

Музыкальный театр - это синтез многих видов искусства: литературы, музыки, живописи, танца, пластики. В процессе участия в музыкальном театре дети получают обширные и глубокие знания в этих областях.

Музыкально-театральная деятельность является одним из направлений профессиональной деятельности педагогов ДШИ, учителей музыки в школе.

Сущность ее заключается в реализации задач воспитания, образования и развития детей средствами музыкально-театрального искусства. Содержанием данной деятельности является организация процесса духовно-нравственного развития детей через постижение ими основ музыкально-сценической деятельности.

Список литературы:

1. *Абдулин, Э.Б. Теория музыкального образования [Текст]: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдулин, Е.В. Николаева. – М.: Академия, 2004. – 336 с.*
2. *Васнецов, В. Б. Всесторонне развитие личности и виды искусства [Текст]: учеб.-метод. пособие / Васнецов, В.Б. – М.: Советская Россия, 1966. – 324 с.*
3. *Викторов, В. Музыка-театр-дети [Текст]: монография. – М.: Советский композитор, 1977 (III кв.). – 364 с.*
4. *Маркидонов, С.А. Постановка детского музыкального спектакля в школе [Текст]: учеб. пособие / С.А. Маркидонов. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 1998. – 76с.*
5. *Струве, Г.А. Хоровое сольфеджио [Текст]: учеб. - метод. пособие / Г.А. Струве. – М.: Советский композитор, 1979. – 110 с.*
6. *Сац, Н.И. Дети приходят в театр [Текст]: монография. – М.: Просвещение, 1986. – 420с.*
7. *Попов, В. Школа хорового пения [Текст]: учеб.-метод. пособие / Попов В., Соколов В., Абелян Л. – М.: Музыка, 1978. – 168с.*