

**МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

Е.Г. Савина

Московский педагогический государственный университет

г. Москва, Россия

Аннотация. В статье дан ретроспективный анализ становления музыкально-театральной деятельности как вида детского музыкального творчества, который призван активизировать восприятие и исполнение музыки. Подчеркивается историческое значение музыкально-педагогической работы С.Т. и В.Н. Шацких, в том числе и по объединению музыкальных умений и актёрских способностей, благодаря чему были продемонстрированы развивающие возможности искусства. Отмечена заслуга Б.Л. Яворского в педагогической практике, который начал использовать музыкальную драматизацию во всех формах музыкально-творческих занятий с детьми. На примере методик Н.А. Ветлугиной и М.Л. Палавандишвили автор указывает на важное место, которое отводилось музыкально-театральной деятельности в развитии детей дошкольного возраста. Рассматривается степень изученности в современной музыкально-педагогической науке и практике проблем, решаемых в контексте музыкально-театральной деятельности.

Abstract. The article gives a retrospective analysis of the formation of musical and theatrical activity as a type of children's musical creativity, which is designed to activate the perception and performance of music. The historical significance of S.T. and V.N. Shatskikh, including combining musical skills and acting abilities, thanks to which the developing capabilities of art were demonstrated. The merit of B.L. Yavorsky in teaching practice, who began to use musical dramatization in all forms of musical and creative activities with children. On the example of N.A. Vetlugina and M.L. Palavandishvili, the author points out the important place that was given to musical and theatrical activity in the development of preschool children. The degree of study in modern musical and pedagogical science and practice of problems solved in the context of musical and theatrical activity is considered.

Ключевые слова: музыкально-театральная деятельность, детское музыкальное творчество, метод активизации восприятия и исполнения музыки, музыкальная драматизация, музыкальное развитие дошкольников.

Key words: Musical and Theatrical Activities, Children's Musical Creativity, a Method of Enhancing the Perception and Performance of Music, Musical Dramatization, Musical Development of Preschoolers.

Понятие «музыкально-театральная деятельность» в качестве категории в педагогической науке появилось сравнительно недавно. Но тенденции к этому начали формироваться ещё сто лет назад.

В начале XX века музыкально-театральное творчество детей выдержано было в рамках самодеятельности. Основой этой самодеятельности стали различные театральные студии и объединения, пользовавшиеся тогда большой популярностью в России. В Народных школах музыкального просвещения того периода осуществлявшиеся постановки музыкальных спектаклей носили просветительский характер [14, с. 26].

В период становления отечественной системы художественного воспитания передовые педагоги смело экспериментировали, создавая образовательные сообщества, где дети приобщались к разным видам искусства. Так, в 1919 году на базе летней колонии «Бодрая жизнь» С.Т. и В.Н. Шацкими была создана Первая опытная станция по народному образованию при Наркомпросе РСФСР. Большое место в деятельности колонии (помимо трудовой и игровой) занимали разные виды художественного творчества, поскольку одной из своих задач педагоги видели в формировании и развитии у детей потребности в искусстве, что способствовало бы повышению качества их жизни.

С.Т. и В.Н. Шацкие не ограничивались только лишь музыкой, они искали возможности напитать жизнь детей разнообразными впечатлениями искусства, дать им проявить «художественные инстинкты» (С.Т. Шацкий), найти такие приёмы, которые позволили бы развить детский вкус и простимулировать их потребность к творчеству.

Одним из таких приёмов была организация деятельности, объединившая *музыкальные умения и актёрские способности* детей. Стараясь привить ребятам любовь к музыке, литературе, театру, живописи, С.Т. Шацкий создал свой театр,

где в совместном творчестве вместе с детьми в роли актеров выступали и учителя. Для крестьян проводились театрализованные концерты с рассказами о композиторах и о времени, в котором они жили. На этих концертах сам С.Т. Шацкий исполнял оперные арии, а В.Н. Шацкая ему аккомпанировала (с 1910 по 1919 гг. она работала педагогом в оперной студии С.Т. Морозова и Н.Н. Званцева). С воспитанниками колонии В.Н. Шацкая ставила музыкальные спектакли, которые показывались крестьянским детям. Способности в рисовании, знание музыкальной грамоты, умения музицировать на народных инструментах, хоровое и сольное пение интегрировались в театральном представлении. Для приобщения к театральному искусству ребят более младшего возраста был организован кукольный театр с безусловным присутствием музыкальной составляющей.

По мнению С.Т. и В.Н. Шацких, работа, объединяющая музыку и театр, наряду с другими занятиями, позволяла развивать в детях музыкальную грамотность, рассматриваемую ими как совокупность навыков улавливать музыкальную мысль, понимать ритмические и интонационные особенности мелодии, интерес к музыкальному выражению чувств и переживаний [13].

В целом, педагогическое объединение «Бодрая жизнь» имела важное значение для развития народного образования, поскольку благодаря деятельности педагогов объединения педагогическое сообщество пришло к пониманию того, что искусство можно и нужно использовать как средство развития детей.

Интерес в контексте статьи представляет и научно-педагогическая деятельность Б.В. Асафьева. В своих избранных статьях о музыкальном просвещении и образовании он пишет о детском музыкальном творчестве как о методе активизации восприятия и исполнения музыки, рассматривая это творчество в рамках сочинения и пропевания детьми мелодий на стихи, подголосков к ним и импровизаций. При этом педагог подчёркивал, что детское творчество имеет не столько художественную, сколько воспитательную ценность, и сверхзадача таких занятий заключается в том, чтобы «вызывать и воспитывать музыкально-творческий инстинкт». Важность воспитания музыкально-творческих навыков он объяснял тем, что «каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, будет

в состоянии воспринимать и ценить всё хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает» [8, с. 106]. В связи с этой установкой актуализируется музыкально-театральная деятельность детей как вид музыкального творчества, поскольку и импровизации, и радость творчества здесь гарантированы.

В тридцатых годах XX века в Центральном доме художественного творчества детей под руководством К.В. Головской проводилась экспериментальная работа по выявлению и развитию творческих навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста в процессе систематического педагогического воздействия. Абсолютно ценным является то обстоятельство, что развитие творчества осуществлялось в тесной связи с приобретением знаний и навыков, усваиваемых при других видах музыкальной деятельности. Педагоги-музыканты В.А. Дышлевская, Л.С. Лебедева, М.А. Вырыпаева и С.Ф. Запорожец продолжили исследования и педагогические поиски в направлении музыкально-творческих проявлений детей, в том числе и проявлений музыкальной драматизации. Это определило новое направление школьной педагогики, которое успешно практикуется и в наше время.

Вопрос о необходимости расширения сферы детского музыкального творчества в педагогическом сообществе обсуждался ещё в начале XX века по инициативе музыканта-просветителя Б.Л. Яворского. В своих педагогических экспериментах он очень близко подвёл детей к той деятельности, которую сегодня принято называть музыкально-театральной.

Начальный этап творчества детей Б.Л. Яворский основывал на привлечении различных музыкальных и немusicalных ассоциаций, активизируя творческие проявления в изобразительных, двигательных, звуковых и словесных формах. И все эти формы так или иначе выходили на музыкальную драматизацию.

Так, зрительные ассоциации в виде незначительных эскизов, этюдов и прочего углублялись до «живописного оформления музыкального спектакля, собственного изготовления декораций, костюмов» [8, с. 114].

Для музыкального восприятия Б.Л. Яворский предлагал детям слушать образную музыку, такую, как детские пьесы А. Гречанинова, «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Лирические пьесы»

Э. Грига. При этом он давал свободу двигательным проявлениям, которые вначале носили спонтанный характер, затем выразительность уточнялась за счёт освоения двигательными приёмами системы Э.Ж. Далькроза. А далее двигательные импровизации осуществлялись в виде пластических *сюжетных инсценировок* на музыку, осуществляемых всеми детьми, присутствующими в классе.

Детское вокальное творчество, главным образом, как правило, осуществлялось (и осуществляется сейчас) через самовыражение в репродуцированном исполнительстве. Однако метод формирования творческих звуковых проявлений Б.Л. Яворского широко применяется в современной практике музыкально-театральной деятельности (хотя не все преподаватели знают, кто этот метод начал использовать первым). Суть метода заключается в пропевании отдельных слов или целых фраз: это может быть мелодическое озвучивание собственных имён или небольшие проинтонированные диалоги речитативного характера и т.п. В вокально-хоровом исполнительстве Б.Л. Яворский видел большие возможности для творческого самовыражения детей, где приоритетна была сюжетность, связанная с литературными, двигательными и зрительными ассоциациями, которые в итоге завершались в том числе и постановками опер [8, с. 117].

В результате многолетней педагогической практики Б.Л. Яворского сформировалась определённая логика развития творческих способностей детей, которые чрезвычайно актуальны для музыкально-театральной деятельности сегодня: накопление впечатлений и ассоциаций; спонтанно-импровизационное выражение творческого начала; приобретение «технических приспособлений» художественного выражения; создание собственных композиций, объединяющих спонтанную образность и техническую оснащённость. В числе таких композиций в практике Б.Л. Яворского были и *детские оперные постановки* [8, с. 114–119].

Следует подчеркнуть, что эта большая творческая работа осуществлялась в тесной связи с приобретением обучающимися знаний по сольфеджио, теории, специальности, тем самым один процесс делал более интенсивнее другой.

На тот исторический период музыкально-театральная деятельность не выделялась в самостоятельную форму работы, однако возможности

музыкальной драматизации активно применялись в других видах детского творчества, таких, как движение под музыку и музыкальные игры [6, с. 126–132].

Большое внимание музыкальному творчеству детей дошкольного возраста уделяла Н.А. Ветлугина. В результате исследований и содружества педагогов с детскими композиторами (Е. Арсеева, Ю. Литовко, Е. Тиличеева, А. Филиппенко) и поэтами (Л. Дымова и др.) были созданы творческие задания по принципу этюдов на основе песенного и музыкального материала. Убедительным примером может быть материал сборника Н.А. Ветлугиной «Музыкальный букварь», например, из второго образовательного раздела «О чём рассказывает музыка».

В сказке «Три медведя» дети должны сопоставить три музыкальных образа, рождённых из одной мелодии, но с характерными вариациями. В педагогических указаниях к сказке можно прочесть: «трое детей пляшут поочерёдно, изображая медведя, медведицу и Мишутку». Сказка с более сложной музыкальной драматургией «Машин день» знакомит детей с многочастностью, подчинённой одному смыслу (принцип сюитности). Работа над этой сказкой завершается тем, что «дети инсценируют в движениях под музыку содержание всех трёх частей пьесы» [3, с. 58].

М.Л. Палавандишвили описывает поэтапность творческого развития детей дошкольного возраста в музыкально-двигательных играх, где (опуская первые два) третий и четвёртый этапы основаны на *музыкальной драматизации*: на третьем этапе предполагаются партнёрские (конфликтные или дружественные) взаимодействия, например, «У медведя во бору», «Котик и козлик», а на четвёртом этапе дети действуют уже в условиях композиции, где есть начало, развитие и развязка, например, «Жили у бабуси» [11, с. 134].

Помимо использования элементов музыкально-театральной деятельности на учебных занятиях, музыкально-театральные постановки и спектакли повсеместно ставились в процессе организации повседневной жизни дошкольного учреждения в качестве развлечений детей и тематических утренников. С детьми ставили и специально написанные детские оперы (например, оперы М. Красева «Петушок», «Теремок», «Муха-Цокотуха», «Тим и Том»), и музыкальные сказки, сочинённые самими детьми.

Тем самым, ещё не декларируя, но педагоги уже используют музыкально-театральную деятельность для достижения задач обучения и воспитания: через музыкально-драматическое творчество (с собственной воспитательной миссией) у детей формируются конкретные представления о музыкальном искусстве.

Расцвет детской музыкально-театральной деятельности начинается с 70-х годов XX века. Такие ее проявления как театрализованные игры, игры-драматизации прочно вошли в жизнедеятельность детских садов, активно используются на школьных занятиях по предмету «Музыка». В детских музыкальных школах и детских школах искусств начали открываться отделения театрального искусства, где дети получали стартовое музыкальное и театральное образование. Музыкально-сценическая деятельность детей нашла широкое применение в современной системе общего образования. В последнее время все больший интерес у педагогов-музыкантов приобретает хоровая театрализация. Театральный компонент становится обязательным условием детской музыкальной эстрады, где каждый концертный номер имеет свою драматургию, непосредственно связанную с музыкальным материалом.

Современными композиторами создаётся специальный репертуар для исполнителей-детей. Для работы с маленькими артистами издаются музыкальные сказки в периодических сборниках, в педагогических альманахах и др.[1], [4]. Для ребят более старшего возраста детские оперы писали А. Рыбников («Приключения Буратино»), С. Баневич («Приключения Тома Сойера» и «Судьба барабанщика»), А. Журбин («Принц и нищий») и др.

В периодической печати появляются методические пособия, разработки занятий с методическими рекомендациями по организации музыкально-театральной деятельности [15, с. 54–58], [9], [2]. Создаются программы, объединяющие театральные и музыкальные занятия. В программе «Театральная палитра: программа художественно-эстетического воспитания» для старших дошкольников под редакцией О.В. Гончаровой работа с детьми осуществляется по нескольким разделам, в том числе «Музыкальная деятельность» [7, с. 19–24].

Занятия по авторской программе «Театральные ступеньки» Е.Г. Савиной нацелены на приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста к искусству музыкального театра и систематизируются по принципу увеличения объёма и качества действий детей по трём разделам. «Театральный букварь»

(первая ступенька) – это цикл интегрированных учебных занятий на развитие элементарной актёрской техники, вокальной и музыкально-двигательной координации и музыкально-слуховых ощущений. На второй ступеньке «Музыкальный театр» приобретённые умения реализуются в продуктивной деятельности по созданию музыкального спектакля. «Беседы о музыкальном театре» (третья ступенька) закрепляют все умения и навыки на уровне историко-теоретических представлений о музыкально-театральном искусстве [7, с. 29–33].

Программа «Чудо по имени Театр» Н.В. Додокиной и Е.С. Евдокимовой ориентирована на развитие взаимодействия ДООУ и семьи ребёнка. В разделе программы «Фольклор и театр» дети драматизируют народные песни, музыкальные потешки и прибаутки [7, с. 34–36].

Объёмная музыкальная составляющая присутствует в программе С.И. Мерзляковой по развитию сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игр-представлений «Волшебный мир театра» [7, с. 44–46].

Программу О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» Е.Ф. Акулова дополнила методическим пособием «Музыка и театр в старшем дошкольном возрасте» [7, с. 58–59]. В пособии предлагается целостный подход к планированию разных видов деятельности: создание либретто, подбор фрагментов произведений из числа музыкальных шедевров, выстраивание драматургии развития музыкально-художественных образов и составление фонограммы спектакля.

В программе «Музыкально-театральное образование дошкольников» Г.Е. Жуковой и М.Н. Волошко дошкольное музыкально-театральное направление рассматривается в качестве средства организации культурно-досуговой деятельности и формирования творческих способностей детей. Программа представлена шестью разделами, в числе которых «Слуховые представления», «Образно-пластические движения» и «Музыкально-театральное образование» [7, с. 60–64]. Программа предусматривает занятия с детьми старшего дошкольного возраста.

Музыкально-театральную деятельность в значительной мере стимулируют появляющиеся фестивали и конкурсы детского творчества. На X Всемирном фестивале театров, где играют дети, проходившем в Москве в 2008 году, детские музыкальные театры занимали отдельную весомую нишу и порадовали уровнем

представленных работ и разнообразием направлений своего творчества: театр музыкальных миниатюр, театр танца, детский музыкальный театр, театр балета, фольклорный музыкальный театр, музыкально-драматические и вокально-театральные студии, музыкальный театр юного актёра [5].

В XXI веке музыкально-театральная деятельность, наконец, становится предметом научно-педагогических исследований. Об этом свидетельствуют появляющиеся публикации по материалам научно-практических конференций, которые можно условно разделить на три направления: работы, раскрывающие возможности музыкального театра в формировании личности ребёнка; работы, рассматривающие методику организации музыкально-театральной деятельности детей; и работы, решающие проблемы повышения компетентности педагога в вопросах организации музыкально-театральной деятельности.

Средствами музыкального театра педагоги-исследователи решали проблему формирования социокультурных ориентаций детей (И.Б. Нестерова), умений межличностного взаимодействия (Е.Г. Савина) и творческого сотрудничества (З.А. Гаврилова), формирования музыкальной культуры (А.Г. Генина) и культуры речевого общения (М.Н. Разумова), развития музыкальных способностей (Т.Н. Бойко), способности к вокальной импровизации (И.Г. Кольцовская) и восприятия музыкального образа (Е.В. Александрова). В условиях музыкально-театральной деятельности изучением развития эмоциональной сферы занимались Л.Л. Пилипенко и А.П. Цилинко. Роль музыкально-театральной деятельности в процессе развития педагогического творчества будущего учителя выявляла Л.В. Сердюк. Вопрос подготовки учителя к организации музыкально-театральной деятельности в дополнительном образовании изучала О.Н. Соколова-Набойченко, а на уроках музыки в школе этот вопрос исследовала Т.В. Фуртас.

В контексте этих исследований были научно обоснованы и опытно-экспериментальным путём проверены способы, методы и технологии педагогического воздействия на детей средствами музыкально-театральной деятельности и в её условиях. Результатом этой работы стали методические разработки для учителей, рекомендации и учебные пособия по организации детской музыкально-театральной деятельности.

В заключение следует сказать, что музыкально-театральная деятельность оказалась тем ресурсом, тем «вспомогательным средством», которое способствует решению развивающих и воспитательных задач: инсценировки музыкальных сказок, пьес и песен с помощью театральной выразительности, использование фрагментов классической музыки в аудиозаписи и собственный музыкально-исполнительский опыт детей в постановках расширяют музыкально-слуховые представления детей, развивают их творческие способности, закладывают основу художественного вкуса и формируют систему эстетических запросов. В настоящее время эта деятельность является сформировавшимся, вполне самостоятельным видом музыкального детского творчества. Это тот потенциал, которым грамотно и конструктивно пользуется современная педагогика музыкального образования.

Список литературы

1. Аничков мост: вчера, сегодня, завтра // Педагогический альманах. Вып. 2: Музыкальные сказки. Сост. А. Буренина. СПб: Петербургский центр творческой педагогики, 2006. 84 с.
2. Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: игры, упражнения, сценарии. М.: Сфера, 2003. 120 с.
3. Ветлугина, Н.А. Музыкальный букварь: для детей младшего возраста. М.: Музыка, 1985. 112 с.
4. Горбина, Е.В., Михайлова, М.А. В театре нашем для вас поём и пляшем. Музыкальные сказки-спектакли для дошкольников. Ярославль: Академия развития, 2000. 112 с.
5. Дети вдохновляют мир: X Всемирный фестиваль детских театров «Дети играют для детей» / Е. Раздирова [Электронный ресурс] // Иные берега. 2008. № 3. URL: [http: / www.inieberega.ru/node/74](http://www.inieberega.ru/node/74) (Дата обращения: 24.11.2019)
6. Дмитриева, Л.Г., Черноиваненко, Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 1998. 240 с.
7. Зацепина, М.Б. Развитие ребёнка в театрализованной деятельности: обзор программ дошкольного образования. М.: ТЦ Сфера, 2010. 128 с.

8. Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / сост. О.А. Апраксина. М.: Просвещение, 1990. 207 с.
9. Петрова, Т.И., Сергеева, Е.Л., Петрова, Е.С. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий с методическими рекомендациями. М.: Школьная Пресса, 2004. 128 с.
10. Пилипенко, Л.Л. Развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников в условиях детского музыкального театра: автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.02). Екатеринбург, 1999. 22 с.
11. Радынова, О.П., Катинене, А.И., Палавандишвили, М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников: учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 1998. 240 с.
12. Савина, Е.Г. Формирование умений межличностного взаимодействия у младших школьников в музыкально-театральной деятельности: дис. ... канд. пед. наук (13.00.02). Екатеринбург: 2005. 141 с.
13. Система воспитания в колонии «Бодрая жизнь» [Электронный ресурс]. URL: https://spravochnick.ru/pedagogika/teoriya_vospitaniya/sistema_vospitaniya_v_kolonii_bodraya_zhizn/ (Дата обращения: 08.07.2019)
14. Халабузарь, П.В., Попов, В.С., Добровольская, Н.Н. Методика музыкального воспитания: учеб. пособие. М.: Музыка, 1989. 175 с.
15. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников: программа и репертуар. М.: ВЛАДОС, 2004. 160 с.