

ПЕДАГОГИКА

Редько Анатолий Максимович

старший преподаватель

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный институт культуры»

г. Пермь, Пермский край

ТЕАТРАЛЬНО-ХОРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация: в статье на примере хоровой студии муниципального учреждения дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми рассмотрено творческое развитие младших подростков в хоровое действо. Это особое поле креативной деятельности, на котором может проявить и реализовать себя подрастающие личности. Хоровой театр в целом представляет собой способ выявления одарённых студийцев. Творческий продукт в одном конкретном виде хорового театра для хормейстера возможность диагностики их творческого уровня. Репетиционный период и театральное представление являются способом тестирования и выстраивания показателей шкалы талантливости и творческого роста артистов хора.

Ключевые слова: творческая лаборатория, хоровой детский театр, познавательный, обучающий, практический, демонстрационный блоки, блок-тест.

Введение. Одной из форм активного приобщения артистов коллектива к миру интеграционного театральное-хорового искусства выступает хоровой театр. Театральная форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом предметов; позволяет наиболее полно реализовать творческий их потенциал; способствует развитию целого комплекса умений, активному инновационному восприятию видов искусств в интеграции.

Анализ исследования. Театральная деятельность для младших подростков – это особый мир, вспомним отрывок из беседы Константина Сергеевича Станиславского с Натальей Ильиничной Сац: «Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание детского театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей вызывает подчас недоумение даже у нас – профессиональных артистов. Что-то есть в педагогике, что убивает эту детскую смелость инициативы, и только потом, став взрослыми, некоторые из них начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, если объединить талантливых ребят в детский театр в расцвете их детского творчества и уже с тех пор развивать их естественное стремление – представляете себе, какого праздника творчества можно достигнуть к их зрелым годам, какого единства стремлений» [1, с. 5]. Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия интегрирующего искусства, понимания его языка и его специфики. Об этом пишет в своей работе «Наш друг-театр» Н.П. Курапцева и Л.Г. Сурина, что развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание искусство развивает личности в целом, охватывая духовный мир индивидов. Участвуя, в дети получают незаменимый творческий опыт.

Цель работы. Наиболее активной и занимательной формой приобщения к искусству в учреждении дополнительного образования студийцев является интеграция вокального обучения с театром, литературой в форме постановки хоровых представлений. Работа над театральным действием оказалась увлекательной, интересной для хормейстера, младших подростков. В статье мы опираемся на авторскую (автор самой публикации) интегрированную программу «Детский хоровой театр» (год создания 2001 год).

Изложение основного материала. Почему занятия театром так важны для юных хористов? Потому что предметы (театрально-хорового, музыкально-эсте-

тического) в интеграционном комплексе направленные на художественное развитие в процессе обучения заставляют включать все системы его восприятия. Театрально-хоровые занятия помогают включить в процесс обучения сенсорные системы более действенно. Через зрение, слух, осязание, вкус и обоняние мы осознаём самих себя и контактируем с миром. В дальнейшем мы начинаем действовать механически, отстраняясь от эмоций. Разум вытесняет эмоции, но разум – всего только одна из составных частей нашего существа, которые необходимо развивать в них и использовать во всей их полноте. Попробуем оставить разум и возвратиться к чувствам. Развивая одну из сенсорных систем у артистов хора, хормейстер как бы выключает другую. Хоровая музыка – видима и невидима. Оно порождает не только вокальное исполнение хоровым коллективом, и природа их (т.е. младших подростков) моментально отзывается на импульсы, идущие от неё. Они способны осязать, видеть, слышать вокальную музыку, так как хоровые произведения абстрактны, но очень чувственны. Юные хористы более открыты для её восприятия и прежде всего слова. В их руках всё это стремится преодолеть свою нематериальность и воплотиться, обрести плоть, стать видимой, живой. У них обоняние и осязание выражается цветом, определёнными звуками и театрально-хоровыми экспромтами. Используются кроме вокального исполнения и пластические фантазии, и экспромты по перестроениям индивидуальных солистов, хоровых групп. Каждое театрально-хоровое занятие включает в себя обучающий блок, репетиционный блок и творческую импровизацию как вид индивидуального тест-опроса. В течение занятий предусмотрены две релакс-паузы. Они направлены на смену вида креативной деятельности. В конце занятия просмотр и коллективное обсуждение.

Каждое занятие разделено на несколько этапов:

1. Психологический настрой – адаптация. Музыкально – игровое приветствие. Проверка домашнего задания. Беседа, презентация, настрой на освоение вокального материала в театральном воплощении.
2. Познавательный блок. Путешествие в страну «Хоровой театр».
3. Обучающий блок. Знакомство с драматургией.

4. Музыкальная пауза. Творческий поиск, театральное освоение музыкального материала, проба и эксперимент по созданию художественного образа.

5. Практический блок. Репетиционный момент. Драматургия, просмотр театрального её воплощения.

6. Демонстрационный блок. Релакс-пауза Музыкально-пластическая пауза. Выявление творческой и эмоциональной активности. Обсуждение индивидуального и коллективного домашнего задания.

7. Блок-тест – завершение занятия.

Каждый из блоков: познавательный, обучающий, практический, демонстрационный, блок-тест содержит иллюстративный материал. Это медиапоказ отрывков театрально-музыкальных и литературных спектаклей. Репетиционный процесс где студийцы ощущают себя творцами и индивидуальными личностями. Творческий поиск характера изображаемых художественных героев, проявляющее в ролевом, именно в актёрском процессе младших подростков поднимает их на совершенно инновационную социальную ступень, они тем самым чувствуют себя и нужными, и значимыми, и полезными. Обучение по хоровому театру имеет также некую преимущественную особенность, потому что полностью построено на креативном поиске хормейстера с хористами, а затем и на создании театрального продукта. На занятиях по хоровому театру у артистов концертного хора «Мелодия» развивается и коллективная природа пения в целом и самая доступная форма приобщения к прекрасному, благодаря наличию у каждого индивида специфического их музыкального инструмента «голоса».

Используются упражнения, которые способствуют освоению таких навыков общения, как установления контакта друг с другом, умения взаимодействовать со сверстниками, коммуникабельность, уступать и сдерживать свои побуждения, выбирать партнёра по совместной деятельности, выполнение заданных действий по раскрепощению, достижение выразительности в сценическом пространстве. Во время репетиционного процесса они учатся целенаправленно воспроизводить слова, появляется навык установления смысловых связей между объектами, рас-

ширятся объём памяти и внимания, постоянно идёт развитие вербальной памяти. Работа над репертуаром в процессе учебных занятий стимулирует взаимодействие, позволяет повысить уровень внимания, способствует возникновению чувств, рождению новых художественных образов, а пластические движения дают возможность артистам детского хора самовыразиться невербально, осознать свои индивидуальности, раскрыть зачастую скрытые креативные возможности.

Творческая лаборатория – это основа занятия по хоровому театру, потому, что здесь выявляется нечто уникальное в каждом юном хористе. Выражение детской индивидуальности проявляется как творческий акт. Е.А. Яковлева указывает: «Творчество есть не что иное, как реализация человеком собственной индивидуальности. В зависимости от того, в какой сфере и с помощью каких средств осуществляется это предьявление, мы можем говорить о конкретных видах творчества. Ребёнок-существо общественное, его уникальная индивидуальность должна быть проявлена, представлена другим людям» [2, с. 25].

На занятиях используется метод отождествления себя с тем, что младшие подростки озвучивают изображения. Хоровой театр – это мир фантазии, мир чудесных превращений для хористов, поэтому вся авторская методика обучения построена на моментах экспромта эмоциональных и зрительских акцентах. Что может быть удивительнее звуков вокальной музыки и волшебнее представления в театре. Но самое главное научить их творить, а полученный опыт жизненным компасом. Чем раньше выявляется одарённость, тем понятнее хормейстеру индивидуально-креативный маршрут развития и в общей направленности учебного процесса. Одарённых много, ещё больше талантливых, но они не замечены, не задействованы, не поняты, не до конца раскрыты.

Основным компонентом хорового театра является драматургия. Тематика и её содержание обычно отражают понятные, близкие артистам детского хора явления окружающей действительности, раскрывают повадки, характер, образы птиц. Драматургическая стезя углубляет художественные образы. Импровизируя на занятиях, хористы в процессе движения включаются в поисковую креативную

деятельность. Театральные этюды на музыкальные образы, эмоциональное введение хормейстера перед заданиями на драматургическое построение, основываясь на знакомстве с драматургическими перипетиями в поисковых заданиях, хормейстер предварительно заинтересовывает их, рассказывает содержание, даёт характеристику образов, как методический прием, позволяющий им дать свои индивидуальные оттенки в исполнении театральных ролей. Необходимо при этом всё время направлять внимание хористов на восприятие вокально-хорового произведения в целом и изменение в оценке характеров основных героев.

На более продвинутом этапе образного их развития драматургические сюжеты стимулируют необходимое произвольное импровизационное действие. В них встречаются, например, элементы закличек, те же перестроения индивидуальных солистов и хоровых групп с предметами и с пластическими движениями, что, безусловно, полезно в поиске характеров действующих лиц. Выразительность движения, солирования и декламирования артистами художественного коллектива зависит от эмоциональной окраски сюжета.

Эта программа вначале была опробована в 2002–2006 гг. на своём художественном коллективе, а затем в последующем была опробована в 2010–2013 гг. на старшем концертном хоре (художественный руководитель: Т.А. Шевченко) хоровой студии при детском центре юношества «Рифей» г. Перми.

Это комплексно-образовательная программа для младших подростков, направленная на получение инновационных знаний, навыков и творческого опыта. Также уделено внимание релакс-паузам, финиш-релаксам, арт-терапии, индивидуально-образовательным маршрутам, творческо-экспериментальным уровням. На занятиях по театральному мастерству они имеют общее представление о музыкальном театре, пробуют себя в роли актёра. Далее поэтапные задания объединяются в единый маршрут по решению образовательных задач, итогом которого становится театрально-хоровое представление – способ диагностики творческого уровня развития артистов хора. Репетиционный процесс и хоровой спектакль является способом тестирования и выстраивания показателей шкалы талантливости и творческого их роста.

В процессе образовательного процесса в детском хоровом театре интегрируются предметы театрально-хорового и музыкально-эстетического цикла на уровне межпредметных связей, позволяющих развивать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности. Развивается духовность личностей, творческие способности студийцев, умение видеть и творить прекрасное. Таким образом, происходит воспитание разносторонних личностей, развитие их творческого потенциала и общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство.

Осуществляются следующие задачи по их развитию:

- развивается целостное представление об искусстве;
- развиваются навыки творческой деятельности;
- расширяются представления о понятиях общих и специальных для разных видов искусства;
- развиваются навыки и умения в области актёрского мастерства, вокально-хорового исполнительства;
- продолжение работы над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять на практике полученные знания.

Выполняются воспитательные задачи:

- происходит способствование к воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству;
- развивать способность активного восприятия искусства.

Происходит осуществление задач по развитию:

- создание условий реализации творческих способностей;
- развивается память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;
- выявляются и развиваются индивидуальные творческие способности;
- развивается способность самостоятельного освоения художественных ценностей.

Обучение хоровому театру осуществляется по следующим принципам:

- единство эмоционального и сознательного;

– комплексное воспитание и развитие обучающихся.

Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной

– импровизации.

– имитация движений (через пластику тела, передать какой-либо образ); театрализация (инсценирование отдельных эпизодов), импровизация на заданную тему (этюды на развитие творческого воображения);

– инструментальная импровизация;

– импровизация сопровождения музыкального произведения звучащими движениями.

Слово на сценическом пространстве звучит отчетливо, ясно доносится мысль, эмоционально насыщенным – это диктует соответствующую работу над словом: занятия техникой и логикой речи, практическое овладение словесным действием. На занятиях включаются упражнения на развитие артикуляции, дикции (скороговорки), упражнения на речевое дыхание (зарядка для губ, языка), а также дыхательная гимнастика. Важными являются упражнения на развитие интонационной выразительности речи (декламировать стихотворный текст от лица разных сказочных героев, декламировать под музыку, ритмодекламация).

Уделение вокально-хоровой работе (упражнения на развитие певческого дыхания и голоса, работа над выразительностью исполнения), а также создание в процессе хормейстера с подбором репертуара пластического образа (музыкально-ритмические упражнения), обыгрывание текста и инсценирование песен. После выполнения основных заданий хористам необходима релакс – пауза. С большим удовольствием они выполняют упражнения на достижение мышечной свободы, при помощи которых приобретают навыки правильного сценического поведения.

Тестовым заданием для них является театральное представление. При работе над постановкой спектакля целесообразно разделить участников на следующие группы:

– солистов. В эту группу входят хористы, имеющие достаточно подготовленный уровень развития музыкальных способностей, а также младшие подростки с вокальными данными или перспективой их развития;

– актёрская. В эту группу входят действующие лица на сцениуме;

– двигательная. В эту группу входят хористы с пластическими возможностями.

Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках артисты хора могут быть переведены из одной группы в другую. Со вниманием и действенной помощью к творческому процессу, привлечение родителей к творческому процессу по производству с младшими подростками костюмов и декораций – способ сближения семьи. Занятия хоровым театром возможность проявить свои способности в процессе креативности. Благодаря непринужденной атмосфере, царящей на занятиях, студийцы получают заряд позитивного настроения и готовы снова и снова творить прекрасное.

Результат работы. Так рождаются театральные представления. К примеру, можно назвать следующие концерты-действия, которые были сделаны концертным хором «Мелодия» /художественный руководитель: А.М. Редько/ в период 2010–2013 гг.: «Златая Русь»; «Русский календарь»; «Пою тебя, мой город!»; «Где музыка берёт начало»; «Мы долгое эхо друг друга»; «Хор собирает друзей»; «Как прекрасен этот мир»; «В сердце светит Русь»; «Гей, Славяне, пойте с нами»; «Раз в крещенский вечерок...»; «Большой секрет для маленькой компании»; «Души прекрасные порывы»; «Прекрасны помыслы, прекрасны рассужденья о прекрасном»; «Прекрасное далёко»; «Любите, веруйте, настало Рождество»; «Звучит возвышенная лира. Пою. Мне внемлет хор»; «Времена года» «Не для печалей создан этот мир»; «Зимний вечер»; «Надежда свет польёт на души наши»; «Не для печалей создан этот мир»; «Что происходит на свете»; «Татьянин день»; «День рожденья в кругу друзей»; «Песни нашей Родины»; «И друзей созову, на любовь своё сердце настрою...»; «Рождества благая весть...»; «Но будет лучшей моей красотой – Огни над Камой...»; «Да разве сердце позабудет того,

Кто хочет нам добра...»; «О, ликуйте, О, торжествуйте, Славы праздник наш достиг!»; «Ты запой мне ту песню...»; «Гой ты, Русь, моя родная!»; «Музыка русской зимы»; «Эй, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал?»; «Свет Рождественской Звезды!»; «Свет надежды и судьбы».

Выводы. Студийцы получают творческое развитие и таким образом выявляются одарённые дети. Разработанная инновационная методика на основе театра позволяет более гибко разгружать и по-новому организовывать образовательное пространство в учреждении дополнительного образования. В обучающем материале используются знания по получению творческих навыков для хоровой, театральной, литературной профессии. Тем самым младшие подростки вместе с родителями получают бесценный творческий опыт, при этом наиболее полно раскрывается и используется потенциал интеграции видов искусств.

Список литературы

1. Станиславский К.С. Вопросы режиссуры детского театра. – М., 1998. – С. 5.
2. Яковлева Е.А. Методические рекомендации учителям по развитию творческого потенциала учащихся. – М., 1998. – С. 25.