

УДК 37

DOI 10.31483/r-21699

*Е.Д. Трофимова***ТЕАТРАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – ОСНОВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ**

Аннотация: статья посвящена вопросу художественно-творческого развития детей в процессе реализации музыкально-театральных проектов, способствующих не только познанию ими мира через собственную творческую, созидательную деятельность, но и развитию их творческих задатков и одаренности. Предложены приемы и методические подходы организации музыкально-театральной деятельности детей, которые позволяют педагогически действительно влиять на развитие их творческих способностей. Приведены примеры музыкально-сценических произведений для детей, в которых заложен огромный развивающий потенциал.

Ключевые слова: художественно-творческая деятельность, искусство театральной игры, музыкальный театр, музыкально-сценическое действие, детское исполнительство.

*E.D. Trofimova***THEATRE EDUCATIONAL ENVIRONMENT –
THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY
AND GIFTEDNESS IN CHILDREN**

Abstract: the article is devoted to the issue of artistic and creative development of children in the implementation of musical and theatrical projects that contribute not only to their knowledge of the world through their own creative activities, but also to the development of their creative inclinations and talent. The methods and methodical approaches of musical and theatrical activity organization of children which allow to influence pedagogically effectively on development of their creative abilities are offered. Examples of musical and stage works for children, which have a huge developmental potential, are given.

Keywords: *art-creative activities, theatre playing art, musical theatre, musical and stage action, children's performance.*

Современные нормативные изменения в системе образования требуют от образовательных учреждений не только научить детей читать, писать, считать, но и воспитать творчески активную личность учащихся. Творчество, а художественное творчество в частности как стержень человеческой личности событийно и является в человеческом обществе не пассивной, а активной силой его интеллектуального и эстетического развития [7].

Т.Э Тютюнникова отмечает, что «творчество основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано или то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по своему, лучше. «Суть творчества – в динамике преобразования» [8, с. 97].

Вовлечение детей в процесс создания продуктов творчества, в процесс реализации творческих проектов является важным условием развития их творчества и одаренности, познания мира через собственную творческую, созидательную деятельность.

Художественно-творческая деятельность – некий способ человеческого существования в жизни в целом, как способность человека к эмоционально-чувственному, художественно-образному восприятию мира, объединяет все виды человеческой деятельности. В ней скрещиваются и соединяются воедино энергии познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентационной деятельности и общения.

Одним из предпочтительных видов художественно-творческой деятельности младших школьников является театральная деятельность, которая содержит в себе синтез различных видов деятельности, относящихся к искусству.

Обращение учителя к театральной педагогике, приобщение ребенка к театрально-педагогической культуре, богатой радостью повседневного сотрудничества и сотворчества, как раз и будет способствовать благотворному развитию личности школьника, естественному выращиванию его индивидуальности, органическому и яркому вычленению его из «коллективного субъекта» [2].

Искусство театральной игры развивает фантазию и воображение ребенка, способствует формированию процессов децентрации, то есть способности оказаться в положении другого человека, увидеть ситуацию его глазами. Участвуя в сценическом действии или спектакле, младшие школьники в своем воображении создают ту или иную ситуацию, пытаются представить мысли и чувства героев, их отношение к другим людям, их действия. Дети мысленно ставят себя на место героев, пытаются их понять [4].

В процессе такой деятельности школьники более разносторонне и глубже начинают понимать конкретные моральные ситуации, взаимоотношения людей, лучше осознают и усваивают моральные нормы. У детей развивается способность к разносторонней, дифференцированной оценке поступков.

Школьный театр, а музыкальный тем более, обладает огромным нравственно-эстетическим потенциалом. Ведь сотрудничество, сотворчество в театре, напрямую связано с сопереживанием, с развитием в ребенке гуманистических чувств. Театр помогает ребёнку легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнерства и товарищества, волю, целеустремленность, терпение и другие личностные качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой [3].

Д.Н. Авров уточняет, что театральная игра – это «проверка действием множества межличностных взаимодействий: я и товарищи, я и родители, враг и друг, сильный и слабый» [1].

В.С. Русанова, изучая влияние театральной деятельности, на развитие личности ребёнка подчеркивает, что данная деятельность раскрывает богатые возможности воспитания и развития человека средствами искусства: личностное развитие происходит одновременно с раскрытием его творческого потенциала и таланта [5].

Методы и формы театральной игры, которые педагог может предложить младшим школьникам, реализуют одновременно три цели:

– погружают детей в присущую им стихию игры;

– развивают в детях не только полезные психологические структуры (внимание, воображение, волю, память), но и выявляют определенные наклонности и одаренность;

– формируют в ребёнке социально-нравственные качества личности.

Игровая методика театральных занятий должна опираться на четкие критерии художественной целесообразности, на освоение в процессе выполнения заданий новых умений и навыков. На театральных занятиях одновременно с непосредственностью игры формируется представление ребёнка об ответственности творческой работы. Одним из важных педагогических условий организации музыкального театра является гуманистическая направленность педагогического процесса, то есть понимание театра как сотворчество детей и педагога,

Работа на занятиях театром должна начинаться со вспомогательного этапа, который проходит по трем направлениям – развитие навыков, сценической речи, пластика движения и певческих данных. Эти направления связаны естественным образом с синтетической природой музыкального театра, сочетающего в себе музыкальное искусство, искусство слова, хореографию и сценическое действие. Именно синтетическая природа музыкально-театральной деятельности позволяет выявить склонность, художественные способности и одаренность ребенка к какому-либо виду творчества

Развитие навыков сценической речи начинается с самых первых занятий. Большое значение при этом имеет красивая речь педагога, богатая различными интонациями. Вслушиваясь в нее, дети постигают первые азы сценического слова. Можно использовать в работе над выразительностью речи следующие приемы:

- 1) этюды на изменение тембра и интонации голоса;
- 2) разыгрывание сценок;
- 3) коллективное рассказывание сказки;
- 4) скороговорки.

Критериями оценки выполнения заданий, указанных выше, являются четкость и выразительность речи. Недопустимы монотонность, неоправданные

паузы, ошибки в ударениях. Роль педагога – помочь детям найти и закрепить наиболее удачные речевые интонации.

Работа над сценическим движением должна быть основана на принципе «от простого к сложному». В развитии навыков сценического движения мы рекомендуем использовать следующие этюды:

- 1) иллюстрированные фрагменты сказки;
- 2) воображаемая ситуация с применением аудиозаписи природных эффектов (грома, грозы, звонка, разбитого стекла и так далее);
- 3) игровая ситуация воплощения в различные предметы.

Критериями оценки детского исполнительства в подобных этюдах является глубина вживания в создаваемый образ, точность соответствия оригинала воплощаемому образу, степень артистической раскрепощенности.

Развитию музыкального слуха и певческих данных содействуют в занятиях музыкальным театром задания озвучить голоса игрушек. Игрушки могут петь в высоком и низком регистре, различные интервалы, скачки, опевание нот и так далее.

В целом подготовительная работа, предшествующая работе над музыкальным спектаклем, не должна быть растянута по времени, так как с угасанием интереса театр для ребенка перестает существовать.

Важным этапом художественно-творческого развития становится знакомство детей с музыкальным спектаклем. Это знакомство должно стать для младших школьников убедительным, ярким и эмоциональным.

В чем-то момент знакомства детей с музыкальной пьесой подобен театру одного актера. Этим актером является педагог, но дети при этом не должны быть безучастными, они выступают в такой ситуации зрителями, «сотворцами спектакля» (по Г.С. Станиславскому).

В дальнейшем роль педагога заключается в разучивании партий с солистами, разучивание хоровых номеров, сценической постановке, подготовке эскизов декораций. Помощниками в изготовлении декораций являются дети и их

родители. При разучивании ролей важно активизировать наблюдательность детей, воображение, стремление к ассоциативным сопоставлениям.

Существует огромный пласт детских опер, мюзиклов, музыкально – сценических произведений для детей, в которых заложен огромный развивающий потенциал. Слушая и исполняя с учащимися детские оперы, мюзиклы, педагог создает идеальные условия для развития творчества и одаренности личности. Множество составляющих – пение, пластика, актёрское мастерство, разработка художественного решения спектакля – все эти компоненты могут быть использованы в работе над сценическими произведениями, способствуя всестороннему, комплексному развитию детей.

Главенствующим жанром в детском музыкальном спектакле становится песня – основополагающий жанр в музыке для детей. Простые формы, незатейливый текст, незамысловатый ритмический рисунок. У композиторов, создающих музыкально – сценические произведения для детей, велик интерес к жанрам народной детской песни (колыбельные, потешки, заклички, дразнилки, прибаутки, считалки, игровые напевы и др.). Авторы применяют этот материал и в качестве прямых цитат, эпизодических вкраплений, и включают свои обработки народных песен.

Например, в опере «Ай да Балда», Б. Кравченко цитирует потешку «Ходит зайка по саду», которую исполняют Поп и Попадья для забавы Попёнка. Песенка – игра «У медведя во бору» органично вписана композиторами в операх «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Кулыгина и «Ай да Балда» Б. Кравченко. Иногда композиторами используется только текст народной детской песни или текст с ритмической основой. Как в опере «История Кая и Герды» М. Раухвергера – прибаутка – игра «На золотом крыльце сидели», в опере «Тисту или мальчик с зелеными пальцами» О. Хромушина – считалка «Три упрямых барабана» и т. д. [3].

В музыкальном представлении «Левша», А. Александров делает ряд оригинальных обработок знакомых всем народных песен «Во кузнице», «Вдоль да по речке», сочиняет и свои мелодии в духе народных песен. Используемые композитором народные песни создают красочную интонационную среду оперы.

Композитор В. Агафонников часто вводит знаменитые русские народные песни. Некоторые из них выступают в роли лейтмотивов. В опере «По щучьему велению» песня «Солдатушки, бравы ребятушки» повсюду сопровождает царское войско, озорная «Калинка» звучит в качестве лейтмотива Бабы-Яги в опере «Морозко». Здесь народная песня становится важным компонентом в создании автором ансамблевых сцен: песня «Вдоль по улице метелица метет» выступает в виде любовного дуэта Настеньки и Ивана, под «Барыню» танцуют Дед Мороз и Иван, их дуэт построен на мелодии песни «Ой, мороз, мороз».

Песня в детских музыкально – сценических произведениях нередко становится путеводителем для ребёнка. В её звучании отражено отношение автора к поступкам героев – одобрение или порицание. Выступая в качестве лейтмотива, песня часто сопровождает героя через всё произведение и окрашивает действие в разные эмоциональные тона, в зависимости от состояния персонажа. Так, неназойливо, посредством песни – лейтмотива, у детей пробуждается интерес к духовным ценностям человечества (бедность – богатство, жадность – щедрость, дружба – вражда), искусству, вдохновению, творчеству [6].

Игра в театр, постановка оперы – форма, наиболее близкая и понятная детям по своему духовному строю. Играя, они воображают себя теми, кем хотят быть и окружают себя миром, ими придуманным, созданным и желанным.

Воспитывающий эффект музыкально-театральной деятельности детей приобретает наибольшую силу и значимость благодаря коллективному творчеству в процессе постановки музыкального спектакля. Успешное раскрытие и использование творческих способностей школьников способствует развитию их одаренности, а конкретные видимые результаты творчества создают атмосферу радости, удовлетворения, вызывают желание дальнейшего художественного совершенствования.

Список литературы

1. Авров Д.Н. Зритель и спектакль [Текст] / Д.Н. Авров – М.: Просвещение, 1985. – 124 с.

2. Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребёнок [Текст]: Сб. статей / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1972. – 287 с.

3. Красильникова М.С. Постигание музыки младшими школьниками на интонационной основе [Текст]: Дис. ... канд. пед. наук / М.С. Красильникова. – 1990. – 166 с.

4. Литвак Р.А. Социализация личности ребенка в деятельности детских общественных объединений [Текст] / Р.А. Литвак – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2007. – 167 с.

5. Русанова В.С. Роль театральной самодеятельности в эстетическом развитии детей [Текст] / В.С Русанова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2004. – 189 с.

6. Раздобарина Л.А. В мире детской оперы [Текст] / Л.А. Раздобарина // Искусство в школе. – 2004. – №1. – С. 78.

7. Тагильцева Н.Г. Учимся слушать музыку в школе развития [Текст] / Н.Г. Тагильцева // Искусство в школе. – 2007. – №5. – С.24.

8. Тютюнникова Т.Э. Творческое музицирование, импровизация и законы бытия [Текст] / Т.Э. Тютюнникова. – М.: Едиториал, 2009. – 264 с.

References

1. Avrov, D.N. (1985). Zritel' i spektakl'., 124. M.: Prosveshchenie.

2. Vetluginoi, N.A., & Vetlugina, N.A. (1972). Khudozhestvennoe tvorchestvo i rebionok : Sb. statei., 287. M.: Prosveshchenie.

3. Krasil'nikova, M.S. Postizhenie muzyki mladshimi shkol'nikami na intonatsionnoi osnove: Dis, 166.

4. Litvak, R.A. (2007). Sotsializatsiia lichnosti rebenka v deiatel'nosti detskikh obshchestvennykh obedinenii, 167. Cheliabinsk: Izd-vo Cheliab. gos. ped. un-ta.

5. Rusanova, V.S. (2004). Rol' teatral'noi samodeiatel'nosti v esteticheskom razvitii detei, 189. Cheliabinsk: ChGAKI.

6. Razdobarina, L.A. (2004). V mire detskoj opery. *Iskusstvo v shkole*, 1, 78.

7. Tagil'tseva, N.G. (2007). Uchimsia slushat' muzyku v shkole razvitiia. *Iskusstvo v shkole*, 5.

8. Tiutiunnikova, T.E. (2009). *Tvorcheskoe muzitsirovanie, improvizatsiia i zakony bytiia*, 264. M.: Editorial.

Трофимова Елена Давидовна – канд. пед. наук, доцент Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиала) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, Россия.

Trofimova Elena Davidovna – candidate of pedagogical sciences, associate professor at the Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute «Russian State Vocational Pedagogical University», Nizhy Tagil, Russia.
