

**Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
Новосибирского района Новосибирской области
«Детская школа искусств с. Раздольное»**

**Методическое сообщение
Детский музыкальный театр как средство художественно-эстетического
воспитания детей.**

Преподаватель МКУДО
«ДШИ с. Раздольное»
Вакорин П.Г.

с. Раздольное
2023 год

Содержание

1. Введение
2. Методы ведения музыкальных постановочных репетиций с детьми
3. Педагогическая модель музыкально-сценической деятельности детей хорового театра
4. Этапы организации музыкально-постановочной деятельности
5. Вокально-хоровое воспитание в детском музыкальном театре
6. Пение как процесс актерского перевоплощения
7. Воспитательная работа в детском коллективе
8. Заключение
9. Список литературы

Введение.

Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о том, что все виды искусства развивают у детей не только художественные способности, но и «всеобщую универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности» - способность к творчеству. И чем раньше произойдет встреча ребёнка с искусством, тем процесс развития этой способности будет более эффективным.

Как известно, театр является одной из наиболее наглядных форм художественного отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы. Специфическим средством выражения смысла и содержания в театре выступает сценическое представление, возникающее в процессе игрового взаимодействия актёров. Однако в области начального музыкального образования детей музыкально-театральная деятельность представляется наименее разработанным направлением, тогда как эффективность его очевидна, о чём свидетельствуют многочисленные психолого-педагогические исследования.

Детский музыкальный театр, как определенный вид искусства является средством художественно-эстетического развития школьников. Союз музыки и театра, включающий в себя сценографию, костюмы, постановку, актерскую игру и пение – далеко не полный перечень искусств, объединяющийся для «донесения музыкального содержания до юного зрителя-слушателя» (Н. Сац).

Педагог-музыкант, решивший ставить детскую музыкальную сказку или оперу, прежде всего сталкивается с проблемой выразительности,

«театрального» исполнения вокальных партий, музыкально-сценической интерпретации музыки детьми. В этом заключается суть музыкально-постановочной деятельности преподавателя. Особенностью модели детского музыкального театра является то, что преподавателю в нем отводится роль дирижера, музыкального руководителя постановки, хормейстера, воспитателя юных исполнителей, работающего в особом художественно-педагогическом пространстве.

По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре, которая складывается как основа относительно самостоятельного функционирования детского сообщества и к 5 годам занимает позицию ведущей деятельности детей. Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает *роль* как освоение и познание окружающей действительности, как её художественное отражение. В игровой деятельности роль опосредуется через игровой образ, а в театре – через сценический. Сходными являются и формы организации этих процессов: - *игра* – ролевая и актёрская. Таким образом, театральная деятельность отвечает *природосообразности* этого возраста, удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт условия для проявления его творческой активности.

Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. В этом случае у детей увеличивается количество и объём сенсорно-перцептивных анализаторов (зрительных, слуховых, двигательных).

Природная предрасположенность детей к «напеванию» и «пританцовыванию» объясняет их живой интерес к восприятию музыкально-театрального действия и участию в нём. Удовлетворение этих возрастных потребностей в музыкально-театральном творчестве освобождает ребенка от закомплексованности, дает ему ощущение своей особенности, приносит ребенку массу радостных минут и огромное наслаждение. Восприятие «поющих слов» в музыкальном спектакле становится более осознанным и чувственным за счёт подключения сенсорных систем, а собственная включённость в действие позволяет ребёнку смотреть не только на сцену, но и «в себя», уловить своё переживание, зафиксировать его и оценить.

Основные задачи работы:

Пробуждение у детей интереса к музыкально-театральному искусству;

Формирование у них личностного целостного эстетического отношения к явлениям окружающей действительности;

Развитие внимания, памяти, воображения, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, а также интеллектуальных, музыкальных и творческих способностей;

Формирование у детей первоначальных представлений о средствах актёрской выразительности;

Развитие потребности в самостоятельной музыкально-театральной деятельности.

Методы ведения музыкальных постановочных репетиций с детьми.

Создание ребенком собственной интерпретации – результат специально организованного педагогом эстетического воздействия, активизирующего элементы эстетического сознания: сенсорно-гармоническую сферу, эмоционально – окрашенное мышление и воображение, интуицию, направленные на решение поставленной задачи.

Игровой принцип освоения партитуры роли и сценического действия (игра-драматизация – этюд по фрагментам оперы – перевод в сценические действия).

Смыслообразующий метод как главный принцип музыкально-постановочных репетиций.

Понимание идейно-художественного смысла, гуманистической направленности оперного произведения. Необходимость развития эмоциональной реакции на воображаемые картины и действия в процессе пения. Идентификация с образом-персонажем. Расчет физических действий в гармоническом соответствии с музыкой и ее развитием.

Обучение осуществляется с учётом основных принципов *развивающего обучения*: эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности, развитие познавательного интереса у ребёнка, развитие его психических функций, творческих способностей и личностных качеств. На занятиях широко используются методы развивающего обучения, с помощью которых педагог решает стоящую перед ним учебную задачу - обеспечение появления у детей положительной мотивации своих действий по освоению музыкально-театрального искусства.

Создание ситуаций успеха на занятиях является одним из основных методов эмоционального стимулирования, что ведёт к возникновению у детей чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы внимания, запоминания, осмысления, делает эти процессы более интенсивными и тем самым повышает эффективность достигаемых целей.

Метод *формирования готовности восприятия учебного материала* с использованием зоны ближайшего развития и метод *стимулирования занимательным содержанием* при подборе ярких, образных текстов представляют собой основные методы развития познавательного интереса детей к театру.

Метод *создания проблемных ситуаций* заключается в представлении материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Дети в силу своих возрастных особенностей отличаются большой любознательностью, и поэтому любая ясно и доступно изложенная проблема сразу их «зажигает». Метод *создания креативного поля* выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа «в креативном

поле» создаёт возможность поиска различных способов решений задач, поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.

“Музыкальный театр” представляет собой занятия, где дети вовлекаются в творческую работу по постановке музыкального спектакля, как творческого продукта большого коллектива маленьких актёров. Эти занятия предполагают постановку и развитие детского певческого голоса, формирование вокально-исполнительских умений, подготовку исполнительского вокального репертуара, разучивание и освоение вокальной партии сценического персонажа или ансамблевых эпизодов партитуры будущего музыкального спектакля. В идеале каждый участник музыкального театра должен заниматься индивидуально с педагогом, у нас эти занятия проводятся группой.

Ведущим методом работы здесь выступает так называемый метод «игры в сказку», где художественный материал «проживается» ребёнком посредством его погружения в характер образа, введения проблемных ситуаций, а также широкого использования условных материалов (бутафория, реквизит). Некоторые предлагаемые обстоятельства, стимулирующие процесс воображения и активизирующие фантазию ребёнка, могут оставаться «за кадром» основного действия, но они, несомненно, оказывают влияние на течение творческого процесса и его результат.

В процессе занятий у детей формируются навыки коллективных действий (контроль и оценка собственных действий и действий товарищей, соизмерение своих действий с действиями других детей, взаимодействие); развиваются умения воспринимать и контролировать объекты окружающей действительности через зрительные, слуховые анализаторы и умения психофизического и эмоционального раскрепощения посредством активизации мышц лица и тела; формируются первоначальные обобщённые представления о понятиях «художественный образ», «средства создания художественного образа», а также формируются конкретные элементарные навыки создания этого образа различными художественно-сценическими и музыкальными средствами; закладываются основы сценической речи; формируются навыки словесных действий (эмоциональное погружение в произносимые слова); развиваются вокально-хоровые навыки и навыки музыкально-ритмических движений; формируется устойчивый интерес к театральному искусству вообще и к музыкальному театру в частности.

Этому способствует постоянно обновляющийся и расширяющийся музыкально-постановочный репертуар, подобранный с учётом природосообразности детского возраста, возможностей и интересов детей.

Контроль за развитием музыкальных и творческих способностей детей осуществляется непосредственно на каждом занятии. Формой отчётности являются праздники, музыкальные спектакли.

Педагогическая модель музыкально-сценической деятельности детей хорового театра.

Первая ступень – изучение доступных элементов условности в музыкально-сценической деятельности: элементарный разбор музыки, разучивание вокальных партий, приобретение умения перевода содержания музыкального языка на мимику, жестикуляцию, пластику поведения.

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, школьники демонстрируют полноценную творческую деятельность. Возникновение интегрального качества личности – творческой активности, творческой деятельности.

Этапы организации музыкально-постановочной деятельности.

Показ учителем оперного произведения «под рояль». Важность детского художественного сопереживания. Рассказ о художественной идее произведения. Создание музыки словесными средствами общего образа будущего музыкального спектакля. Распределение ролей. Освоение музыкального и драматического материала: постановка и освоение отдельных мизансцен, подготовка танцевальных номеров. Начало сценических репетиций. Совместная работа музыкально-постановочного коллектива: хормейстера, концертмейстера с юными певцами-актерами (форма спектакля, содержание, образ).

Занятия в музыкальном театре целесообразно было бы начать с посещения музыкального театра. Музыкальная сказка в исполнении профессиональных актеров обязательно найдет отклик в сердцах учащихся. Сама атмосфера театра настраивает на определенную волну, заставляет сопереживать героям спектакля. Декорации, костюмы, умение «вживаться» в роль артистами, исполнение ими вокальных партий - все это может стать отправной точкой в возникновении желания создать свой спектакль.

Первая репетиция с театральным коллективом учащихся должна начинаться с показа преподавателем оперного произведения «под рояль». Преподаватель исполняет музыкальные партии всех героев этого произведения. Исполнение должно быть выразительным, чтобы вызвать эмоциональный отклик в душах ребят. Инструментальное сопровождение также должно соответствовать характеру представленного произведения. Чтобы заинтересовать учащихся, преподавателю необходимо ярко и красочно донести до них художественную идею произведения. Очень важно музыкально-словесными средствами создать образ будущего спектакля.

Распределение ролей должно происходить с учетом вокальных и артистических способностей. Вместе с тем, желание учащегося исполнить ту или иную роль будет являться главным критерием отбора. На каждую роль назначается два человека. Это позволяет не только иметь дублера, но и дает возможность подготовить не похожих друг на друга исполнителей одной и

той же роли. Спектакль нужно показать публике не менее двух раз, чтобы дать возможность выступить всем юным актерам.

Как начать работу над ролью?

Необходимо разобрать партитуру данной роли педагогом совместно с исполнителями;

Сделать разбор средств музыкальной выразительности;

Разыгрывание фрагментов спектакля с каждым будущим исполнителем роли;

Создание каждым будущим актером эскизов своего героя в рисунке;

Создание своего, нового образа, перевод воображаемого видения в конкретные внешние черты героя, его поступки, действия.

Только после выполнения предыдущих действий, юный актер сможет перевоплотиться в героя будущего спектакля и в сценическом действии, и в исполнении музыкальной партии. Сможет создать свою самобытную интерпретацию роли.

Работа над образом начинается с формирования первоначального представления о перевоплощении через пластические и ритмические характеристики, постепенно переводя учащегося на путь самостоятельной работы над ролью, включая выстраивание логики поведения героя, поиск его внутренней и внешней характеристики. Там, где необходимо, руководитель должен помочь ребенку вскрыть логику поведения героев, мотивы их взаимоотношений. Режиссерскими указаниями могут быть также сценические моменты: откуда выходить, в каком направлении двигаться, где должны находиться действующие лица.

Несомненно, сложность заключается в том, что спектакль не должен копировать пьесу, в него должно быть привнесено свое отношение.

Задача руководителя музыкального театра - дать учащимся представление о том, как словесный образ превратить в полноценный персонаж спектакля.

После того, как спектакль будет подготовлен к показу, необходимо совместно с учащимися заняться изготовлением костюмов и декораций. Посильную помощь в изготовлении всех атрибутов к спектаклю могут оказать родители.

Генеральную репетицию необходимо провести в костюмах и декорациях, т. к. все участники спектакля должны себя свободно и комфортно чувствовать на сцене во время премьеры.

Афиша спектакля тоже может быть выполнена самими учащимися. Она должна быть красочной и содержать информацию обо всех действующих лицах и исполнителях. Можно изготовить пригласительные билеты преподавателям, родителям, друзьям. Задача руководителя перед премьерой – психологически верно настроить детей, чтобы спектакль прошел успешно.

Вокально-хоровое воспитание в детском музыкальном театре.

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 нем органически сочетается индивидуальная вокальная работа с общехоровым и ансамблевым пением.

Хоровое пение оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. Этому во многом помогает то обстоятельство, что в вокальном и хоровом искусстве соединяются воедино музыка и слово. Музыка, окрыленная поэзией, активно воздействует на психику ребенка, на его художественное развитие, воображение и чуткость.

Но хоровой коллектив певцов в детском музыкальном театре имеет свои особенности в отличие от концертного детского хора ДМШ или другого художественно-образовательного учреждения. У оперного хора, 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 для солистов, с другой стороны, хор может стать действующей коллективной личностью и в этом случае активно влиять на процесс музыкально-сценической драматургии.

Эти особенности накладывают особый отпечаток на процесс вокально-хорового воспитания участников детского музыкального театра – в него проникают сценические законы театра и принципы системы.

Формирование навыков должно сочетаться со школой переживания, сценической выразительностью пения, предполагающей наличие развитого воображения, фантазии образного мышления, т. е. актерских качеств. Был убежден, что правильная «драматическая» задача помогает и лучшему звучанию голоса. Пение – это всегда особое «перевоплощение» певца.

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.

В трудах ясно прослеживается мысль, что музыка выражает внутреннее состояние, подлинные «хотения» героя. Слово определяет как он действует, как протекают эти действия в «предлагаемых обстоятельствах». Слово – это как бы литературно-драматургическая программа вокального произведения. Смысловая насыщенность слова (его «подтекст») выражается элементами музыки: мелодией, гармонией, ритмом, темпом, которые дают ту или иную эмоциональную окраску слова.

Для достижения подлинной театральности исполнения, необходимо гармоничное соотношение между словом и музыкой. Для этого нужно научиться слышать и видеть партитуру музыкально-сценического произведения.

Певческая манера должна служить построению «сквозного действия» вокального произведения. Но для того, что каждая деталь певческого

исполнения служила выявлению его подлинного смысла, необходимо понять «действенные» («драматические», говорит) задачи, заложенные в музыке. Развитие этих задач имеет свою закономерность и динамику. Они могут быть трактованы различно в зависимости от воображения и темперамента исполнителя. Но логика чувств и действий, связывающая эти задачи, должна быть строго закономерной. Закономерность и логичность драматического развития должна быть присуща любому фрагменту вокально-сценической музыки: хору, ансамблю, арии, романсу, песне. Но для того, чтобы выстроить эту закономерность, пишет: «... надо развернуть всю жизнь (действующего героя, выраженную в арии, романсе и пр. – С..М.), отойти от нее на расстояние и с высоты птичьего полета обобщить все в метком слове, характерном образе, действии...» (Станиславский. соч.. Т. 1У. С.132.)

Станиславский говорит, что получив представление о едином «сквозном действии», скрытом в музыке любого самостоятельного сольного куска музыкально-сценического произведения (ария, ансамбль, хор), необходимо расчленить его формальную структуру на эмоциональные разделы, для того чтобы в дальнейшем выстроить и технически «отточить» рисунок его исполнения. То есть в данном случае мы имеем дело с проблемой выстраивания исполнительской формы данного произведения. Точно так же и юный артист детского музыкального театра должен знать и представлять свою партию очень точно и хорошо. Он должен знать и представлять все драматические моменты ее развития, знать эмоциональные оттенки и разделы, кульминации, центральные, весомые эпизоды ее развития. Сравнивая певческую деятельность ребенка-певца в обычном хоре с певческой деятельностью в музыкальном театре, можно сказать, что здесь требуется большая активность в работе именно над словом и музыкой. Эта работа над словом и музыкой выходит на первый план и составляет главную проблему музыкального постановщика. Из соотношения музыки и слова возникает выразительность интонации – главного выразительного средства музыкально-театрального искусства. В детском музыкальном театре от ребенка требуется понимание «сверхзадачи» спектакля, понимания развития музыкальной драматургии всего спектакля и каждой его части в отдельности. Поэтому музыкальный постановщик, дирижер, учитель музыки должен теоретически хорошо знать основные театральные принципы, уметь производить «действенный» и интонационный анализ партитуры детской оперы, мюзикла, или музыкальной сказки, уметь работать в содружестве с профессиональным режиссером, балетмейстером.

Пение как процесс актерского перевоплощения.

Певческое интонирование – цель и средство создания вокально-сценического образа.

Работа над вокальными партиями включает в себя работу над чистотой интонирования, мягкостью звучания, над высокой певческой позицией, четкой дикцией, над верностью ритмического рисунка, выразительностью

исполнения. Эти занятия предполагают постановку и развитие детского певческого голоса, формирование вокально-исполнительских умений, подготовку исполнительского вокального репертуара, изучение и освоение вокальной партии сценического персонажа или ансамблевых эпизодов партитуры будущего музыкального спектакля.

Хоровые занятия представляют собой работу с хормейстером над хоровыми фрагментами партитуры музыкально - сценического произведения, кроме того, они формируют умения и навыки хорового пения: полетный звук, певческое дыхание, интонацию, ритм, дикцию, звуковое туше, использование певческих регистров, певческой форманты и т. д. Вокально-хоровые занятия проводятся не менее 2-х раз в неделю.

Воспитательная работа в детском коллективе.

Создание нравственного климата и радостной атмосферы. Получение детьми удовольствия от музыкально-театральных репетиций. Понимание детьми взаимосвязи музыкально-театрального искусства и жизни. Формирование вкусовых предпочтений, оценочных суждений, идеалов, взглядов, мировоззрения. Традиции коллектива.

Взаимодействие с родителями, зрителями, преподавателями школы. Совместное обсуждение поставленных спектаклей.

Заключение.

Значение детского музыкального театра в развитии музыкальных способностей школьников заключается в том, что в нем дети вовлечены в различные виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах и другое.

Каждый ученик, принимая участие в постановке спектакля и занимаясь любимым делом, вместе с тем приобщается к музыкальному искусству.

При активном участии в постановке спектакля у детей развивается ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма, которые необходимы для успешного осуществления всех видов музыкальной деятельности.

Детский музыкальный театр создает большие возможности для проявления склонностей, развития музыкальных, творческих способностей учащихся. Музыкальный театр имеет важное значение для воспитания интересов и вкусов школьников.

Развитие музыкальных способностей в детском музыкальном театре дает возможность успешно проявлять себя в различных видах музыкальной деятельности и обеспечивает осознание особенностей языка музыки, строения музыкальной речи. Это в свою очередь является основой для формирования музыкального вкуса, интересов, потребностей.

Практика работы с детьми показала качественные изменения в их личностном развитии.

Динамика экспериментальных данных, полученных в ходе работы, свидетельствует о положительных сдвигах в развитии основных психических свойств личности ребёнка:

Занятия способствуют развитию воображения детей, в процессе музыкально-театральной деятельности у детей развивается музыкальность как комплекс музыкальных способностей, складывающийся в результате систематических занятий по восприятию музыки, занятий пением и движением под музыку;

Заметно обогащается речь, она становится более аргументированной и выразительной;

Повышается эмоциональная отзывчивость, развивается ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими актёрскими проявлениями;

Позитивное воздействие оказывается и на коммуникативную сферу. Приобретаемые детьми знания являются результатом поисково-исследовательских действий и обеспечиваются механизмами произвольной памяти, которая получает в создаваемых условиях импульс для своего развития.

Итак, благодаря синтетической природе музыкального театра, сочетающего в себе пение, движение и актерское мастерство, его можно считать средством художественно-эстетического воспитания детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Всесторонне развитие личности и виды искусства. – М.,1966
2. Режиссура как практическая психология. – М., -1972
3. Комплексное использование искусств в эстетическом воспитании. Вып.2– М.,1984
4. Уроки вдохновения. – М.,1986.
5. Музыкальное оформление спектакля. – М.,1979.
6. Пластическая выразительность актера. – М.,1981.
7. Размышления об опере. – М.,1979.
8. На уроке театра//Искусство в школе.-1994. – №2.-с.45.
9. Театр – творческое сообщество детей и взрослых// Искусство в школе.- 1994.- №2.-С.40.
- 10.Основы театральной культуры в школе. - М., 1988.
- 11.Режиссер работает в школе. – М., 1991.
- 12.Современные проблемы театрально-творческого развития школьников. – М., 1989
13. Выготский и творчество в детском возрасте. М., 1967.
14. Петрушин – это тренировка//Сов. музыка.1971.№12.
15. Ершова упражнения для работы с детьми // Режиссер работает в школе. М., 1991.
16. О всеобщей доступности театрально-исполнительской деятельности школьников.//Режиссер работает в школе. М., 1991.
- 17.Бекина и движение.-М.: Просвещение, 1984
18. Гимнастика чувств. – М.,1967
19. Пластическая выразительность актера. – М.,1981
20. Станиславский актера над собой. М., 1951.
21. Маркидонов детского музыкального спектакля в школе. Учебное пособие.-Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 1998.
- 22.Маркидонов музыкально-театральной работы. Учебное пособие.-Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2004.