

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2019, №2, Том 7 / 2019, No 2, Vol 7 <https://mir-nauki.com/issue-2-2019.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/67PDMN219.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Кузнецова В.Ю. Игра как основа музыкально-театральной деятельности (о постановке мюзикла «Оливер Твист» в Летней Компьютерной Школе) // Мир науки. Педагогика и психология, 2019 №2, <https://mir-nauki.com/PDF/67PDMN219.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Kuznetsova V.Yu. (2019). Game as the basis of musical and theatrical activities (on the production of the musical "Oliver Twist" at the Summer Computer School). *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 2(7). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/67PDMN219.pdf> (in Russian)

УДК 78

ГРНТИ 13.27

Кузнецова Валентина Юрьевна

ГБУДО г. Москвы «Московская городская объединенная детская школа искусств «Кусково», Москва, Россия
Детская музыкальная школа им. Н.П. Будашкина
Преподаватель теоретических дисциплин
Соискатель

E-mail: kofevalka@mail.ru

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9633-9065>

Игра как основа музыкально-театральной деятельности (о постановке мюзикла «Оливер Твист» в Летней Компьютерной Школе)

Аннотация. В данной статье на примере музыкально-театральной деятельности рассматривается проблема творческих и неординарных направлений внешкольного образования, исследование и решение которой имеет большое значение для современной музыкальной педагогики. Музыкально-театральная деятельность является важным элементом развития индивидуальности и личности подростка в целом. Автор сопоставляет музыкально-театральную деятельность с методами работы в Игре, которая является основополагающим звеном в работе со школьниками. Так же автор отмечает, что роль Игры в современном гуманитарном образовании постоянно возрастает.

В качестве примера использования принципов Игры в музыкально-театральной деятельности приводится постановка мюзикла «Оливер Твист» в Летней Компьютерной Школе в 2015 году. Автор отмечает, что были проанализированы возможные виды внеурочной деятельности в летней школе и выбрана наиболее актуальная музыкально-театральная постановка. Автор уделяет внимание тому, как сами школьники представляли форму внеурочной музыкально-театральной деятельности. Для наиболее полного понимания того, что именно хотят делать школьники во внеурочное время, было проведено предварительное анкетирование. В результате большинство школьников выбрали в качестве формы музыкально-театральной деятельности постановку мюзикла. Позже проанализировав первый тип анкет, автор убедился в том, что по темпераменту и интересам школьников, постановка именно мюзикла – это наиболее подходящая деятельность для релаксации и отдыха, возможности переключения с искусства программирования на совершенно необычную деятельность, что, в свою очередь, способствует развитию творческих способностей школьников.

Автор отмечает, что благодаря осмыслению музыкально-театральной деятельности через Игру, он добился наиболее глубокого понимания потребностей подростков в развитии их творческих способностей. Статья так же посвящена тому, что музыкально-театральное искусство в целом и собственно музыкально-театральная деятельность, как своеобразная модель Игры, способствует формированию тех эмоционально-психологических основ, которые впоследствии будут влиять на способность школьника через телесно-двигательную и изобразительную активность передавать свои эмоции и чувства, на культурную, эстетическую, образовательную и творческую жизнь.

Ключевые слова: педагогика; образование; музыкально-театральная деятельность; игра; летняя школа; мюзикл

Всестороннее образование школьника в настоящее время не только не утрачивает свою актуальность, но и постоянно развивается благодаря самым различным дополнительным сферам деятельности. Школьник, обучающийся сразу в нескольких дополнительных школах и кружках, соответствующих его стремлениям и интересам помимо школьной программы, – это вполне обычный стандарт современной образовательной действительности.

Если обратиться к направлениям, в которых сейчас может развиваться школьник, то их разнообразие действительно поражает. Практически любая деятельность, не входящая в обычную школьную программу, может, при желании, развиваться во внеурочное время. Танцы, музыка, спорт, точные науки, программирование, театральное искусство, рисование, гончарное искусство, ботаника и многое другое – всё это служит богатым подспорьем для внешкольного развития. Особенно актуальными в современном образовании являются направления, развивающие в ребенке как способности к точным наукам, так и творческое мышление. Именно поэтому сочетание, к примеру, физико-математического лицея и дополнительных уроков по актёрскому мастерству, или «языковой» гимназии с вечерними уроками по гитаре и фортепиано является нормой многосторонне развивающегося школьника.

В данной статье на примере музыкально-театральной деятельности рассматривается проблема творческих и неординарных направлений внешкольного образования, исследование и решение которой имеет большое значение для современной музыкальной педагогики.

Известно, что музыкально-театральная деятельность развивает не только творческие способности школьника [7], но и дает дополнительные возможности развития эмоциональной сферы [9; 14] и творческого самовыражения [4]. В.А. Сухомлинский в свое время отмечал, что «театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» [10, с. 137].

Музыкально-театральная деятельность является важным элементом развития индивидуальности и личности подростка в целом. В силу возраста школьники стремятся к активному развитию в себе навыков коммуникации, чувства сопереживания, перевоплощения для наиболее комфортного общения со сверстниками. Формированию таких навыков помогает музыкально-театральная деятельность, которая соотносится «с человеческой культурой в целом, где “чувство театра” выступает выражением родовой сущности человека. В процессе развития от низших форм к высшим музыкальный театр явился художественной формой существования философского, нравственно-эстетического осмысления человеком мира и самого себя в этом мире» [8, с. 18]. Это развитие происходит благодаря целому комплексу важных элементов, на которых строится музыкально-театральная деятельность. Однако

наиболее важным из них является элемент Игры, присутствующий в любом виде данной деятельности. Принцип же Игры зародился в реальной, повседневной жизни – эпицентре вдохновения и создания творческих идей и замыслов.

Если рассматривать Игру как сущность самой жизни, то, в первую очередь, она видна в поведении детей и подростков. Л.С. Выготский также считал, что игра ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, а творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка [13]. По сути, игра и театр – это две неотъемлемые части единого целого, так как одно является продолжением другого. К примеру, Г.И. Камаева, изучая воспитательный потенциал театрализованной игры, доказывает, что действенной формой организации коллективной игры является сама театрализация, смысл которой состоит не в достижении актерского профессионализма, а в выражении своих возможностей в коллективной игре [3]. По представлению автора, именно театрализованная игра выступает как своеобразный бифункциональный вид искусства.

Роль игры в современном гуманитарном образовании постоянно возрастает, постепенно игра приобретает статус «естественнонаучного средства формирования культуры, в частности рефлексии личности» [5]. Психолог В.Г. Тарасов в своих работах обратил внимание на то, что художественная игра – это, своего рода «школа человековедения» [11]. То есть автор сопоставляет форму художественной игры с формами человеческих взаимоотношений, взятых из жизни. По представлению Тарасова, художественная игра имеет не множество целей, а одну обобщенную цель – усвоение социального опыта ребенком, что составляет результативную сторону деятельности. Похожая точка зрения принадлежит автору книг «Люди, которые играют в игры» Э. Берну. В ней он называет Игрой «комплекс скрытых трансакций, повторяющихся и характеризующихся четко выраженным психологическим выигрышем» [2, с. 36]. Берн рассматривает все взаимоотношения людей по набору различных ситуаций, прописанных по тем или иным сценариям. «Игра удовлетворяет идеалы коммуникации и общежития» [15, с. 19]. Таким образом, игра, сама по себе является формой театрального процесса, социального опыта, как познавательного, так и опыта общения, поскольку направлена на сферу общественных смыслов, ценностей и значений ассоциируется у исследователей с формами, взятыми из повседневной жизни.

Опытно-экспериментальная работа, проведенная автором данной статьи в 2015 году в Летней компьютерной школе (далее – ЛКШ), была ориентирована на внеурочное, свободное от основных занятий время школьников. Экспериментальная часть представляла собой три вида деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников: уроки по композиции, занятия по фортепиано и музыкально-театральная постановка.

Для реализации данного эксперимента и более детального понимания желаний и стремлений школьников было принято решение провести предварительное анкетирование, которое бы показало, к какому из трех направлений предрасположен каждый школьник. Было принято решение сделать два вида анкет: первый вид касался интересов каждого конкретного школьника, его социализации, общих музыкальных предпочтений, уровня музыкальной грамотности. Второй вид анкеты был направлен на то музыкальное направление, которое выбрал ученик, исходя из предложенного списка.

По результатам предварительного анкетирования было выявлено, что большинство школьников в ЛКШ хотели бы проявить себя в музыкально-театральной деятельности (см. рис.).

Рисунок. Результатам предварительного анкетирования

Таким образом, мы отобрали желающих участвовать в спектакле в отдельную группу.

Далее необходимо было выбрать такую деятельность, которая, с одной стороны, способствовала развитию творческих, коммуникативных, культурных, нравственных способностей и навыков личности и, с другой стороны, послужила для подростков способом релаксации и отдыха от основной учебной деятельности. Помимо этого, необходимо было воплотить принципы музыкально-театральной деятельности и, соответственно, Игры. В связи с этим были проанализированы возможные виды внеурочной деятельности в летней школе и выбрана наиболее актуальная, на наш взгляд, музыкально-театральная постановка. Однако важно было понять, как сами школьники представляют форму внеурочной музыкально-театральной деятельности. Для наиболее полного понимания того, что именно хотят делать школьники во внеурочное время, было проведено предварительное анкетирование. Для первого анкетирования группа была разделена на две подгруппы согласно расписанию, составленному в соответствии с расписанием основных занятий по программированию.

Предварительное анкетирование состояло из нескольких групп вопросов, четыре из которых были направлены на выявление интересов школьников ко внеурочной музыкально-театральной деятельности. По итогам данной группы вопросов мы пришли к выводу, что мюзикл – эта та музыкально-театральная деятельность, в которой бы хотели участвовать большинство школьников в свободное время. Помимо этого, наибольшее количество опрошенных считают, что именно постановка мюзикла сможет наиболее ярко раскрыть их творческих потенциал (см. таблицу 1).

Таблица 1

Выводы, сделанные на основе предварительного анкетирования на выявление интересов школьников ко внеурочной музыкальной-театральной деятельности

№	Вопросы	Театральная постановка	Капустник (КВН)	Сольное исполнение	Мюзикл	Другое
1	На какое мероприятие Вы бы пошли в свободное время?	4	10	8	27	7
2	Какая деятельность, на Ваш взгляд, наиболее ярко раскроет Ваш творческий потенциал?	3	14	12	21	6

№	Вопросы	Театральная постановка	Капустник (КВН)	Сольное исполнение	Мюзикл	Другое
3	В какой творческой деятельности Вы хотели бы принять участие?	6	13	5	31	1
4	Какому виду деятельности Вы хотели бы уделить максимум свободного времени?	6	15	8	24	3

Позже, проанализировав данный тип анкет, мы убедились в том, что по темпераменту и интересам школьников, постановка именно мюзикла – это наиболее подходящая деятельность для релаксации и отдыха, возможности переключения с искусства программирования на совершенно необычную деятельность, что, в свою очередь, способствует развитию творческих способностей школьников.

После выбора формы театрально-музыкальной деятельности мы сконцентрировали внимание на построении такой модели общения и работы со школьниками, которая была бы наиболее продуктивна и интересна как для учащихся, так и для учителей. В качестве источника базовых положений для работы над музыкально-театральной постановкой нами были выбраны труды Н.П. Аникеевой и И.И. Фришмана, которые, в свою очередь, описала в своей книге «Театрализованная игра (драматизация) как социокультурный и педагогический феномен» Т.В. Надолинская. В ее исследовании выделены следующие основные понятия, содержание которых раскрыто применительно к театрализованной игре:

1. Рефлексия как способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленять в ней игровые возможности.
2. «Инфантилизация» как способность устанавливать доверительные отношения с окружающими, снимающие определенные поведенческие и эмоциональные стереотипы [1].
3. Эмпатия как способность чувствовать игровые состояния других людей, эмоциональная идентификация с другими.
4. Креативность как способность находить оптимальный путь достижения поставленной цели, действуя нестандартно, оригинально, создавая творческую атмосферу [12].

Помимо понятий, представленных выше, к осмыслению деятельности нами были дополнительно привлечены и другие. Так как постановку мюзикла предполагалось осуществлять в досуговое внеурочное время, то мы, прежде всего, стремились увлечь будущих актеров возможностью игры как перевоплощения и развлечения одновременно.

Главная идея постановки мюзикла – это идея Игры, в основе которой лежит развитие таких важных функций, как коммуникация, творчество, физическая активность, импровизация. Помимо этого, тот или иной вид игры представлен в каждом элементе мюзикла. Мюзикл включает в себя такие компоненты, как танец, музыка и театр. «Идет ли речь о священных и магических танцах первобытных народов, о танцах греческого культа, о пляске царя Давида перед Господином ковчегом или же о танце как праздничном увеселении, о каком бы народе и эпохе ни шла речь, всегда можно сказать в самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет собой одну из самых чистых и совершенных форм игры» [15, с. 186]. Й. Хейзинга сопоставляет Танец и Игру, и видит в них идентичные образы, которые переплетаются между собой. Более того, автор подчеркивает, что именно Танец является примером Игры в самом ее полном смысле.

Й. Хейзинга отмечает, что, подобно танцу, музыка тоже является своеобразной формой Игры: это «сфера, которая располагается между благородной игрой и самостоятельным

наслаждением искусством» [15, с. 183]. «Всякая Игра есть прежде всего ... свободная деятельность. Игра по приказу уже больше не игра» [15, с. 17]. Именно поэтому так важно было создать атмосферу не учебного процесса, а свободного времяпрепровождения, цель которого – развить социокультурные навыки и проявить, и раскрыть творческие способности школьников. Свободная атмосфера была необходима не только для развития индивидуальных творческих качеств школьников, но и для формирования творческой компании, которая подразумевает сплоченность, поддержку и взаимопонимание внутри творческой группы. Хейзинга указывает на то, что «...объединяющее партнеров по игре чувство, что они пребывают в некоем исключительном положении, вместе делают нечто важное, вместе обособляются от прочих, выходят за рамки всеобщих норм жизни – это чувство сохраняет свою колдовскую силу далеко за пределами игрового времени» [15, с. 23].

Таким образом, благодаря осмыслению музыкально-театральной деятельности как Игры, мы добились наиболее глубокого понимания потребностей подростков в развитии их творческих способностей. Постановка мюзикла была организована для дополнительного развития и, одновременно, релаксации школьников, занимающихся программированием. Поэтому задачи воспитания будущих актеров не было. По примеру Г.И. Камаевой, мы стремились к формированию у подростков чувства коллективной ответственности, а также к возможности переключения их на другую сферу деятельности.

Следуя за размышлениями Эрика Берна о психологических выигрышах, заложенных в процессе Игры, мы заметили, что в процессе взаимодействия друг с другом в отработке той или иной сцены подростки стремились к наиболее детальному и интересному исполнению номера, и каждая удачная попытка вызывала у школьников радость и чувство гордости за свой труд. Иногда работа над мюзиклом носила конкурирующий характер: школьникам было интересно соревноваться друг с другом за более яркий и непохожий на другие сценарий, сцены.

При сопоставлении Игры и реальной жизни через принцип анкетирования, положений Н.П. Аникеевой и И.И. Фришмана, разбора постановки мюзикла на элементы, каждый из которых является примером Игры в самом чистом ее понимании, мы получили следующие положительные результаты в процессе работы над мюзиклом:

1. свобода проявления эмоций;
2. коллективная организованность;
3. творческая активность;
4. креативное мышление;
5. выражение эмпатии в процессе работы над общим делом.

Для подведения итогов было проведено анкетирование после постановки мюзикла на сцене. По результатам итогового анкетирования были сделаны следующие выводы (см. таблицу 2):

Таблица 2

Выводы, сделанные по результатам итогового анкетирования

№	Вопрос	0– 25 %	26– 50 %	51– 75 %	76– 100 %
1	Насколько Вы довольны тем, что участвовали в постановке мюзикла?	0	3	10	29
2	С каким примерным количеством людей Вы взаимодействовали во время постановки мюзикла?	0	3	5	34
3	Насколько Вам подходила Ваша роль в мюзикле?	1	7	28	6
4	Насколько все происходящее во время постановки мюзикла Вам кажется своеобразной игрой?	2	14	5	21

№	Вопрос	0– 25 %	26– 50 %	51– 75 %	76– 100 %
5	Какова вероятность, что Вы будете принимать участие в подобных мероприятиях, если Вас пригласят?	4	3	9	26

- 39 из 42 школьников довольны тем, что участвовали в постановке мюзикла;
- при постановке мюзикла все школьники активно взаимодействовали с другими участниками музыкально-театрального действия;
- больше половины школьников считают, что им подходила выбранная ими роль в мюзикле;
- в процессе работы над мюзиклом большинство участников согласилось с тем, что все происходящее во время постановки напоминает своеобразную Игру;
- более 90 % школьников, работавших над постановкой мюзикла, хотят принимать участие в подобных мероприятиях в будущем.

В целом в процессе обучения музыкально-театральному искусству через Игру формируется социокультурная составляющая [6]. Из этого следует, что музыкально-театральное искусство в целом и собственно музыкально-театральная деятельность, как своеобразная модель Игры, способствует формированию тех эмоционально-психологических основ, которые впоследствии будут влиять на способность школьника через телесно-двигательную и изобразительную активность передавать свои эмоции и чувства, на культурную, эстетическую, образовательную и творческую жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аникеева Н.П. Специфика игровой ситуации // Педагогика и психология игры: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1985. С. 28–49.
2. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой игры: под ред. Г.М. Тавризян: пер. В.В. Ошиса. М.: Издательская группа «Прогресс» «Прогресс – Академия». 2017. 574 с.
3. Камаева Г.И. Театрализованная игра и ее влияние на старшеклассников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1983. 24 с.
4. Михалева, О.А. Театрализация в школьном образовательном процессе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2006. 22 с.
5. Надолинская, Т.В. Театрализованная игра (драматизация) как социокультурный и педагогический феномен // Педагогика искусства: электрон. журн. УРАО «Институт художественного образования». Режим доступа к журн. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatralizovannaya-igra-dramatizaciya-kak-sociokulturnyy-i-pedagogicheskiy-fenomen> (дата обращения: 19.04.2019).
6. Нестерова, И.Б. Педагогические условия формирования социокультурных ориентаций детей средствами музыкального театра-студии: На примере Республики Марий Эл: дис. ... канд. пед. наук. М., 2000. 198 с.
7. Раздобарина, Л.А. Как сочинить мюзикл / Л.А. Раздобарина. // Искусство в школе. 2006. № 5. С. 12–15.
8. Соколова-Набойченко ОН. Музыкально-театральная деятельность в дополнительном педагогическом образовании учителя: автореф. на дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 23 с.
9. Соколова-Набойченко, О.Н. Музыкально-театральная деятельность в дополнительном педагогическом образовании учителя: дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 185 с.
10. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Рад. школа, 2008. 288 с.
11. Тарасов Г.С. Психология художественной игры // Музыка в школе. 1988. № 1. С. 15–20.
12. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: учеб. пособие. М., 2001. 160 с.
13. Фурмина, Л.С. Возможности творческих проявлений в театрализованных играх // Художественное творчество и ребенок. М., 2009. 238 с.
14. Цилинко, А.П. Музыкально-театральное воспитание в процессе развития эмоциональной сферы личности современного школьника: дис. ... канд. пед. наук. М., 2007. 169 с.
15. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. с нидерл. и прим. В.В. Тавризян. – Москва: Издательская группа «Прогресс» «Прогресс – Академия», 1992. 458 с.

Kuznetsova Valentina Yurievna

Moscow city united children's art school «Kuskovo», Moscow, Russia
Budashkin music school
E-mail: kofevalka@mail.ru

Game as the basis of musical and theatrical activities (on the production of the musical "Oliver Twist" at the Summer Computer School)

Abstract. In this article on the example of musical and theatrical activity the problem of creative and extraordinary directions of out-of-school education is considered, the study and solution of which is of great importance for modern music pedagogy. Musical and theatrical activity is an important element of the development of individuality and personality of the teenager as a whole. The author compares musical and theatrical activities with the methods of work in the Game, which is a fundamental link in the work with students. The author also notes that the role of the Game in modern humanitarian education is constantly increasing.

As an example of the use of the principles of Play in musical and theatrical activities, the production of the musical "Oliver Twist" in the Summer Computer School in 2015 is given. The author notes that the possible types of extracurricular activities in the summer school were analyzed and the most relevant musical and theatrical performance was chosen. The author pays attention to how the students themselves represented the form of extracurricular musical and theatrical activities. For the most complete understanding of what students want to do after school hours, a preliminary survey was conducted. As a result, most students have chosen as a form of musical and theatrical performance of the musical. Later, after analyzing the first type of questionnaires, the author was convinced that the temperament and interests of students, staging a musical is the most suitable activity for relaxation and recreation, the ability to switch from the art of programming to a completely unusual activity, which in turn contributes to the development of creative abilities of students.

The author notes that due to the understanding of musical and theatrical activities through the Game, he has achieved the most profound understanding of the needs of adolescents in the development of their creative abilities. The article is also devoted to the fact that the musical and theatrical art in General and the actual musical and theatrical activity, as a kind of model of the Game, contributes to the formation of those emotional and psychological foundations that will subsequently affect the ability of the student through the physical-motor and visual activity to convey their emotions and feelings, cultural, aesthetic, educational and creative life.

Keywords: pedagogy; education; musical and theatrical activities; play; summer school