

«Использование театральных компонентов на уроках музыкальной литературы в начальной школе»

работа преподавателя музыкально-теоретических дисциплин МЭЛ им. А.Г Шнитке
Молчановой О.В.

В единении театра и музыки таится огромная сила.

Чем раньше ребенок войдет в этот прекрасный мир искусства,
тем его собственный духовный облик будет многограннее и богаче.

Н.И. Сац

Известно, что у младших школьников ярко проявляется творческое начало, они чрезвычайно изобретательны в передаче интонаций, подражании, легко воспринимают образное содержание сказок, историй, песен, музыкальных пьес, им свойственна природная активность, вера в свои творческие возможности. Все это является ценным источником творческого развития младших школьников.

Творчество активизирует память, мышление, наблюдательность, целеустремленность, интуицию, что необходимо во всех видах деятельности. Поэтому, развитие творческих способностей ребенка на уроках *музыкальной литературы* было и остается одной из актуальных задач музыкального воспитания. Постигание красоты музыки, познание ее связи с жизнью невозможно без эмоционального личностного переживания. Эта задача музыкального воспитания решается не столько через объяснение, содержание музыки, сколько через процесс активного ее восприятия на основе собственной творческой восприимчивости детей.

Музыкальная культура лицеистов формируется на протяжении всех лет обучения в процессе активной музыкальной деятельности. Чем разнообразнее и активнее деятельность детей, тем успешнее может осуществляться развитие их музыкальных и творческих способностей, формирование интересов и вкусов. Для этого необходим комплексный подход к организации урока, чтобы один вид деятельности обогащал другой, и каждое занятие являлось звеном целостного процесса музыкального развития. Одним из важных элементов комплексного подхода следует выделить элементы **театрализации** – использование средств театральной драматургии и сценических приемов в педагогическом процессе.

Отдельные аспекты театрализации изучались отечественными и зарубежными учеными. Проблемы применения элементов театрального искусства в деятельности учителя затрагиваются в различных педагогических работах (Ю.П. Азаров, И.А. Зязюн, Ю.Л. Львов, В.Ф. Моргун, Е.Я. Ямбург).

Некоторые идеи театральной «техники действий» изложены в одной из частей системы совершенствования педагогического мастерства, разработанной В.А. Кан-Каликом. Наиболее глубокие и научно обоснованные разработки методов обучения с использованием элементов театрального искусства представлены в работах П.М. Ершова, А.П. Ершовой и В.М. Букатова.

Методологическим основанием использования приёмов театрализации для педагогов являются системы К.С. Станиславского и М.А. Чехова, получившие свое развитие в трудах С. В. Гиппиус, П.М. Ершова, О.И. Кнебель, Л.П. Новицкой.

Методы, способствующие формированию личности - творца, предложены в работах видных деятелей театрального искусства (Б. Брехт, Е.Б. Вахтангов, Г. Вильсон, Б.Е Захава, М.О. Кнебель, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Б. Шоу). В ряде исследований (О.С. Булатова, Ж.В. Ваганова, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров) эти методы рассматриваются с точки зрения педагогической деятельности.

Система музыкального воспитания детей с помощью движения (гимнастики, танца) и музыки принадлежит немецкому композитору и педагогу Карлу Орфу. Пяти томная антология получила название «*Шульверк. Музыка для детей*». Шульверк («Schulwerk») — это комбинация двух слов Schule (школа) и Werk (работа, действие), следовательно, по Орфу, залогом в музыкальном воспитании детей является **действие**. В работе содержатся ритмомелодические упражнения, речевые декламации, песни и танцы, которые, по идее Орфа, должны взаимодополнять друг друга. Суть его заключалась в раскрытии музыкальных талантов через импровизацию в музыке и движении. Ученики ищут музыкантов внутри себя, самостоятельно. Традиционное обучение игры на конкретном инструменте, по мнению немецкого новатора, сильно ограничивает ребенка, его живое воображение, его страсть к импровизации. Таким образом, К. Орф предлагает использовать в образовательном процессе более простые музыкальные инструменты – ксилофон, металлофон, треугольники, цимбалы, колокольчики, маракасы и т.д.

Сущностная характеристика приемов театрализации основывается на образно-эмоциональной сфере, игровых принципах театра, творческий индивидуальный стиль педагогической деятельности, личностно ориентированный подход, которые, суммируясь, и определяют успешность в обучении младших школьников.

Структура приемов театрализации представляет собой сложное целостное образование, имеет четкую логику, охватывающую наиболее важные аспекты профессиональной деятельности учителя:

- творческое самочувствие на уроке;
- технология эффективного словесного воздействия;
- эффективное взаимодействие, чувство партнера;
- режиссура урока, разработка событийной логики;
- навыки создания творческой атмосферы урока и др.

Ребенок, только-только начинающий знакомство с основными музыкальными понятиями и терминами, с основными музыкальными правилами, часто испытывает некоторые затруднения. Одним из способов улучшить мыслительный процесс, внимание и память, является создание образов силой воображения, а именно, **детские рисунки**, по которым, впоследствии, ребенок воспроизводит материал урока. Используются также данные рисунки, как прием осмысления художественных образов. Примечательно, что в обоих случаях важную роль играет импровизация – дети рисуют в классе, нет репетиций и формального заучивания ролей. Создается естественная интеграция визуального восприятия и музыкально-художественного образа.

Урок, построенный по законам искусства, намного интереснее традиционного. Младшие школьники обладают уникальным творческим потенциалом, который особенно ярко и

активно проявляется в форме эмоциональной отзывчивости на яркие впечатления. Поэтому, дети легко способны перевоплощаться, самостоятельно создавать образы и передавать характер героев музыкальных и художественных произведений. Так, характер и действия троллей и других персонажей в музыкальном произведении Э.Грига «Пер Гюнт», образ Бабы Яги в музыкальных композициях М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Лядова, а также образ Кикиморы и др., передаются ребятами, используя жесты, мимику и другие театральные элементы.

На уроках музыкальной литературы нередко используется форма **монолога**, т.е. сольного выступления ребенка. Это может быть монолог в форме стихотворения, которое ученики подготовили самостоятельно, музыкальной пьесы, исполняемой на каком-либо инструменте. Большой интерес вызвало выступление-показ скрипки в виде прочтения стихотворения *Натальи Манушкиной «Скрипка»* с параллельным акцентом на сам музыкальный инструмент – его внешний вид, составные части, разновидности и звучание.

Не торопливо, не спеша
Скрипичный мастер скрипку ладит.
Прорежет эфы, чуть дыша, смычок подтянет, гриф погладит,
Поправит деку, завиток,
Покроет лаком осторожно.
Теперь он сделал всё, что мог,
Теперь играть на скрипке можно!
Пой, королева, смейся, плач,
Твой голос и стан твой строен.
Какой счастливчик твой скрипач!
Пусть будет он тебя достоин!

Подобный вид работы создает атмосферу «сольного выступления», монолога, который влечет повышенную ответственность в исполнении, но способствует накоплению индивидуального опыта.

Таким образом, формирующийся и развивающийся в процессе музыкального воспитания с использованием театральных компонентов эмоциональный мир личности ребенка способствует:

- накоплению и активизации индивидуального опыта;
- формированию и развитию фантазии и воображения;
- устремленности к познанию и самопознанию;
- созданию «личностных смыслов», определяющих ход личностного индивидуального художественного развития.

Элементы театрализации на уроке в комплексе с посещением детских музыкальных спектаклей и участия в них, предоставляют возможность испытать всю гамму чувств, доступную ребенку. И в первую очередь, это возможность испытать радость – одно из самых сильных чувств, являющееся стимулятором для всех психических процессов, происходящих в процессе формирования и развития эмоциональной сферы ребенка. Атмосфера праздника начинающегося спектакля, процесс сопереживания, соучастия в разворачивающемся действе. С самых «детских» спектаклей, обращенных к маленькому зрителю, начинается формирование системы ценностей, в которой Добро обязательно должно победить Зло, а Любовь осмысливается как самая высшая ценность, доступная

человеку. Слово, музыка и танец предстают на спектаклях театра в синтетическом единстве, многократно усиливая образное воздействие и формируя у детей потребность в общении с искусством.

Включаясь эмоционально в события, сопереживая героям, испытывая к ним симпатию, ребенок ощущает огромный душевный подъем. Это увеличивает у него способность познавать и оценивать мир, дарит чувство сопричастности, формирует положительную установку на мир и на себя. И, сталкиваясь с такими сторонами человеческой жизни, как коварство, предательство, обман, переживая горе героев, как свое собственное, страдая вместе с ними, понимая их отчаяние, этот опыт становится платформой для познания себя, готовности открыться перед другими, способности к выражению собственных чувств и первыми шагами на пути их осмысления.

Список литературы:

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Музыка. 1973. – 452с.
2. Богино Е. Игры – задачи. Для начинающих музыкантов. М.: Музыка, 1974, - 293с.
3. Бычков. Ю.Н. Проблемы детского музыкального воспитания. Вып. 131. – М.: РАМ им. Гнесеных, 1994, - 120с.
4. Вендрова Н. Воспитание музыкой. М.: Просвещение. 1991. – 248с.
5. Горюнова Л. Развитие ребенка как его жизнетворчество. // Искусство в школе. 1993. № 1.
6. Горюнова Л. Развитие художественно-образного мышления детей на уроках музыки. // Музыка в школе. 1991. № 1.
7. Гуревич К. Лабиринты развития таланта. // Искусство в школе. 1993. № 1.
8. Давыдов В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Просвещение, 1991.
9. Калвейт. Резерв успеха – творчество. М.: Педагогика, 1989. – 152с.
10. Мелик-Пашаев А., Новлянская З. Трансформация детской игры в художественное творчество. – с. 9-18. Искусство в школе № 2. – М. 1994.
11. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: Академия развития, 1996, - 240с.
12. Московская С. Педагогика будущего. Синтез искусств. Звук и цвет. – СПб.: 1995. – 96с.
13. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. Учебное пособие. М.:
14. Столяр З. Выразительные средства музыки. Кишнев.: Киртя Молдованска, 1990.
15. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие младших школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. – М.: Прометей, 1990. – 184с.
16. <http://festival.1september.ru/articles/518863/>
17. <http://www.gorod-znaek.ru/avtorskie-metodiki-razvitiya/muzika-dlya-detey>