

Элементы театрального искусства в педагогической деятельности учителя музыки

Т.Г. Жилинская

Введение. В педагогической работе учителю музыки постоянно приходится сталкиваться с вопросами, связанными с определением методологии своей деятельности. Это поиск оптимальных моделей организации музыкального творчест-

ва детей, конкретных методологических подходов к проведению разнообразных видов деятельности на уроке. Многие педагоги (иногда сознательно, а чаще всего интуитивно) прибегают на занятиях к помощи разнообразных элементов театрального искусства:

- фрагмент в определенном задании на уроке (этюдная работа);
- исполнение бессюжетных заданий либо сценки с коротким сюжетом;
- драматическая импровизация;
- разработка исполнительского плана песни;
- украшение стихотворения музыкальным и шумовым сопровождением; украшение знакомой песни театрализованным сопровождением и выразительное исполнение;
- театральные игры-задания с делением класса на команды;
- драматургические сочинения по прослушанному музыкальному произведению;
- литературно-музыкальная композиция;
- вокальная (инструментальная; вокально-инструментальная) импровизация либо сочинение по заданному сюжету;
- постановка и исполнение музыкальной сказки (на известный или сочиненный сюжет), музыкальной миниатюры и т. д.

Ведь только прожив драматургию или создав художественный образ, ребенок сам выбирает из множества средств музыкальной выразительности именно те, которые непосредственно требуются для того или иного персонажа или роли. Понимая эмоциональную нагрузку и душевное состояние роли, ребенку будет понятен и тот смысл, который несут все составляющие музыкального языка.

Основная часть. Театральное искусство создает представления о мире, о человеке в нем. Театр формирует представление об отношениях людей, об их качествах и характерах. В театре даются образцы поведения и отношение к ним общества в разделении на «положительных» и «отрицательных» персонажей.

В конце XIX – начале XX века в мировой педагогической теории утверждается осознанное отношение к театру как важнейшему элементу нравственного и художественно-эстетического воспитания. Этому во многом способствовали общепсихологические работы передовых ученых (В.М. Соловьев, Н.А. Бердяев, С. Холл, М.М. Бахтин и др.), придававших исключительное значение проблемам формирования творческой личности, исследования о наличии у детей т. н. «драматического инстинкта». «Драматический инстинкт», который обнаруживается в необыкновенной любви детей к театру и кинематографу и их страсти к самостоятельному разыгрыванию всевозможных ролей, – писал известный американский ученый Стенли Холл, – является для нас педагогов прямо открытием новой силы в человеческой природе; та польза, которую можно ожидать от этой силы в педагогическом деле, если мы научимся пользоваться ею, как следует, может быть сравнима разве толь-

ко с теми благами, какими сопровождается в жизни людей вновь открытая сила природы» [1, с. 10].

Передовые учителя не только высоко оценивали возможности театра как средства наглядного обучения и закрепления, полученных на школьных уроках знаний, но и активно использовали разнообразные средства театрального искусства в повседневной практике учебно-воспитательной работы. Всем известен интересный театрально-педагогический опыт нашего крупного теоретика и практика педагогики А.С. Макаренко, талантливо описанный самим автором.

Интересен и поучителен опыт воспитания средствами театрального искусства педагогически запущенных детей и подростков, наработанный крупнейшим отечественным педагогом С.Т. Шацким. Детские театрализованные постановки педагог рассматривал как важное средство сплочения детского коллектива, нравственного перевоспитания «детей улицы», их приобщения к ценностям культуры.

Театральная терминология популярна в современной музыкальной педагогике: «сценарий урока», «режиссура урока», «драматургия темы», «эмоционально-образная драматургия» и т. д. Общеизвестным становится мнение, что подход к образованию и воспитанию с позиций приемлемых методов театральной педагогики открывает новые горизонты процесса гуманизации для профессионального педагогического творчества. В конце XX века методы театрального искусства активно внедряются в учебно-воспитательный процесс педагогического вуза как новая подструктура дидактики высшей школы. Теоретические новации легли в основу практического становления элементов педагогического артистизма будущих учителей музыки (И.В. Адоевцева, Г.А. Гарипова) и формирования умений педагогической режиссуры (Н.А. Барышева).

Современные учителя музыки более других предметников знают, что драматизация учебного материала является одним из самых действенных способов применения принципа наглядности.

В настоящее время театральное искусство в образовательном процессе школы представлено следующими направлениями:

1. **Адресованное детям профессиональное искусство** с присущими ему общекультурными ценностями. Анализ работы многих учителей музыки показывает что, как правило, они (да еще классные руководители) – самая заинтересованная часть педагогического коллектива в данном процессе, особенно если речь идет о музыкальных спектаклях. В этом направлении эстетического воспитания решается проблема формирования и развития зрительской культуры школьников.

2. **Детский любительский театр**, существующий внутри школы или вне ее, который имеет своеобразные этапы художественно-педагогического развития детей.

Любительский школьный театр является одной из форм дополнительного образования. Многие учителя музыки являются руководителями школьных театров,

имеющих ярко выраженный музыкальный уклон. Ими создаются авторские программы и ставятся задачи: организации музыкального театра в школе, его возможных видов и форм; этического и хтетического воспитания в музыкально-театральном коллективе. Ими решаются воспитывающие функции и педагогические требования к подбору репертуара, распределению ролей. Все здесь представляет собой существенную научно-методическую проблему.

3. **Театр как учебный предмет**, позволяющий реализовать идеи комплекса искусств и применять актерский тренинг в целях развития социальной компетентности учеников. Ведь сила театрального искусства в его комплексном воздействии не только на зрителя, но и на исполнителя.

В основу театральной педагогики положены такие принципы, как жизненная правда в искусстве, учение о сверхзадаче, органическое творческое перевоплощение, активность и действие, использование законов искусства в профессиональной деятельности. Их влияние на формирование будущей личности в том, что ребенок более активно социализирует себя в окружающем мире. Ведь для того, чтобы на сцене суметь воплотить образ, нужно будет взглянуть на него «со стороны» и «изнутри», понять устремления, мотивы поведения, проникнуть в скрытые состояния души. Профессиональная направленность личности учителя музыки, владеющего азами театрального искусства, характеризуется как художественно-творческая, духовно-практическая деятельность человека по отображению и преобразованию окружающей действительности. Цель этой деятельности - формирование и развитие творческих способностей человека.

Основная проблема в современном театральном образовании детей заключается в гармоничной дозировке в учебно-репетиционном процессе технических навыков наряду с использованием свободной игровой природы детского творчества,

Еще в 70-е годы лаборатория театра НИИ Художественного Воспитания работала и обосновала идею всеобщей доступности начального театрального образования, что дало возможность говорить об учебном предмете «урок театра». В последующие годы были разработаны программы по технике действий, по сценической речи, по сценическому движению, по мировой художественной культуре. Создан сборник творческих заданий для детских театральных занятий.

4. **Театральная педагогика**, целью которой является формирование и развитие ряда личностных качеств (эмоциональности, интуиции, эмпатии, воображения, наблюдательности, способности к импровизации, профессионализма в исполнительстве, голосовых данных и умения ими владеть и многое другое). Технологии театральной педагогики, такие, как:

- метод простых физических действий;
- педагогическая режиссура;
- социоигровая технология;

- технология сценирования;
- драмогерменевтика,

позволяющие существенно изменить обычный школьный урок музыки, трансформировать его учебно-воспитательные цели и обеспечить активную познавательную позицию каждого ученика.

Заключение. При использовании элементов театрального искусства непосредственно на уроках музыки отразились очень любопытные процессы более качественного формирования музыкального мышления, памяти, воображения и т. д. и как следствие – формирование духовно-нравственного мира личности ребенка. Композиторская фантазия под напором театральных игр обогатилась режиссерскими идеями, которые были основаны на эстетике представлений. Театральность, понимаемая таким образом, выходит далеко за рамки собственно сценического искусства, становясь особой формой освоения мира, что и предполагает ее использование в учебном процессе.

Театральная педагогика в постоянной практике учителей музыки позволяет существенно изменить образовательный процесс, трансформировать его учебно-воспитательные цели и обеспечить активную познавательную позицию каждого ученика. Основные технологии театральной педагогики в силу своей уникальной синтетической игровой природы являются мощнейшим средством воспитания именно через **проживание духовных культурных ценностей человечества**. Их применение в учебно-воспитательной работе содействует расширению общего и художественного кругозора учащихся, обогащению эстетических чувств и развитию художественного вкуса, формированию общей и специальной культуры.

Литература

1. Гребенкин, А. Театральная педагогика вчера и сегодня / А. Гребенкин. – М.: Просвещение, 2005. – 77 с.