

Мерабова Каринэ Сергеевна

педагог по вокалу

ГБОУ «Гимназия №1517»

г. Москва

аспирант

ГАОУ ВО «Московский городской

педагогический университет»

г. Москва

НОВЫЕ ЖАНРЫ И СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация: в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи и взрослых. Автор отмечает, что переход к рыночным отношениям вызывает необходимость постоянного обогащения содержания деятельности учреждений культуры, методов ее осуществления.

Ключевые слова: музыка, вокал, культура, детское творчество, детский музыкальный театр.

Сильным стимулом для творческого развития детей, подростков и юношества, расцвета их способностей, расширения диапазона интересов, гуманизации мыслей, чувств и поступков, созидательной активности являются музыкальные школы, где процесс формирования и развития индивида не ограничивается «социальным заказом», а осуществляется на основе доминирующих потребностей и мотивов поведения.

Искусство, как важнейшая часть культуры, находит свое выражение в безграничном разнообразии конкретных видов художественного творчества, количество и сложность которых – от наскального рисунка или примитивного танца до грандиозного «шоу» или киносериалов современности – неуклонно

увеличивается по мере роста эстетического сознания человечества. При этом его развитие идет по линии создания все более комплексных, синтетических искусств, к примеру, слияния с техникой, на основе эстетизации человеческого бытия. Поэтому дать стройную и законченную классификацию видов современного искусства достаточно трудно.

Традиционная эстетика делит художественные произведения, прежде всего, по признаку их отношения к категориям пространства и времени, на две большие группы: пространственные и временные. В соответствии с этим критерием, к первой группе относятся такие виды художественного творчества, в которых не обнаруживается движения: архитектура, скульптура, живопись, графика и т. п. Ко второй – музыка, балет, театр, другие виды «зрелищного» искусства. Однако легко заметить, что подобной «жесткой» классификации подчиняются далеко не все виды искусства, многие из которых, если не все, можно было бы назвать пространственно-временными.

Музыка – вид искусства акустического восприятия, отличается интенсивным действием на эмоциональные сферы людей. В отличие от изобразительного и словесного искусства музыка не воспроизводит видимых картин мира и лишена четкой смысловой конкретности. Видимо, поэтому ее можно считать подлинно общечеловеческим, универсальным языком.

Поэтому именно в музыке сейчас все больше используют синтез разных жанров. Синтез успешно применяют и в педагогике, в процессе обучения детей музыке, пению. Детям интересно участвовать в постановке музыкальных спектаклей, им нравится пробовать себя как в певческом, так и в актерском мастерстве. Сценический образ помогает раскрывать творческие таланты учеников, учит их работе в команде, прививает навыки выступления на сцене.

Детское творчество как факт социокультурного развития

Музыкальное воспитание является одним из средств формирования личности ребенка. Требование гуманизации образования, выдвинутое психологами, социологами, культурологами, педагогами, предполагает усиление внимания к развитию социокультурных способностей ребенка, лучших его

личностных качеств. Это в значительной степени касается и музыкального воспитания детей. Методы музыкального воспитания едины по своей педагогической направленности. Поэтому обучение является и воспитывающим, и развивающим.

Знания и навыки, приобретенные детьми в процессе обучения, помогают им активно проявлять себя в пении, танце, игре на инструментах и в постановке музыкальных спектаклей, и, таким образом, успешно решать воспитательные задачи общего и музыкально-эстетического развития. Основная цель педагога – выстроить логическую последовательность по формированию и развитию познавательных интересов и мотивов на выявление и развитие музыкальных и социокультурных задатков и способностей.

Наиболее важными учебно-воспитательными задачами являются: первоначальное ознакомление с музыкальным произведением в процессе слушания музыки, пения, музыкально-ритмического движения; последовательное разучивание песен, хороводов, плясок, танцев, упражнений и усвоение знаний, умений, навыков; закрепление знаний, умений, навыков; отработка выразительности исполнения песен, танцев, игр, спектаклей; проверка выученного репертуара и качества усвоения знаний, умений и навыков; постановка детских музыкальных спектаклей в соответствии с репертуаром для данного возраста. Среди задач, способствующих развитию музыкальных способностей, можно назвать: развитие эмоционального отклика на музыку; развитие музыкально-сенсорных способностей; развитие ладо-мелодического слуха, чувства мелодических интонаций; развитие чувства ритма; развитие музыкальной памяти; развитие музыкального творчества.

Кроме того, важно объяснение и иллюстрация сенсорных свойств музыки (звуковысотных, ритмических, тембровых и динамических), их графическое изображение. Затем дети могут упражняться в различении этих свойств, самостоятельно использовать музыкально-дидактических игр с сенсорными заданиями. Еще одно полезное упражнение – определение двух различных по высоте музыкальных звуков, движения мелодии (вверх-вниз), ознакомление с

графическим изображением мелодической линии, систематическое исполнение певческих упражнений, пение без сопровождения после настройки в данной тональности.

Для развития ритмики хорошо использовать метроритмические задания: упражнения в определении различных ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображением ритма (половинные, четверти и восьмые).

Педагоги применяют и упражнения в последовательном чередовании пения вслух и про себя, вместе и друг за другом, упражнения в определении названий произведений по их фрагментам, упражнения в самостоятельном исполнении по слуху простейших мелодий на детских музыкальных инструментах.

При этом педагог наблюдает за каждым учеников в процессе коллективного действия, проводит проверку усвоенных знаний и навыков за определенный учебный период. И в итоге – выученные произведения дети исполняют самостоятельно на праздниках, конкурсах и т. д.

Детский музыкальный театр как педагогический инструмент

Сегодня очевидными стали обстоятельства, требующие системной модернизации российского образования, в котором приоритетным направлением становится проблема исследования ресурсов развития личности, особенно по отношению к детям и подросткам. В документах федеральной программы «Образование» отмечается, что в структуре ключевых компетентностей должна быть представлена компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). Это имеет прямое отношение и к музыкальным школам.

Театр – симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

«Дело не в том, что «игра в поведение» – это сердцевина театрального творчества, – пишет в своей книге теоретик и практик драмотерапии М. Кипнис. – Дети – актеры от Бога. Они сами сочиняют свои роли, сами

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К. С. Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы». Вместо того, чтобы заставлять ребенка «петь с чужого голоса», мы должны суметь «поставить» его собственный, детский голос!

Идея социоигровой педагогики уходит корнями в разработки Нила («Воспитание свободой») и Амонашвили («Учение с увлечением»). Отголоски зарождающейся социоигровой педагогики можно найти и в Павловской школе Сухомлинского.

Идею социоигровой педагогики выразили Ю. Турчанинова и Э. Гусинский в своей статье «Идея школы Саммерхилл»: «В атмосфере свободы, которая может быть создана только любовью, ребенок проходит естественный путь развития, приводящий его к счастью. Все усилия родителей и учителей, стремящихся загнать детей в рамки этикета, хороших манер, моральных норм, стандартного школьного образования, приводят к прямо противоположным результатам: насильственное внедрение культурных норм делает людей злыми и несчастными. Нормальный, то есть свободный и счастливый ребенок естественным образом, без всяких специальных внешних усилий приобретает необходимое образование, хорошие манеры и нравственные принципы».

Таким образом, урок в парадигме социоигровой педагогики строится так, что у ребенка возникает естественное желание изучить тот или иной предмет, тему. Для создания подобного рода мотивации используются различные техники и методики: начиная от дидактических игр и заканчивая театрализованными представлениями. Часто приходится слышать, что учителя, особенно в начальных классах, всегда использовали и используют различные игры, например, дидактические. Но социоигровой стиль – это стиль всего обучения, всего урока, а не одного его какого-то элемента. Это не отдельные «вставные номера», это не разминка, отдых или полезный досуг, это – стиль работы учителя и детей, смысл которого – не столько облегчить детям саму работу, сколько позволить им, заинтересовавшись, добровольно и глубоко втянуться в неё.

На уроке, проходящем в социоигровом стиле, «сценки» могут разыгрываться и по поводу нового сложного определения, формулы или личного мнения об изучаемом литературном произведении. Подготавливаются и исполняются такие сценки небольшими группами учеников тут же, на уроке, без долгих репетиций и особой актерской подготовки.

Однако социоигровая педагогика распространяется не только на урочную деятельность, но и на весь образовательный процесс. В рамках нашего исследования особый интерес представляет социоигровая педагогика в рамках дополнительного образования. Принципы, заложенные в социоигровую педагогику, справедливы как на уроке, так и на занятиях театральной студии, деятельности детской организации. Следуя этим принципам возможно строить педагогический процесс, например, работы над спектаклем, таким образом, что ребята становятся не исполнителями отведенных им ролей (как в узком, так и в широком смысле этого слова), а сотворцами общего дела. Когда принципы социоигровой педагогики охватывают не одно, а несколько направлений деятельности, то уже возможно вести речь об образовательной системе.

Таким образом, социоигровая педагогика – это система взаимоотношений взрослых и детей, основанная на принципах добровольности и творчества.

Не следует воспринимать детский театр как упрощенную модель взрослого театра. Детский театр – это совершенно иной мир. Если суть взрослого театра – это искусство, то детского – это развитие (или образование). Поэтому принципы построения и цели взрослого и детского театров – различны. Если цель взрослого театра – это качественная постановка, то детского – это качественный процесс подготовки постановки. Если во взрослом театре продуктом деятельности является сам спектакль, то в детском – участник спектакля.

Приведу несколько примеров. У русского композитора Ростислава Бойко, известного своими произведениями для детских хоров есть несколько циклов: детские оперы «Станция Заваляйка», «Песенка в лесу», «Квартет», цикл песен «Серебряный поясок». В этих произведениях очень удачно сочетается все, что нравится детям: интересная гармония, понятные слова, национальный колорит.

Детские педагоги с удовольствием используют творчество Бойко в работе с детьми.

Еще один интересный пример – детская опера «Муха-Цокотуха». Эта сказка и ее герои хорошо знакомы детям. И если раньше они просто читали сказку или смотрели одноименный мультфильм, то теперь у них есть возможность самим сыграть на сцене, а также пропеть историю К. Чуковского.

В этой опере (автор М. Красев) 8 действующих героев. Но при желании, педагог может добавить дополнительных участников, используя произведения других авторов. Таким образом, получается совместное творчество – и детей, и педагога, а также возможность познакомить детей с классическими музыкальными произведениями. Например, в одной школьной постановке педагог добавила вокальные номера новых персонажей: сцену сражения Паука и Комара (куплеты Тореадора из оп. «Кармен» Ж. Бизе; сцена свадьбы Комара и Мухи-Цокотухи («Свадебный марш» Ф. Мендельсона); Танец Мухи («Капричио» В. Гаврилина).

Работа над персонажами сказки способствует развитию психических процессов – памяти, воображению, фантазии, речи. Формируется музыкальность, музыкальная культура, которая является частью общей культуры. В процессе работы, важно опираться на воображение детей, на личный опыт ребенка и память. Можно также попросить ребенка показать, как он представляет себе данный персонаж. Поскольку личный опыт детей еще не велик, надо корректировать и подсказывать наиболее яркие индивидуальные черты, особенности персонажа. В этом помогают:

Этюды на мимику. Работа с карточками эмоций, игра «Выбери карточку и покажи эмоцию мимикой и жестами» и «Кто это?» – один ребенок мимикой показывает эмоцию, а все дети выбирают подходящую карточку.

Этюды на движение. Прием «Отгадай кто это?» – один ребенок показывает, другой называет (угадывает) персонажа сказки.

Весь музыкальный материал, с которым ребенок встречается, на протяжении спектакля развивает музыкальную память. Музыка для

прослушивания и музыка для исполнения требуют запоминания, чтобы следить за ходом спектакля, взаимодействовать с партнерами, помнить свою музыкальную тему и вовремя ее исполнять. Для поиска пластического решения образа некоторых героев необходимы занятия выразительным движением. Передавать образ в движении дети учились, исполняя различные этюды, на этапе «танцевального творчества», в рамках музыкальных занятий.

Список литературы

1. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы / В.А. Сухомлинский. 3 т. – М.: Просвещение, 1973.
2. Амонашвили Ш. Спешите дети, будем учиться летать / Ш. Амонашвили. – М.: ИД Шалвы Амонашвили, 2007.
3. Абелян Л.А. Забавное сольфеджио / Л.А. Абелян. – М.: Композитор, 1992.
4. Турчанинова Ю. Идея школы Саммерхилл / Ю. Турчанинова, Э. Гусинский. – М.: Первое сентября. – 1999. – №49.
5. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1958.
6. Пирогов Н.И. Избранные педагогич. сочинения / Н.И. Пирогов. – М., 1953. – С. 96–103.
7. Шацкий С.Т. Бодрая жизнь: Педагогич. сочинения. В 4 т. Т. 1 / С.Т. Шацкий. – М., 1962. – С 386–390.
8. Никитин С.В. Роль театральной педагогики в становлении и развитие личности учащегося / С.В. Никитин. – Челябинск: Два комсомольца, 2011.