

МАЛАХОВА Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств

Искусственно-творческое развитие школьников

Возможности театра как мощного средства воспитания издавна привлекали к себе внимание видных деятелей культуры, образования, ученых-исследователей. И это не случайно. Ведь театральное искусство во всем многообразии своих средств и форм оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действительности, развитие творческих качеств личности. Театр — искусство синтетическое, одновременно воздействующее на зрителей словом, действием и пластикой актера, цветом, светом, музыкой, изобразительно-выразительным решением пространства и другими средствами. Эта возможность многостороннего воздействия в театральном искусстве, подкрепленная непосредственными контактами между создателями спектакля и зрителями, коллективностью творческого процесса, составляет главные специфические черты театрального творчества как средства воспитания¹.

Необходимость использования театра в воспитании детей и подростков продиктована прежде всего тем, что в лучших своих образцах он неразрывно связан с литературой и драматургией прогрессивных направлений. Являясь неотъемлемой частью мировой художественной

культуры, театр обладает большими потенциальными возможностями в развитии у школьников чувства уважения к духовным ценностям, накопленным человечеством, готовности активно пропагандировать эти ценности и создавать новые.

Двуединая природа театрального творчества, где, с одной стороны, прослеживается тесная связь с лучшими традициями и духовным богатством прошлых поколений, а с другой — осуществляется постоянная обращенность к актуальным проблемам современности — это резерв воспитания у школьников мировоззрения, активной жизненной позиции, глубины мышления, широты кругозора, силы интеллекта.

Современный театр отличается серьезностью социально-психологической проблематики, органичным сочетанием эмоциональных и интеллектуальных способов воздействия, последовательностью развития языка художественных условностей и образных обобщений. В силу этого театральное искусство может рассматриваться как средство развития у школьников особой чуткости к действиям и поведению человека, отражающим его внутренний мир, чувства и характер. Вероятно, отсюда вытекает возможность активного влияния этого искусства на эмоционально-нравственную сферу личности.

В этом смысле взаимосвязь театрального творчества и педагогической деятельности очевид-

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

на. Многие исследователи полагают, что в творчестве неизбежно присутствует коммуникативный компонент, который связывает педагогическое и театрально-художественное творчество. Так, психолог В. А. Кан-Калик выделяет следующие общие черты у этих двух видов деятельности:

— процессы театрального и педагогического творчества осуществляются в присутствии аудитории, которая является их соучастницей;

— в основе театрального и педагогического творчества лежит творчество «по заказу», т. е. необходимо уметь управлять своим психическим состоянием, творческим самочувствием;

— и театральное, и педагогическое творчество носит коллективный характер;

— результатом, конечной целью театральной и педагогической деятельности является активное воспитательное и развивающее воздействие на человека².

Современная наука и практика театрально-творческого воспитания указывают на высокую художественно-воспитательную эффективность занятий театром. Исследователи выделяют театральное искусство по специфике воздействия его в процессе восприятия и той воспитательной роли, которая проявляется в попытках практического овладения им. Проводится мысль о том, что ни один другой вид художественного творчества не имеет таких естественных и многогранных связей с повседневной жизнью человека, как театральное искусство. Оно развивает и укрепляет такие универсально полезные качества личности, как произвольное и концентрированное внимание, ассоциативное мышление, коммуникативные навыки, внешнюю и внутреннюю собранность. А также помогает преодолеть излишнюю зажатость и стеснительность, повысить уровень ответ-

ственности и дисциплины, привлечь внимание к техническим работам по оформлению спектакля, т. е. театр предоставляет возможность выбрать занятие по душе и тем самым расширяет диапазон применения творческих качеств личности.

Следовательно, участие школьников в создании театрального спектакля при условии квалифицированного художественно-педагогического руководства всегда ведет к росту духовной культуры личности, эффективно служит эстетическому, нравственному, умственному, физическому, социальному, художественному становлению, способствует саморазвитию, самореализации и самоактуализации личности, что в конечном итоге означает высокий уровень креативного* развития школьников.

Среди других видов театрального творчества особое место, на наш взгляд, занимает музыкальный театр, где два основных искусства — музыка и театр, соединяясь в единый организм, образуют мощное средство развития творческих качеств личности, влияние которого на детей и подростков очень слабо изучено.

Музыкальный театр является специфическим видом творческой деятельности, где увлекательный сюжет, сценическая речь, декоративно-художественное оформление подчинены главному — музыке. В этом заключаются воспитательная сущность и специфическое отличие музыкально-театральной деятельности. Музыкальный театр открывает совершенно новые возможности для развития креативности во всей ее глубине и многогранности, поскольку в процессе создания спектакля реализуются эстетическая, воспитательная, развивающая, гедонистическая, рекреационная функции музыкального театра как вида искусства.

* Под термином «креативность» (от лат. creatio — творить, создавать) мы понимаем совокупность мыслительных и личностных качеств, способствующих проявлению и становлению творчества как субъективного, индивидуально окрашенного стиля деятельности личности.

Известный театральный режиссер Д. Б. Покровский точно подметил специфику музыкального театра как жанра: «Для меня опера — искусство, которое рождено взаимовлюбленностью музыки и театра. Театральное искусство самое конкретное, самое осязаемое, самое непосредственное и действенное; и музыкальное искусство — самое эмоциональное, самое душевное, непосредственно проникающее в наши сердца. Эти два искусства очень разные по своим выразительным средствам, по характеру воздействия на человека, может быть, самые диаметрально противоположные, вдруг проявили взаимное влечение, плодом которого стала опера. Она похожа и на театр, и на музыку, но не является ни тем, ни другим. Опера есть театр, выраженный музыкой»³.

Коль скоро музыка обладает универсальными воспитательными возможностями, то органическое сплетение ее с другими видами искусства в единый организм, каковым предстает музыкальный театр, еще более активизирует творческий потенциал ребенка, развивает богатое воображение и фантазию. Музыкальный театр как синтетический вид творческой деятельности, где увлекательный сюжет, сценическая речь, живописное оформление подчинены главному — музыке, открывает совершенно новые возможности для развития детской креативности во всей ее глубине и многогранности.

Для изучения специфики воздействия музыкального театра на личность необходимо учитывать особенности взаимодействия и сущность главных компонентов, его составляющих: музыки и театра. В образной форме специфику роли музыки в театральном спектакле подметил один из ведущих мастеров режиссуры Г. Товстоногов: «Если представить себе, что драматическое искусство — это симфонический оркестр, то музыка — один из инструментов этого оркестра, и она должна сопрягаться со всеми остальными инструментами, чтобы способствовать созданию целого»⁴.

Принимая участие в подготовке и создании спектакля в музыкальном театре, школьники получают возможность проявлять и развивать творческие способности, которые затем переносятся на любые другие виды деятельности, а также одновременно осуществляется распознавание преобладающей сферы направленности личности и стимулирование ее развития, что во многом облегчает пе-

дагогическое руководство процессом формирования креативности.

Итак, рассматривая искусство как универсальное средство развития творческих качеств личности, можно отметить следующие позиции:

— школьный возраст сензитивен (от лат. *sensus* — чувство, ощущение) к развитию креативности средствами искусства, в частности, театрального искусства, в силу психофизиологических особенностей детей;

— из множества жанров и видов искусства музыкальный театр является наиболее эффективным средством развития творческих качеств именно в детском и подростковом возрасте в силу своей синтетичности, синкретичности и игровой природы творчества;

— специфика музыкального театра как жанра, особенности детского и подросткового периодов развития, квалифицированное педагогическое руководство творческим процессом — все это позволяет добиваться оптимально высоких результатов в развитии креативности личности.

Совершенно необычное явление в жизни музыкального театра представляет собой детская опера «Волшебник» театра-студии «Сказка» г. Минска. Здесь речь идет об уникальном педагогическом эксперименте, участниками которого стали школьники шести минских общеобразовательных школ с художественным уклоном — всего около 300 человек. Возрастной диапазон участников достаточно широк — 5–10-й классы.

Суть эксперимента сводилась к следующему. Дети на основе заданной сюжетной канвы должны были сами сочинить и исполнить оперу на профессиональной сцене. Основой для такого спектакля послужила музыка современного английского композитора Дарла Рансуика. Его опера «Волшебник» написана с использованием богатой россыпи английского музыкального фольклора на незатейливый сказочный сюжет. По замыслу композитора, структурную композицию оперы составляют шесть картин, пролог и финал.

Целью эксперимента было помочь максимально раскрыться детской фантазии и творческой инициативе. Оформление сцены, костюмы, сюжет и музыку во всех шести картинах сочиняли сами дети (пролог и финал Д. Рансуика). Кроме того, интересно было выяснить, насколько необходима такого рода деятельность для детей, как они осознают свое участие в постановке, как оценивают свою работу над оперой и, в конечном счете, как

проявляются творческие способности детей в процессе создания спектакля. Для этого во время работы над оперой нами было проведено психолого-педагогическое исследование, на результаты которого мы и будем ссылаться.

Особенностью минской постановки «Волшебника» было то, что, с согласия композитора, все действие в опере переносилось на национальную белорусскую почву. Либретто было переведено на белорусский язык, за исключением эпизодов с использованием английского фольклора, которые исполнялись на языке оригинала. Следует отметить, что дети успешно справились с исполнением как на белорусском, так и на английском языках.

По словам Д. Рансуика, в Лондоне уже несколько лет плодотворно работает Бриттенский центр «Давай устроим оперу» по приобщению детей к музыкальному творчеству. Как известно, английский композитор Б. Бриттен особое место в своем творчестве отводил музыке для детей. Так, в 1949 году он написал оперу «Маленький трубочист, или Давай сочиним оперу вместе», где предусмотрено участие детей непосредственно в самом процессе создания. Это и другие произведения Б. Бриттена особенно популярны у маленьких слушателей. Сам композитор в одном из интервью говорил: «Меня всегда восхищает детская восприимчивость. Я считаю это очень важным — помочь детям увидеть окружающее их как можно яснее и справедливее». После смерти Б. Бриттена в Лондоне был открыт детский центр «Давай устроим оперу», который привлекает к себе внимание и детей, и современных композиторов тем, что зрительская аудитория становится непосредственной участницей представления и ярко выраженные в обычных спектаклях роли зрителей и участников перемешиваются и переплетаются.

Нельзя не отметить еще одну особенность таких опер — максимальное использование богатого английского детского фольклора. Для англичан детский фольклор — предмет особой гордости, так как никто не станет отрицать то благотворное влияние, которое он оказывает на восприимчивую детскую психику, а также дает возможность с юного возраста приобщиться к творческому опыту предыдущих поколений, осуществляя тем самым связь времен и поколений. Д. Рансуик также использовал в прологе и финале оперы «Волшебник» большое количество английского детского фольклора — песни, считалки, дразнилки, которые весьма полюбили наши детям.

В ходе исследования нами были получены интересные результаты. Так, в задании расставить пять основных видов деятельности по степени значимости более половины опрошенных (от 51 до 66%) на первое место поставили выступление перед зрителями, на второе — наблюдение за репетициями других групп, на третье — сочинение сценария, на четвертое — сочинение музыки, на пятое — репетиции. Очевидно, поставив на первое место выступление перед зрителями, большинство школьников выразило желание чаще иметь праздник творчества и вдохновения таким, каким явилась работа над созданием этого спектакля.

Мы заметили, что среди участников 96% опрошенных хотели бы вновь участвовать в подобного рода действиях, то есть желание творить, создавать нечто оригинальное, безусловно, присутствует в детях. Необходимо только дать возможность раскрыться, почувствовать творческую свободу и вдохновение, а воображение и фантазия проявят детскую оригинальность и непосредственность в полной мере.

Интересны ответы на вопрос: «Какие мелодии в опере наиболее запомнились?» Более половины опрошенных (57%) ответили — пролог и финал, т.е. музыка, написанная композитором на основе английского фольклора. Обращает на себя внимание и то, что дети из школы с театральным уклоном (92%) также назвали авторскую музыку наиболее запомнившейся. Музыка пролога и финала свежа и эмоционально насыщена, что созвучно детской непосредственности восприятия. Поэтому 98% респондентов самого юного возраста (3—5-й классы), отдали ей предпочтение.

А вот результаты анализа тех оценок, которые выставили сами участники своему спектаклю. Примерно половина опрошенных (48%) поставила спектаклю оценку «хорошо», а вторая половина (52%) — оценку «отлично». Это свидетельствует о том, что критическое отношение к своей работе доминирует над бурно выраженными положительными эмоциональными оценками, что способствует дальнейшему совершенствованию работы над спектаклем и над новыми постановками.

Каковы же результаты опроса взрослых зрителей после премьеры спектакля? Реакция их однозначна — спектакль обладает несомненными рекреационными свойствами. Так, например, Сергей Александрович (42 года) отметил: «Понравилось, что дети всё делают сами с такими радостными лицами,

верят во всё происходящее на сцене, причем дети разного возраста. Как-то празднично и красиво все происходит. Надо побольше таких спектаклей...» Галина Васильевна (57 лет) сказала: «Хорошо, что собрали детей вместе. Они поют, танцуют, сами играют. Всё на белорусском языке. Детей приобщают к культуре, они общаются между собой...»

Спектакль стимулировал творческое и неформальное общение детей, обучающихся различным видам художественной деятельности. Одним из реальных результатов работы над спектаклем стала организация обменных концертов между школами-участниками.

Невозможно не заметить ту теплоту и заботу о детях, ту степень дружеского участия и корректного руководства, которые необходимы юным артистам, впервые вышедшим на профессиональную сцену. В процессе работы над оперой обращают на себя внимание совершенно иные отношения между детьми и педагогами, чем в привычных школьных рамках. Здесь были важны инициатива и творчество ребят, а роль педагога заключалась в том, чтобы не мешать выкристаллизовываться идеям и фантазиям ребят. Поэтому дети выступают как активные творцы и созидатели наряду с педагогами, что далеко не всегда позволяет наша школа. Важно дать почувствовать им творческую свободу, раскрепостить фантазию, и результаты не замедлят сказаться.

На вопрос о том, что больше всего понравилось на репетициях, четверть опрошенных ответила: общение с учителями и сверстниками в неформальной обстановке, особая забота и внимание педагогов, сплоченность коллектива в процессе работы; 16% опрошенных выделяют возможность выступать на профессиональной сцене; 18% считают наиболее интересной работу с режиссером; 15% указывают на работу с автором музыки и переводчиком как наиболее значимую; 11% отмечают возможность интересно проводить свободное время.

Изучая результаты эксперимента, можно отметить, что большинство ребят активно и заинтересованно включились в предложенную работу, с интересом следили за творческими достижениями своих сверстников из других школ, проявили много изобретательности и находчивости на репетициях и непосредственно во время выступлений, приобрели некоторый опыт эмоционального и интеллектуаль-

ного общения со зрителями, получили возможность прикоснуться к тайнам творчества, что способствовало процессу развития креативности.

Этот уникальный эксперимент, аналога которому не было в Республике Беларусь, показал, что музыкально-театральная деятельность школьников выступает как одно из мощных средств развития креативности в силу специфичности синтетической природы искусства театра. Креативность, развиваемая на материале театрального искусства, успешно переносится на другие виды деятельности (учебную, социальную, бытовую и т.д.), доводя их до уровня творческой. В процессе развития творческих качеств детей и подростков во внешкольной художественной деятельности осуществляется снятие напряжения, возникающего в результате учебной школьной перегрузки, которая носит в основном количественный, а не качественный характер.

— Поиски эффективного средства развития креативности привели нас к необходимости изучения и использования огромного воспитательного потенциала искусства, уникальные возможности которого в процессе становления и формирования личности очевидны в силу его полифункциональной сущности.

— Экспериментальными исследованиями подтверждено универсальное значение искусства не только в художественном, но и в общем развитии личности. Причем разные виды искусства оказывают плодотворное влияние на личность в разные возрастные периоды.

— Музыкальный театр является оптимальным средством развития креативности школьников, поскольку именно школьный возраст сензитивен к формированию творческих качеств личности. При этом в процессе создания спектакля реализуются эстетическая, воспитательная, развивающая, гедонистическая, рекреационная функции музыкального театра как вида искусства.

¹ Театр и образование: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Е. К. Чухман. — М.: РАО, 1992.

² Кан-Калик, В. А. Педагогическая деятельность как творческий процесс: Эмоционально-коммуникативные аспекты педагогического творчества: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. — Л., 1985.

³ Покровский, Д. Б. Об оперной режиссуре. — М.: Музыка, 1973. — С. 30—31.

⁴ Товстоногов, Г. Музыка в драматическом спектакле // О профессии режиссера. — М.: Музыка, 1967. — С. 308.