

УДК 371.4
ББК 74.200.544.3
Н 52

Н.А. Нефедова

Аспирант кафедры педагогики и психологии Челябинской государственной академии культуры и искусств; E-mail: Nefedova-natalia-aleksandrovna@mail.ru

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ТЕАТР ФЛЕЙТЫ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО- ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ

(Рецензирована)

Аннотация. В процессе музыкально-творческой деятельности личность подростка изменяется. Создавая себя, он осуществляет процесс творческой самореализации, саморазвития, самоанализа, самовыражения, самонаблюдения, самоуправления и т.п. Отметим, что сам процесс развития музыкально-творческой активности подростков имеет широкий спектр, охватывая все сферы жизнедеятельности личности, мотивы, потребности. В основе своей данный процесс опирается на конкретные ситуации, которые тем самым как бы поднимают на более высокий уровень развития личность подростка и предполагают её принципиальные изменения в сторону творческого саморазвития.

Ключевые слова: детская музыкальная школа, образовательная (развивающая) среда, музыкально-творческая активность подростков, педагог-музыкант.

N.A. Nefedova

Postgraduate student of the Department of Pedagogy and Psychology, the Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts; E-mail: Nefedova-natalia-aleksandrovna@mail.ru

CREATIVE LABORATORY “THEATER OF THE FLUTE” AS DEVELOPMENT TOOL OF MUSICAL CREATIVE ACTIVITY OF ADOLESCENTS

Abstract. The adolescent’s personality changes during musical creative activity. Creating himself, he is in the process of creative self-realization, self-development, self-awareness, self-expression, introspection, self-government, etc. One must take note that the process of development of musical creative activity of adolescents has a wide range, covering all aspects of human life, motives, needs, etc. Basically, this process relies on the specific situations, which thereby raise the adolescent’s personality to a higher level of development, and assume that it will fundamentally change in the direction of creative self-development.

Keywords: children’s music school, educational (developing) environment, musical creative activity of adolescents, a teacher-musician.

Основная социокультурная роль дополнительного образования отмечена в Концепции развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г.

№ 1726-р 2014 г) и состоит в том, что «приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа».

Вопросы развития системы дополнительного образования рассматривали: О.С. Газман, В.П. Голованов, В.А. Горский, С.В. Евтушенко, А.Я. Журкина, Е.В. Леонова, С.В. Сальцева, В.Я. Ясвин, А.О. Аракелова, А.Г. Асмолов, В.В. Белова, В.А. Березина, Р.У. Богданова, А.К. Брудинов, О.Е. Лебедев, Е.Е. Чепурных и др.

Длительное развитие системы дополнительного образования, в частности, детской музыкальной школы, привело к становлению уникальной воспитательной среды, способствующей формированию целостной, гармонично развитой личности.

Ш. Цзян, В. Цзин Л.И., Уколова в изучении педагогического потенциала искусства утверждают, что «именно музыка, минуя сознание человека, напрямую воздействует на его подсознание. Вот почему гармоничная музыкальная среда является важнейшим фактором воспитания души, формирования психического и физического здоровья народа, особенно детей» [2: 125].

Таким образом, на сегодняшний день детская музыкальная школа выполняет важнейшую функцию – функцию «социального лифта». Данный «лифт» является одним из важных механизмов развития общественных процессов и позволяет школьникам в периоды детства и взросления осуществлять процесс социализации.

В нашем исследовании «образовательная (развивающая) среда» используется в значении, связанном с процессом развития личности подростка в детской музыкальной школе, а также создание условий для полного самовыражения и

развития творческих индивидуальных особенностей данной личности. При этом важно помнить, что этот процесс всегда носит обусловленный характер и имеет своей целью формирование личности по определенному образцу, основу которого составляет «особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по понятиям народа в известный период народного развития».

Анализируя образовательную среду детской музыкальной школы, мы можем выделить следующие признаки: полимодальность, динамичность, интеллектуальную наполненность, гармоничность, присутствие высоких образцов музыкального искусства, коммуникабельный потенциал, открытость к диалогу, терапевтические, здоровьесберегающие функции, высокий уровень вербальной составляющей.

Таким образом, свойства проектируемой нами образовательной (развивающей) среды с целью формирования музыкально-творческой активности должны выражаться в проявлении новых адаптивных качеств психофизической системы человека, позволяющих ему ориентироваться в классе новых задач и более эффективно решать старые.

Изучение развития музыкально-творческой активности подростков учащихся детской музыкальной школы в концертно-творческой деятельности послужило условием для моделирования новых учебно-воспитательных технологий, т.е. внедрение в образовательную деятельность учащихся Детской музыкальной школы г. Лесной Свердловской области творческой лаборатории (Музыкальный театр) «Театр флейты». Данный вид музыкально-творческой деятельности основан на таком мощном ресурсе, как единство и взаимодействие искусств (музыки и театра).

Творческая лаборатория (Музыкальный театр) «Театр флейты» является особым социокультурным пространством. Реализуя учебную,

воспитательную, творческую, игровую деятельность, направленных как на развитие универсальных свойств, качеств личности подростка, так и на развитие его творческого потенциала. Творческая лаборатория отражает новое направление в учебно-воспитательной деятельности детской музыкальной школы, так как предполагает формирование навыков сценического мастерства у музыкантов-инструменталистов. Данные навыки играют важнейшую роль в формировании музыканта, поскольку в силу подросткового возраста и специфики музыкального образования учащиеся зачастую имеют «творческое зажатие», что в последствии отрицательно сказывается на успешном развитии музыкально-творческой активности.

В нашем исследовании под музыкально-творческой активностью мы понимаем интегративное качество личности, которое выражается в устойчивой потребности подростка в музыкально-творческой самоактуализации и самореализации, предполагая переход музыкальных задатков и творческого потенциала личности в деятельность, направленную на создание новых (для общества и личности) ценностей.

Не вызывает сомнения, что только активная музыкально-творческая деятельность способна сформировать ценностные музыкально-эстетические ориентации, эстетическое сознание и оказать решающее влияние на учащихся подросткового возраста.

Отметим, что музыкальная деятельность родственна драматическому искусству. Терминология данных видов искусств отражает и закрепляет тождество актера и музыканта: «и тот и другой «артист», и тот и другой – «играет» [1: 54]. Эту аналогию отмечали не однократно педагоги-исполнители: Л.А. Баренбойм, Г.М. Коган, Г.Г. Нейгауз, С.Т. Рихтер и др.

Педагоги-музыканты в своей педагогической практике в некоторой мере обращались к театральному искусству. Художественно-игровые методы применялись: на уроках музыки в общеобразовательной школе: Д.Б. Кабалевским, Т.В. Надолинской, Т.Э. Тютюнниковой и др.; в классе специального фортепиано: А.Д. Артоболовской, Л.Г. Сударчиковой; в классах дирижирования: В.Г. Ражниковым, Г.В. Кузнецовой, Е.Н. Березкиной; сольного пения: О.Г. Ланщиковой, С.В. Мациевской и др.

Подчеркнем, что музыкально-исполнительское интерпретирование представляет собой творческий процесс, который аналогичен актерско-режиссерской работе над театральной ролью, в которой текст автора «оживает» и развивается благодаря внутренним представлениям исполнителя. Тем временем театральная педагогическая деятельность располагает большим арсеналом средств практической работы над художественным образом, когда как инструментальное исполнительство опирается на нечто необъяснимое – сценическое вдохновение или проявление специфической черты характера (артистизма).

Очевидное сходство музыкально-исполнительской деятельности и актерского мастерства подталкивает нас к внедрению театральных методов и технологий в музыкальное образование с целью преодоления барьера публичности подростков; управления творческим самочувствием; развития способности к творческой интерпретации; активизации эстрадно-волевых качеств; повышению свободы самовыражения и др. тем самым способствуя развитию музыкально-творческой активности. В связи с этим нас интересует учение К.С. Станиславского, включающее в себя следующие разделы: «учение о театральной эстетике, учение об актерской этике и учение об актерской технике» [3].

По мнению Станиславского, сущность всего сценического творчества – это активное, целесообразное, обоснованное действие личности.

В связи с этим исходным импульсом («зерном») в творческой деятельности по раскрытию художественно-исполнительской концепции музыкальных произведений учащимися и развитию их музыкально-творческой активности детской музыкальной школы могут стать музыкально-творческие практики, которые реализуются посредством творческой лаборатории (Музыкального театра) «Театр флейты».

Процесс развития музыкально-творческой активности подростков на основе творческой лаборатории (Музыкальный театр) «Театр флейты» состоит из следующих компонентов:

1. Определение индивидуального образовательного маршрута каждого подростка по следующим параметрам:

- творческие интересы;
- личностные возможности;
- творческие потребности;
- уровень художественной культуры;
- уровень музыкального кругозора, музыкальные вкусы;
- эстетическая направленность;
- уровень технических музыкальных умений и навыков и др.

2. Составление учебной программы музыкально-творческой деятельности, в процессе которой реализуется:

- интеграция индивидуальных и коллективных исполнительских и творческих навыков;
- поведенческие культурные образцы, проявляющиеся в процессе обмена духовными, музыкальными и творческими ценностями;
- коммуникативные навыки;
- развитие способности понимать чужую творческую деятельность через формирование собственного опыта индивидуальной и коллективной деятельности.

3. Поиск способов решения педагогических задач, адекватных особенностям состава творческого коллектива:

- подбор репертуара в соответствии с доступностью для исполнения учащегося или творческим коллективом; педагогической целесообразностью;

- определение перспективных индивидуальных программ, способствующих развитию воспитанников;

- работа над сценической культурой воспитанников (пластика, сценическая речь, актерское мастерство и др.).

Формы работы с подростками в условиях творческой лаборатории (Музыкальный театр) «Театр флейты»:

- посещение концертов, театров, музеев, экскурсий;

- расширение кругозора (живописи, архитектуры, скульптуры, театрального искусства), что обогащает музыкальный кругозор, исполнительскую инициативу;

- при подборе репертуара учитывать возможность участия учащегося в творческих проектах и различных творческих коллективах;

- музыкальные вечера и лекции-концерты в общеобразовательных школах с участием учащихся музыкальной школы класса флейты;

- урок-концерт, урок-беседа, урок-тренинг, урок-легенда, урок-репетиция, урок-событие, путешествие, погружение, встреча, комплексный урок и сценический показ;

- музыкальные посиделки, музыкальная гостиная;

- лично ориентированные формы: консультация, тренинг, проект, профессиональная проба;

- литературно-музыкальные композиции для родителей, а также для учащихся общеобразовательных школ города;

- музыкально-игровая программа для детей и родителей;

- проектная деятельность, творческие исследовательские работы;

– работы по музыкальной критике.

Результаты участия в творческой лаборатории «Театр флейты»: предметные, метапредметные, личностные. Занимаясь в творческой лаборатории, обучение в которой носит модульный характер (см. рисунок 1), учащиеся знакомятся с миром искусства на основе

собственной творческой деятельности посредством музыкального театра, осознавая себя участников увлекательного процесса музыкального исполнительства.

На протяжении ряда лет нами систематически включалась в образовательную деятельность Детской музыкальной школы г. Лесного Свердловской области класса

Рис. 1. Модель творческой лаборатории «Театр флейты»

флейты работа творческой лаборатории (Музыкального театра) «Театр флейты». Так в 2015-2016 учебном году при работе с подростками мы использовали:

– нестандартные формы работы с музыкантами-исполнителями путем введения в мир музыкального театра;

– использование на уроках различных форм работы с подростками;

– интегративные связи: сочетание музыки, актерского мастерства, литературы, игровых и мультимедийных технологий;

– изучение различных образовательных моделей с освоением

ролей: конференсье, аниматора, художника-декоратора, оратора, актера, сценариста, PR-менеджера (продюсера);

– сочинение индивидуальных этюдов, композиций, импровизаций, видео, мультимедийного сопровождения подростками;

– сочетали наглядные и словесные формы обучения и др.

В результате внедрения программы учебного предмета Творческая лаборатория (Музыкальный театр) «Театр флейты» дополнительной общеразвивающей программы в работу класса флейты ДМШ г. Лесного Свердловской области значительно повысилась результативность

Таблица 1

Результаты внедрения программы учебного предмета: «Музыкальный театр «Театр флейты» дополнительной общеразвивающей программы в работу класса флейты
ДМШ г. Лесного Свердловской области

№	Характеристики учащихся	Количество человек	% от общего количества детей
1.	Успеваемость на «отлично» по всем дисциплинам	5	31,25%
2.	Успеваемость на «хорошо» и «отлично»	10	62,5%
3.	Удовлетворительная успеваемость	1	6,25%
4.	Регулярное посещение специальности	16	100%
5.	Активная работа на уроках специальности	15	93,75%
6.	Регулярное выполнение домашнего задания	15	93,75%
7.	Регулярное посещение других учебных дисциплин	15	93,75%
8.	Участие в конкурсной деятельности	5	31,25%
9.	Участие в концертно-просветительской деятельности	16	100%
10.	Желание к дальнейшему изучению музыкального искусства	15	93,75%

учащихся класса по следующим показателям: посещаемость всех учебных дисциплин, успеваемость, активное участие в образовательном процессе, регулярное выполнение домашнего задания, участие в конкурсной и концертно-просветительской деятельности, а также возросла мотивация к дальнейшему изучению музыкального искусства (см. таблицу №1).

Общий контингент класса флейты составляет 16 человек. Дети в возрасте от 12 до 17 лет. Наши исследования показали, что в классе специального инструмента в течение 2015-2016 учебного года полностью сохранился контингент, что является показателем эффективности педагогических принципов и технологий. Учащиеся активно работали на уроке специального инструмента, регулярно выполняли домашние задания и посещали занятия по специальному инструменту, а также по иным дисциплинам. 31,25% учащихся класса успешно принимали участие в конкурсах

различного уровня. Показательным является тот факт, что 93,75% учащихся обучаются на «хорошо» и «отлично». Все учащиеся класса (100%) принимают активное участие в концертно-просветительской деятельности, организованных на базе МБУ ДО ДМШ и других площадках города.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что развитие музыкально-творческой активности в музыкально-творческой деятельности учащихся подросткового возраста в условиях детской музыкальной школы имеет ряд отличительных особенностей:

– преподавание в музыкально-творческой деятельности ориентировано на формирование живых впечатлений, разнообразную творческую деятельность, использование нестандартных методов, приемов и форм воспитания;

– развивающаяся личность подростка связана с возрастающим интересом к собственной индивидуальности и к окружающим.

Для успешного развития музыкально-творческой активности подростка необходимо:

– пробудить у него живой интерес к музыкальным занятиям и потребность постоянного контакта с музыкой;

– помочь подростку сформировать устойчивое отношение к музыкально-творческой деятельности и связанные с этим личностные качества: активность, любознательность, волевые качества, творческую креативность и реализовать

имеющиеся творческие умения и навыки.

Творческая лаборатория «Театр флейты» – это особый вид творческой деятельности, где каждый учащийся может проявить свою творческую способность в той или иной деятельности: будь то работа с компьютерными программами по созданию видео сопровождения, световой аппаратурой, рисование и оформление декораций музыкально-творческого проекта или написание сценариев и т.д.

Примечания:

1. Князева Г.Л. Преломление идей театральной педагогики в музыкально-исполнительской деятельности // Образование и наука в современных условиях: материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19 ноября 2015г. / под ред. О.В. Грибковой. Чебоксары: Интерактив плюс, 2016. С. 53-56.

2. Цзян Ш., Уколова Л.И. Факторы развития творческой личности // Образование и наука в современных условиях: материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19 ноября 2015г. / под ред. О.В. Грибковой. Чебоксары: Интерактив плюс, 2016. С. 137-139.

3. Цуркис, Г.Л. О возможности применения методов театральной педагогики в фортепианном обучении // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2012. № 1. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/o-vozmozhnosti-primeneniya-metodov-teatralnoy-pedagogiki-v-fortepiannom-obuchenii>

References:

1. Knyazeva G.L. Refraction of ideas of theatrical pedagogy in musical and performance activity // Education and science in modern conditions: proceedings of the international scient. and pract. conf. M., 19 November 2015. / Ed. by O.V. Gribkova. Cheboksary: Interactive plus, 2016. P. 53-56.

2. Tsyang S., Ukolova L. Factors of the creative person's development // Education and science in modern conditions: proceedings of the international scient. and pract. conf. M., 19 November 2015. / Ed. by O.V. Gribkova. Cheboksary: Interactive plus, 2016. P. 137-139.

3. Tsurkis G.L. On the possibility of applying the methods of theater pedagogy in teaching to play the piano // Pedagogy of art: an electronic scientific journal. 2012. No.1. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/o-vozmozhnosti-primeneniya-metodov-teatralnoy-pedagogiki-v-fortepiannom-obuchenii>