

И.Н. Куланина,
доцент кафедры эстетического
воспитания МГГУ им. М.А.Шолохова,
кандидат педагогических наук

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

В единение 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

Одной из интереснейших форм музыкальной деятельности в образовательном учреждении (ДОУ, СОШ, учреждениях дополнительного образования) является детский музыкальный театр. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции. Их содержание, формы и методы проведения позволяют одновременно решать задачи развития речи, навыков театрально-исполнительской деятельности, творческого и социально-эмоционального развития детей.

Педагогическими **условиями организации** музыкального театра являются:

- понимание театра как сотворчества педагога и детей;
- насыщение этой деятельности интересным и эмоционально-значимым для детей содержанием;
- постепенность и последовательность этапов работы над музыкальным спектаклем;
- использование интересных и эффективных методов и приемов работы с детьми.

К основным **методам** работы относятся:

- побуждение к сопереживанию;
- приобщение к полноценному художественному творчеству и сотворческому восприятию искусств;

- музыкально-пластическая импровизация;
- вокально-пластическое интонирование;
- использование различных игровых форм;
- перевод игровой деятельности на творческий уровень (введение в хорошо известную и привычную для детей игру новых элементов: дополнительного правила, нового внешнего обстоятельства, очередного задания с творческим компонентом или других условий);
- эмоциональное стимулирование (создание ситуаций успеха, психологического комфорта);
- музыкально-сценическое воплощение.

Работа над музыкальным спектаклем включает пять основных **этапов**.

Первый этап. Совместное посещение детского музыкального театра (профессионального или любительского), просмотр видеозаписи спектакля.

Второй этап. Занятия по развитию навыков сценической речи, ритмопластики, основам актерского мастерства, вокалу. Такие занятия включают: упражнения и этюды.

Приемы работы над сценической речью

Упражнения на дыхание (использование дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой); атакой звука; паузами.

Упражнения на развитие музыкального слуха и певческих данных.

Исходя из того, что в музыкальном спектакле, доминирует музыкальный образ, необходимо, во-первых, уделять внимание закреплению навыка слышать образно, интонационно, то есть ощущать язык музыки с такой же естественностью, с какой человек понимает словесную речь. Во-вторых — соблюдать в работе последовательность накопления интонационно-слухового опыта. Исследования В.М. Бехтерева, описанные в статье «Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства», доказали, что прежде всего на детей начинает действовать ритм музыки. Он вызывает у ребенка, непроизвольно, телесные движения. Сначала беспорядочные, а потом полностью совпадающие с пульсом музыки. Позднее действует на ребенка высота тона и мелодии звуков и лишь в последнюю очередь дети привыкают различать тембр и проявляют индивидуальное отношение к звучанию разных инструментов. В соответствии с этим положением, необходимо серьезно продумывать и планировать вокальную работу с детьми (как индивидуальную, так и коллективную).

Упражнения для языка, губ, челюсти

Скороговорки (развитие дикции, ясности и четкости произношения букв и слов).

Упражнения на изменение скорости речи.

Например:

Солнышко село, солнышко село, — *Умеренный темп, с тенденцией замедления.*

Детям уснуть поскорее велело. — *Медленный, спокойный темп.*

Быстренько, быстренько, быстро в кровать — *Умеренный темп, с ускорением.*

И спа-а-а-а-ть. — *Очень медленный, протяжный темп.*

Этюды и упражнения на изменение тембра и интонации голоса (выражение и изображение радости, грусти, восхищения, недоумения, возмущения, гнева, застенчивости, трусости, нежности и др.).

Например, спеть заданные слова, самостоятельно выбирая нужную интонацию воображаемого персонажа (вопрос — ответ). Вопросы, как и ответы, могут быть самыми разнообразными (предложенные педагогом или придуманные самими детьми). Например:

- Кто ко мне стучится в дверь?
- Это — я, открой скорей!

- Где ты была сегодня, киска?
- У королевы у английской.

Инсценирование небольших стихотворений (самостоятельный выбор детьми определенной музыкальной интонации, развитие умения строить диалог).

Например, предлагаем детям найти правильную интонацию персонажей (трусливого зайца, гордого оленя, задумчивой выпи, неуждержимого ветра и доброжелательного хозяина) в стихотворении Во Куанга «Заходите!»:

Тук, тук, тук
— Это кто стучит?
— Это я, Зайка.
— Если вправду Зайка,
Предъяви ушки.

Тук, тук, тук.
— Это кто стучит?
— Это я, Олень,
— Коли ты Олень,
Покажи нам рожки.

Тук, тук, тук.
— Это кто стучит?
— Это я, Выпь,
— Если точно Выпь,
Ножки нам покажи.

Тук, тук, тук.
— Это кто стучит?
— Это я, Ветер.
— Коли ты Ветер,
Подлетай-ка к двери,
Сам пролезешь в щелку.

Разыгрывание сценок (фрагментов из произведений: «Кто сказал «Мяу?»» В. Сутеева, «Телефон» и «Путаница» К.И. Чуковского, «А что у вас?» С.В. Михалкова, «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака и др.).

Коллективное рассказывание сказок (русских народных сказок «Теремок», «Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка» и др.).

Приемы работы над пластикой движений

Мимические этюды («Радость», «Печаль», «Задумчивость», «Беспокойство», «Ликование», «Безразличие», «Злость», «Мечтательность», «Страх», «Надменность», «Восторженность», «Удивление» и др.).

Требования: изобразить и выразить предложенные эмоции мимикой лица.

Этюды коллективной пантомимы (два-четыре человека) («В гостях», «Посадка в поезд», «На перемене», «На рыбалке», «Уборка в квартире», «Заводная кукла», «Птичий двор», «Факир и змея», «Игра на музыкальных инструментах в оркестре» и др.). Требования: создавать образы через пластические возможности своего тела, с помощью жеста и мимики; работать в ансамбле; адекватно реагировать на поведение партнеров.

Этюды индивидуальной пантомимы на воплощение в различные одушевленные и неодушевленные предметы и вещи. Например, показать дрожжевое тесто, закипающий чайник, накаливающуюся лампочку, тающее мороженое, часы с кукушкой, новые и старые ботинки, шахматные фигуры и т.д. Требования: эмоциональность и точность воплощаемого образа, артистизм, раскрепощенность; самостоятельность выбора средств театральной выразительности.

Этюды на пластику движений:

- Прослушивая определенные музыкальные фрагменты, дети, показывая руками распускание цветка, летний дождик, осенний ветер, ласковое море, набегающую волну, раскачивающуюся крону дерева, кружение снежинок и т.д. Требования: способность к пластической импровизации; плавность и четкость движения рук; умение слышать и понимать характер музыки.

- «Разговор пальцев». Требования: с помощью пальцев и кисти руки показать различные жесты (указание, приглашение, приветствие, прощание и др.), соответствующие определенным эмоциям (гнев, испуг, восхищение, равнодушие и др.)

- «Оживление» персонажей стихотворения через походку. Требования: чувство ритма, в соответствии с характером слов; быстрота реакции и координация движений.

Например, в стихотворении Джеймса Ривза «Шумный Ба-Бах»:

В очень громких сапогах
Ходит по лесу Ба-бах!

И заслышав этот звук,
В ветках спрятался Тук-тук,

На сосну взбежал Цок-цок,
В чащу кинулся Прыг-скок;

Чик-чиришка в листья – порх!
Шебуршонок в норку – шорх!

Тихо-тихо все сидят
И, хихикая, следят,

Как шумит в лесу Ба-бах
В очень громких сапогах.

Можно предложить детям следующее задание: изобразить движения лесных жителей, переданные музыкой И.Н. Баранниковой «Следы на снежной полянке».

Этюды «Если бы я был...» (наездником, куклой, лошадкой, солдатом и др.), требующие от исполнителей поведения в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами. Эти предлагаемые обстоятельства будут определять звучащая музыка (разного настроения, темпа, ритма, динамики). Дети, играя определенные роли, будут передавать, в соответствии со звучащей музыкой, характер и действие того или иного персонажа, соответствующим образом выстраивая поведение героя в различных ситуациях.

Третий этап. Работа над музыкальным спектаклем:

- подбор репертуара (требования: соответствие возрастным особенностям детей, педагогическая целесообразность, небольшие объемы, интересный сюжет, доступная для исполнения и восприятия музыка);
- распределение ролей (по вокальным возможностям, желанию);
- репетиции индивидуальные (разучивание сольных партий);
- репетиции групповые (работа с вокальным ансамблем);
- репетиции сводные (разучивание хоровых номеров, работа над образом героев, просмотр сцен);
- постановка танцев;
- подготовка декораций и костюмов.

Эффективность детской театрализованной деятельности и создание оригинальных музыкально-сценических образов обусловлены степенью готовности ребенка к ним.

Готовность к музыкально-театрализованной деятельности определяется как система знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию музыкального спектакля и комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система включает:

- знания об искусстве музыкального театра и эмоционально-положительное отношение к нему;

- умения, позволяющие дошкольнику создать образ в соответствии со сценической задачей;
- умение строить сценический образ действующих лиц в соответствии с музыкой;
- практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности.

Четвертый этап. Премьера спектакля. Это очень ответственный и волнительный день, как для участников, педагогов, так и для родителей, всех зрителей. Чтобы подчеркнуть торжественность мероприятия необходимо: заранее подготовить красочную афишу, где указывается название спектакля, автор музыки и слов, исполнители ролей, режиссер-постановщик. Затем раздать билеты; пригласить гостей. Таким образом, создается настоящая праздничная атмосфера.

Уникальность музыкально-сценического представления заключается в том, что творчество детей-исполнителей рождает творчество и творческую активность у детей-зрителей после представления, когда сказывается так называемое последствие. Творчество является формообразующим началом. У детей возникает потребность в собственном творческом выходе эмоциональных впечатлений в самых разных формах и жанрах, в самых разных видах искусства. Например, на занятиях (уроках) по изобразительному искусству, впечатления от звуковых и визуальных образов спектакля переводятся в фантазирование в цвете, краске. Дети придумывают продолжение истории, сказки. На музыкальных занятиях (уроках) образы персонажей проживаются вновь уже на основе впечатлений и ощущений детей от спектакля и от встречи со знакомой музыкой. Музыкальные образы обретают новую жизнь в детских творениях.

Пятый этап. Повторные показы музыкального спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по спектаклю, стенда или альбома с фотографиями.

Примерный репертуар детских опер и музыкальных сказок:

- музыка В. Герчик, либретто Р. Грановской «Как лисенка проучили»;
- музыка М. Парцхаладзе, либретто Ф. Олина, текст песен В. Викторова «Холодный нос, Короткий хвост, Рыжая шубка и серый волк»;
- музыка А. Абрамовой, слова (сценарий) М. Савельевой «Мы ждем весну»;
- музыка Б. Чайковского, стихи Д. Самойлова «У слоненка день рождения»;
- музыка Е. Тиличевой, обработка русских народных мелодий В. Агафонникова, М. Красева «Клубок — шерстяной колобок»;
- музыка В. Голиева, сценарий И. Скородумова «Музыка — мира и дружбы язык»;

- музыка В. Золоторева, стихи С. Маршака «Кошкин дом»;
- музыка М. Красева, опера-игра для детей по мотивам сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха»;
- музыка С. Соснина, текст Е. Добродеевой, текст песен К. Ибряева «Кот в сапогах».

Такая форма музыкальной деятельности, как музыкально-сценическое представление (детская опера, музыкальная сказка), основываясь на интеграции различных видов искусств, предполагает учет психологических особенностей, индивидуальных предпочтений, интересов и склонностей детей. Восприятие различных видов искусств во всем их многообразии; использование в работе с детьми эффективных, активизирующих воображение методов и приемов (игровых и проблемных ситуаций, частично-поисковых методов и т.д.); создание условий для включения в работу всех желающих; развитие знаний, умений, навыков детей в различных видах художественной творческой деятельности; создание условий для правильной организации музыкально-театральной деятельности — все это способствует творческому раскрытию ребенка. Кроме того, благодаря синтезу пения, движения, слова, элементов актерской игры освоение музыкально-сценического произведения помогает ребенку найти тот вид деятельности, который ближе именно ему и в совершенствовании которого впоследствии он может проявить себя наиболее ярко.

Таким образом, участие в музыкальных спектаклях, выступление на сцене как условие эмоционального, духовного, творческого раскрытия детей, помимо создания культурной среды, становится «воплощенной планетой творчества», где через искусство, ребенок начинает ощущать свои внутренние силы, раскрывает свои творческие наклонности. Эмпирическое открытие успеха в концертной деятельности служит базой для развития оптимального творческого сценического самочувствия, выразившегося в стойкой потребности выступать и творить.

