

4. Сігаєва Л.П. Особистістний підхід до впровадження педагогічних технологій // Непереривна професійна освіта: Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3 – С.76-77.
5. Dinos Demetriades, Informational Technology. – Oxford University press, 2000.- 40 p.

Младзиевская Е.И.*

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ОПЕРНОГО ТЕАТРА ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Из опыта работы Образцового музыкального театра «Гармония»
детской музыкальной школы № 1 г. Херсона.*

Педагогика, как наука об образовании и воспитании подрастающего поколения, на протяжении столетий использует одну из самых распространенных форм художественного творчества – театр, как «процесс жизни человеческого духа» (К.С.Станиславский). Театр – особый целостный взгляд на окружающий мир, уникальный вид искусства, владеющий безграничными возможностями влияния на душу личности, которая включается разными формами в художественно-творческую деятельность, опираясь на эмоции, переживания, знание и познание, чувство гармонии, совершенствуя чувства, воображение, фантазию, мышление.

Именно внешкольные учреждения создают самые благоприятные условия для обнаружения и развития природных способностей подрастающего поколения, используя, при этом, концепцию личностно-ориентированного подхода для художественно-творческой деятельности детей и подростков.

Лучшим подтверждением этой мысли есть результаты деятельности детских художественных коллективов. Показательно, что эти коллективы представляют все жанры, в том числе и самый сложный музыкальный жанр – оперу. Традиционный перечень предметов (игра на выбранном инструменте, музыкальная грамота, сольфеджио, музыкальная литература, ритмика, хор, оркестр...), предлагаемый учащимся музыкальных школ (студий, кружков внешкольных учреждений) зачастую недостаточно полно позволяют раскрыться заложенным природой способностям ребенка. Поэтому сегодня ведущие педагоги все чаще вводят факультативы, связанные с театральной деятельностью. Темы современных педагогических технологий в жанре оперы, актуальность проблематики создания детского оперного театра и пути его совершенствования освещают различного уровня семинары – практикумы, научно – практические конференции.

Указом Президента Украины от 28.12.2012 № 756/2012

---

* © Младзиевская Е.И.

2013 год объявлен Годом Детского творчества в Украине.

В основу данной статьи положен опыт работы музыкального театра «Гармония» детской музыкальной школы № 1 города Херсона, в репертуаре которого – оперные спектакли (музыкальный театр «Гармония» ДМШ № 1 г. Херсона основан в 2002 г. и является лауреатом Всеукраинского открытого фестиваля кукольных театров и мастеров художественного слова «Світ надії – дивосвіт», лауреатом областных конкурсов в номинации «Відкриті лаштунки», лауреатом в номинации «Краща музична вистава» на Открытом международном фестивале «Южные маски» в г. Николаеве. Решением Управления культуры и туризма ХОГА № 2/1 от 30.06.11 театру присвоено звание «Образцового коллектива».)

Считаем, что многолетний опыт деятельности театра поможет правильно решить многие проблемы, чтобы сохранить силы для творчества. Ведь детский театр – это, прежде всего, ребенок, который научился видеть, слышать, ходить, говорить. А цикл предметов, изучаемый учащимися театра, поможет научить его читать, рассуждать, анализировать задачи, поставленные перед ним режиссером – учителем.

Первый и главный вопрос: «С чего начинать?».

Прежде всего, необходимо изучить теоретический материал и методические рекомендации работы над оперным спектаклем основоположников театрального жанра: К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Н.И. Сац, М.А. Чехова и др.

Еще нужно уметь импровизировать, иметь достаточный багаж знаний музыкальной психологии, философии и педагогики. И, наконец, нелишне самому быть влюбленным в театр, чтобы увлечь, заинтересовать, «заболеть» сценой, лицедейством своих питомцев.

Обратимся к трудам основателей воспитания режиссера, актера, создателей театра как учреждения.

К.С. Станиславский считал, что заданием оперного режиссера (в нашем случае учителя – режиссера) есть: увидеть в звуковой картине действие, которое заключается в музыке и превратить эту звуковую картину в драматическую, то есть – в зрительскую. Превратить костюмированный концерт в настоящее драматическое зрелище.

Главным выразителем действия он (Станиславский) считает певца – артиста, в котором объединяются два искусства. Именно поэтому необходимо уделить пристальное внимание особенностям развития певческой культуры и голоса разных возрастных категорий.

Так как музыкальный театр «Гармония» – это дети и подростки от 5 до 15 лет, то закономерна была потребность деления на возрастные периоды. Их получилось четыре: от

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

рождения до 6 лет; от 6 до 11 лет; от 11 до 14 лет; от 14 лет до формирования взрослого голоса.

Первый период протекает одновременно с развитием речи. Голос ребенка от рождения имеет два самостоятельных регистра – фальцетный и грудной.

Второй период характеризуется увеличением звуковысотного диапазона, который у детей 7 – 10 (11) лет достигает ноты, децимы. Этот период самый продуктивный для развития детского певческого голоса, музыкальных способностей, эмоционально-художественного исполнения, которые опираются на ранее приобретенные навыки речи и природного голосо-ведения.

Третий (от 11 до 14 лет) – подростковый период развития детского голоса, который еще до сих пор считается самым перспективным для вокально-хоровой работы, на самом деле требует постоянного внимания и бережного отношения в целях дальнейшей перспективы.

Четвертый, юношеский период, охватывает послемутационный период развития голоса до взрослого состояния и длится иногда два-три года. Формирование полностью взрослого звучания завершается где-то к 25-27 годам.

На наш взгляд, необходимо быть лояльным педагогом, чтобы не перегружать сознание новичка поучениями. Замечаний должно быть как можно меньше, т.к. в пении удобных партий многого достигается само собою. Акценты заостряются не на преодолении трудностей качества звучания. Задача педагога состоит в том, чтобы уберечь ученика петь репертуар повышенной сложности, так как искушение велико. Для новичка начальный этап самый важный. Природная саморегуляция требует применения в начальном периоде обучения удобного репертуара, без усложнений, что способствует взаимодействию работы всех элементов голосо-ведения. Необходимо не бороться, а создавать комфортные условия для голоса – и тогда не придется исправлять зажимы в дальнейшем.

Такой профилактический подход проверен многолетней практикой и освещен в работах ученых: О. Далецкого, Л. Хлебникова, Т. Дорошенко и многих др.

Теперь необходимо рассмотреть вопрос репертуара. Для постановки нужно выбрать оперу хорошо взвесив все возможности своего коллектива: опыт работы, музыкальную подготовку, кругозор, вокальные данные исполнителей...

Схема методики работы над оперой мы выбрали следующую (ее стараемся придерживаться и сейчас).

Сначала знакомимся с содержанием оперы, с биографией композитора. Затем слушаем музыку, разбираем ее, стараемся понять главную мысль композитора: что он хотел сказать своим произведением, как выразил свои мысли в музыке; запоминаем

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

музыкальные характеристики героев и... пробуем пропеть оперу хором. В результате – каждый из ребят прекрасно знает и содержание оперы, и главные музыкальные темы всех партий. При таком детальном знакомстве опера становится детям понятнее и ближе. Потом вместе подбираем исполнителей на главные роли. Тщательно разучиваем и отработываем партии с каждым исполнителем. Отдельно идет работа над дуэтами, хорами. Обязательно необходимо следить, чтобы в процессе исполнения музыкальных тем у каждого персонажа были правильными «чистая» интонация, темп, ритм, характер.

В опере все ученики должны уметь не только петь, но и танцевать, красиво, ритмично двигаться по сцене, сопровождать свое пение выразительной мимикой, согласовывать движения с характером музыки.

Когда каждый ребенок хорошо понимает свой образ, свободно себя чувствует в нем, начинается работа над групповыми этюдами (сценами). Задание учителя – режиссера на этом этапе – согласовать характер образа с ансамблевостью и координацией сценического действия.

Закономерны вопросы о пошиве костюмов, создании декораций, изготовлению реквизита. Прежде всего, нужно заинтересовать администрацию и родителей в необходимости помощи в решении этих вопросов. Рассмотрим задачу пошива костюмов, так как они должны быть не только нарядными, но и выдержанными в стиле выбранного произведения.

Тут следует подчеркнуть, что костюмы и оформление каждого спектакля должны быть сделаны со вкусом, ярко, красиво и соответствовать во всех мелочах эпохе. Небрежно выполненные декорации, плохо сшитые, не подобранные по цветовой гамме костюмы сведут на нет всю большую предварительную работу коллектива, приведут и к небрежности в исполнении. Кроме того, оформление создает настроение и у артистов, и у зрителей. Спектакль готовится и играется для других людей, без зрителя нет театрального искусства. Чем раньше ученик почувствует радость от того, что он работает на сцене для зрителя, тем лучше. Здесь хочется заметить: многие родители настолько увлекаются, что, посещая спектакли других детских коллективов, профессиональных театров, внимательно наблюдают (и даже изучают) как созданы декорации, их сцена, трансформация во время действия.

Когда мы приняли участие в своем первом конкурсе, мы еще не имели имени. И лишь спустя несколько лет захотели назвать себя «Гармонией», как бы подчеркивая, что в оперном спектакле все должно быть гармонично – и сюжет, и музыка, и игра актеров...

Уже давно покинули стены школы первые исполнители, они стали взрослыми: кто-то связал свою жизнь с театром,

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

а кто-то приобрел профессию очень далекую от театральной деятельности, но любовь к театру осталась с ними навсегда. А в школьном театре теперь поют и играют другие ребята, нередко их младшие братья и сестры.

О том, что получают дети, становясь участниками оперных спектаклей театра «Гармония», можно сделать следующие выводы.

Во-первых, каждая постановка, это новая следующая ступенька в познании учеником-актером самого себя («Познай себя, и ты познаешь весь мир») через психологию поведения персонажей оперы, т.к. театральное искусство это психология и философия жизни.

Психология потому, что во время репетиций актеру (ученику) и режиссеру (учителю) приходится разбираться в характерах героя, психологии его поведения: что заставило, что побудило, каковы мотивы того или иного поступка, иногда анализировать каждое слово, а порой не только текст, но и подтекст.

А философия потому, что в каждом произведении авторы (писатель, композитор) затрагивают проблемы морального, социального, духовного плана, которые требуют решения. Таким образом, ученики – актеры сами должны идти к зрителю с идеями драматурга, композитора. Проживая жизнь героев оперы на сцене, перевоплощаясь, они приобретают жизненный опыт на ошибках и победах своих персонажей, благодаря чему становятся мудрее. Актерское искусство позволяет пережить чужую жизнь, как свою, и обогатиться опытом других людей, приобщить его, сделать его фактом своей жизни, подсознательным элементом своей биографии.

Мы провели анкету, и вот что ответила Светлана Тарабарова, победительница второй Фабрики звезд: «Прежде всего, театр научил меня быть в коллективе, а главное он научил меня радоваться и огорчаться, смеяться и плакать со зрителями, то есть он научил меня чувствовать. Кроме того, театр, помог мне выбрать профессию».

Театральное искусство – искусство коллективное, именно поэтому, важным моментом в учебно-педагогическом процессе выступает поиск путей сближения, единения коллектива. Метод такой работы – «чувство ансамбля». («...под чувством ансамбля, – по определению М.А. Чехова, – подразумевается актерское взаимодействие на сцене, при котором каждый участник спектакля способен раскрываться навстречу партнеру») [509].

Любое учебное заведение, при всех разговорах о партнерстве учителя и ученика, остается заведением достаточно авторитарным. А детям просто необходимы равноправные действительно партнерские отношения с миром «взрослых». В театре «расстояние по вертикали» между актером и режис-

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

сером заметно меньше, нежели между учеником и учителем, вот почему в работе они в определенном смысле оба ученики: вместе ищут и отвечают друг за друга. К.С. Станиславский писал про это так: «Если придет ученик и скажет что-то важное, – я буду у него учиться». И наши ученики нередко приносят нам удивительное богатство свежих идей свой взгляд на мир, максимализм, интуицию, откровение и эмоциональность, легкость и непосредственность, которые необходимо сберечь. Поэтому мы стараемся в своей работе помочь им раскрыться, найти себя в театре и в жизни, способствуя их росту. Да и мы тоже «растем и раскрываемся» в творчестве и в жизни вместе с ними.

Участие в новом спектакле всесторонне развивает каждого ребенка. Он учится слушать и слышать музыку, петь в хоре и соло, у него вырабатывается правильное дыхание, хорошая дикция; он старается передать мысли и поступки персонажа, которого исполняет не только выразительным пением, танцем, но и сценическим действием. А это даёт толчок развитию мысли творчества, фантазии. По определению К.С. Станиславского, работа актёра включает в себя два действия, определённых им, как «работа над собой» и «работа над ролью». В творческом процессе ученика-актёра данные действия постоянно пересекаются и имеют определённое влияние друг на друга. Сценический персонаж, так или иначе, дополняется личными актёрскими качествами. В свою очередь, и сама роль, её сценический образ, проанализированный, осмысленный, апробированный на репетициях и спектакле, дает возможность ученику-актеру по-новому осмыслить личностное восприятие действительности, а, иногда, подталкивает к изменениям в своих жизненных позициях.

Таким образом, процесс взаимодействия «режиссер-педагог-актер-ученик», сам акт творческого самовыражения, требует от него постоянной готовности к принятию решений, способности реагировать на смену сценической ситуации, импровизационные моменты, тем самым, предлагая ему один из путей самоусовершенствования творческого и жизненного.

А что касается выявления особо одаренных детей, можем только подчеркнуть, что наша музыкальная школа – самая обыкновенная. И только в результате упорного труда проявляются и развиваются способности тех, кто пришел в наш коллектив. Мы убеждены, что у всех детей есть способности, перефразируя Е.Евтушенко, детей «неинтересных нет, их судьбы – как истории планет...», нужно только уметь увидеть и развить их.

Учитывая сложность программы общеобразовательной школы, поток информации сегодняшнего дня, закономерен вопрос: «Не переутомляются ли дети?». Ведь репетиции, вы-

ступления, конкурсные поездки – это все дополнительные нагрузки к школьной программе. Театр действительно отнимает много времени. Основные предметы дети получают два раза в неделю (по 2-3 предмета – среда и суббота). Перед ответственными выступлениями – дополнительные репетиции. И, все-таки, ни педагоги, ни родители, ни сами дети никогда не говорят о перегрузке. Наоборот, работа над новой оперой, каждое выступление или конкурс – это своеобразное открытие мира, это встреча с неизвестным в мире искусства. «Сцена... какая магическая сила скрывается в этом слове. Выйти на сцену может человек с искренней душой, который верит в высокие человеческие идеалы и несет их зрителю» (Иван Карпенко – Карый). Они дают детям не только знания, но и положительные эмоции. Недаром в народе говорят: «Охота – пуще неволи». Все, что человек делает с большим увлечением, не утомляет его, а рождает новые силы. Проанализировав анкеты участников театра, мы сделали вывод, что театр научил детей ценить время, составлять свой режим дня так, чтобы все успеть, ни минуты не тратя впустую. Ведь помимо игры в театре ребята принимают участие в конкурсах, фестивалях по специально выбранному ими инструменту, и, нередко занимают призовые места.

Подводя итог вышесказанного, мы хотели бы подчеркнуть, что потребность создания театра во внешкольных учреждениях, в репертуаре которого были бы оперы, очень велика. Конечно, организация работы театра требует определенных условий и усилий. Но этот жанр способен объединить учащихся и развивать их всесторонне, ведь опера включает в себя умение слушать и понимать музыку, сольное и хоровое пение, актерское мастерство, сценическую речь, пластику движений и многое другое. Кроме того, мы считаем, что опера – результат коллективного творчества гораздо в большей степени, чем хор и оркестр. А влюбленность в театр воспринимается окружающими органически и неосознанно, не только духовно, но и физически.

Література:

1. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. – М.: Искусство, 1973. – 487 с.
2. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Вагриус, 2004. – 446 с.
3. Чехов М.А. Путь актера. – М. Изд-во АСТ. ООО Транзит книга. 2003. – 554 с.
4. Лимаренко Л.І. Від театру до майстерності (формування педагогічної майстерності майбутніх учителів художньої культури на прикладі вивчення циклу театральних дисциплін): [монографія] / Лідія Іванівна Лимаренко.-Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 116 с.
5. Покровский Б.А. Сотворение оперного спектакля: Шестьдесят коротких бесед об искусстве оперы. – М.: Дет.лит., 1985. – 144 с.