

УДК 373

DOI: 10.34670/AR.2021.31.47.016

Основные подходы к применению театрально-педагогических технологий в процессе развития музыкальных способностей

Резник Мария Алексеевна

Аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
набережная Реки Мойки, 48;
e-mail: mashareznik@mail.ru

Аннотация

Применение театрально-педагогических технологий в образовательной практике, прежде всего, является средством социокультурной адаптации обучающихся. В процессе театрально-педагогической деятельности социокультурное взаимодействие взаимокоррелирует с драмогерменевтикой, ориентированной на «экзегетику» изучаемых музыкальных произведений, что эффективизирует их освоение как с точки зрения формирования инструментальных умений, так и с позиции духовно-нравственной интерпретации обучающимися учебного материала. Развитие музыкальных способностей на базе театрально-педагогических технологий способствует интеграции принципа единства эмоционального и сознательного компонентов в интеллектуальную деятельность учеников. Одним из подходов в рамках исследуемой нами тематики является метод вовлечения в музыкальную деятельность посредством художественного и технического развития музыкальных способностей на базе практического использования психологии и педагогики искусства, опирающихся на принципы событийности и проживания чувств и настроений, которые возникают в процессе прослушивания той или иной музыкальной композиции. Театрализованная игрофикация и «визуализация» музыкальных произведений сквозь призму «презумпции смысла» в процессе обучения активно способствуют развитию музыкальных способностей и слуховых процессов в их оптимальном выражении, коррелирующих с психологическими свойствами, что в комплексе содействует становлению абсолютного слуха исполнителей.

Для цитирования в научных исследованиях

Резник М.А. Основные подходы к применению театрально-педагогических технологий в процессе развития музыкальных способностей // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 3А. С. 166-172. DOI: 10.34670/AR.2021.31.47.016

Ключевые слова

Театрально-педагогические технологии, музыкальные способности, развитие музыкальных способностей, музыка, музыкальная педагогика, музыкальный слух, игрофикация.

Введение

Развитие музыкальных способностей на базе театрально-педагогических технологий развивает артистизм, «психофизические способности (мимику, пантомимику), психофизические процессы (фантазию, воображение и пр.)» [Мартынова, 2020, 106], активизирует познавательную активность и заинтересованность в учебном материале, интегрируя тем самым принцип единства эмоционального и сознательного компонентов в интеллектуальную деятельность обучающихся. Таким образом, оптимизируется стремление к постоянному поиску новой информации, смежной с исследуемым и осваиваемым музыкальным произведением, в том числе путей его артистической презентации сквозь призму развития музыкальных способностей исполнителей.

Модели театрально-педагогических технологий на уроках музыкального искусства в общеобразовательных и профессионально-ориентированных школах включают музыкальное восприятие, вокально-хоровое произведение, импровизацию, игру на музыкальных инструментах, музыкально-пластическую деятельность и пр. Соответственно, одним из подходов в рамках исследуемой нами проблематики является метод вовлечения обучающихся в освоение инструментальных навыков и музыкального искусства посредством художественного и технического развития музыкальных способностей: данные два вида деятельности должны взаимокоррелировать.

Основная часть

Информальное развитие музыкальных способностей должно базироваться на практическом использовании психологии и педагогики искусства, опирающихся на принципы событийности и проживания чувств и настроений. Таким образом, посредством театрально-педагогической деятельности на уроках учебный материал будет трансформироваться из «пустого» перечня графических объектов (нот) в морально-этическое одухотворенное композитором произведение искусства.

Игровая (инструментально-исполнительская) практика в музыкальной среде, прежде всего, обусловлена психологическими детерминантами, а именно, каждому обучающемуся рано или поздно предстоит выступать на публике: начиная с экзаменационной комиссии, заканчивая сценическим выступлением перед большой аудиторией, которые «являются неотъемлемой составной частью инструментального и вокального музыкального исполнительства» [Борисов, Кобозева, 2018, 741].

Профилактикой и/или коррекцией таких патологий, как пейрафобия (страх публичных выступлений), глоссофобия (навязчивый страх произносить речь на сцене) и других фобических расстройств является использование в образовательной практике театрально-педагогических технологий, которые выступают для музыканта в роли аутотренинга. В противном случае вышеперечисленные или другие фобии даже на талантливого обучающегося с высоким уровнем инструментальных навыков воздействуют вирулентно, а самообладание и душевное равновесие позволяют музыканту сконцентрироваться, что активизирует его *внутренний слух*. Таким образом, художественное творчество взаимокоррелирует с психологическими детерминантами. Солидарно с исследованиями С.М. Малакуцкой, художественное образование содействует социокультурной адаптации обучающихся, включая аккультурацию, воспитание толерантности, творческой активности, творческого мышления, высокой мотивации успеха и осознанной самости [Малакуцкая. 2004, 9]. Психологическое воспитание личности

способствует конвергенции полученных знаний с ее внутриличностными проблемами, тем самым профилируя фобические расстройства сценической «направленности».

Благодаря игрофикации музыкального произведения, театрально-педагогические технологии содействуют снижению уровня тревожности обучающихся и повышают коммуникативные компетенции и социокультурную адаптацию. Формирование коммуникативных компетенций в процессе применения театрально-педагогических технологий при развитии музыкальных способностей предполагает становление навыков и умений общаться в социальных структурах, знание культурных норм, этикета, традиций, норм поведения и пр., что достигается благодаря освоению музыкальных произведений композиторов, принадлежащих разным эпохам, странам, национальностям, вероисповеданию и пр. Например, при работе со старинной музыкой от исполнителей и педагогов требуется «детальное изучение особенностей исполнительской практики прошлого времени» [Галыгина, 2019, 51].

Включение драмогерменевтики в практический курс «театрализации» музыкального исполнительства эффективизирует освоение произведения как с точки зрения формирования и совершенствования инструментальных навыков и коммуникативно-творческого потенциала, так и с позиции духовно-нравственной и исполнительской интерпретации обучающимся учебного материала.

Соответственно, одной из интегративных форм образовательной деятельности является театр при учебном заведении, в котором актуализируются разносторонние творческие способности обучающихся: музыкальные (вокальные, инструментальные), танцевальные, пластические, актерские, словесно-драматические и др. [Shishkina, Shutova, Velichko, 2020, 48].

В процесс формирования творческой личности современная педагогика активно интегрирует принципы драмогерменевтики, которая ориентирована на внедрение в традиционный процесс классно-урочного обучения «социоигровых приемов (режиссуру урока)», – подчеркивает О.В. Гугнина [Гугнина, 2004, 11]. А именно, во время театрально-педагогической деятельности социокультурное взаимодействие обучающихся взаимокоррелирует с драмогерменевтикой, которая включает в себя «экзегетику» осваиваемых музыкальных композиций.

По мнению Е.А. Гасконь, драмогерменевтика является не просто средством тренировок коммуникативных навыков в процессе проигрывания театральных постановок и этюдов, но и средством выражения собственного понимания изучаемого музыкального произведения с последующим его анализом и обсуждением с коллективом (классом и педагогом) [Гасконь, 2009, 105]. Музыка способствует социализации, так как часто создается вместе с другими людьми; это эмоциональная деятельность, которая также связана с высокой когнитивной обработкой – музыка уникальна в том смысле, что она познавательна, экспансивна, а также динамична [Müllensiefen, 2019]. Соответственно, досконально исследуя музыкальное произведение, обучающийся совершенствует свои *фактурный* и *архитектонический виды слуха*.

При включении театрально-педагогических технологий в образовательную деятельность релевантно давать обучающимся «разные роли», смежные с музыкальным исполнительством:

- роль дирижера будет содействовать развитию *гармонического* и *мелодического слуха*;
- актерская игра в театральной постановке, которая включает в себя музыкальную аранжировку, развивает *интонационный слух*, позволяя тем самым интерпретировать музыку «как живой организм»;

- танцевальные номера в корреляции с чувством ритма совершенствуют *метроритмический слух*;
- вокальная деятельность в процессе игры формирует *звуковысотный и интервальный (относительный) слух*, так как включает распевание и другие упражнения;
- эмоциональность в театральной игре совершенствует *динамический слух* и пр.;
- использование в театральной педагогике «метода ассоциаций, эвристического метода» [Лапкина, 2014, 291-292] позволяет развивать тембральный слух;
- исполнение вокальным ансамблем музыки, аранжирующей театральную постановку, является методическим приемом, ориентированным на тренировку *полифонического слуха*;
- театрализация музыкальной композиции позволяет визуализировать умонастроения и духовную смыслообразующую нагрузку, которые пытается (или пытался) передать реципиентам автор произведения, проследить концепт, коммуникативный посыл, заключающийся в той или иной композиции. Данный фактор инициирует формирование культуросообразности обучающихся. Учебно-воспитательная среда театрально-педагогической деятельности в процессе проработки, анализа и постановки сцен и этюдов ориентирована на философскую интерпретацию музыкального произведения.

Осмыслив проблематику «экзистенциализма» композиции, обучающийся понимает, чем детерминировано создание того или иного произведения, он проживает чувства, которые гипотетически мог переживать композитор в процессе творческой деятельности, «пропускает это через себя», тем самым добиваясь осмысления и «саморефлексии» музыкальной игры, что помогает достигать высокого уровня профессионализма – информация, пропускаемая через себя, запоминается более эффективно и осознанно, что увеличивает вероятность ее релевантного воспроизведения в надлежащее время. Активное эмоциональное переживание и интеллектуально-логическое осмысление элементов музыкальной композиции содействуют становлению *ладового слуха*.

Игрофикация музыкальных произведений посредством театральной деятельности, интегрированная в образовательный процесс, как правило, агрегирует в себе все вышеперечисленные действия, что способствует формированию *абсолютного слуха* обучающихся.

Сознательно-духовное и эмоционально-чувственное отношение к музыкальным произведениям искусства сквозь призму театрально-педагогических технологий делает исследуемый материал для обучающихся более транспарентным и, соответственно, более доступным для восприятия.

Заключение

На основании проведенного исследования можно прийти к следующим выводам.

Процесс формирования инструментально-исполнительских навыков и умений агрегирует в себе не только навыки звукоизвлечения и звуковедения, но и психологическую готовность обучающегося к публичным выступлениям перед аудиторией, что совершенствуется посредством театральной деятельности.

Художественное творчество взаимокоррелирует с психологическими детерминантами, а именно, театральная педагогика способствует социокультурной адаптации обучающихся и профилактике / коррекции таких патологий, как пейрафобия и глоссофобия.

Драмогерменевтика, как один из компонентов театрально-педагогических технологий, позволяет проследить историографический процесс создания музыкальной композиции и проанализировать коннотативный духовный посыл композитора, который он закладывал в основу своей музыки, тем самым эффектевизируя освоение произведения.

Принцип единства эмоционального и сознательного компонентов в интеллектуальную деятельность обучающихся музыкальных классов формирует сознательно-духовное и эмоционально-чувственное отношение к музыкальным произведениям.

Информальное развитие музыкальных способностей посредством театральной деятельности когерирует принципы событийности и проживания чувств и настроений музыкального материала;

Театрализация способствует саморефлексии обучающегося, включая его работу над исполнительскими умениями и духовными посылами, интегрируемыми в музыкально-исполнительский контекст.

Театральная игрофикация музыкального произведения не только снижает уровень тревожности обучающихся, но содействует активизации познавательного интереса, тренирует память, развивает внимание, снижает пассивность обучающихся, тем самым, совершенствуя и стимулируя развитие музыкальных способностей.

Вышеперечисленные аспекты в контексте театральной деятельности развивают музыкальные способности обучающихся более эффективно, если используются на практике в комплексе.

Библиография

1. Борисов В.О., Кобозева И.С. Сценической выступление как психолого-педагогическая проблема // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 3-5. С. 741-743.
2. Гальгина А.В. Педагогические условия исполнительского освоения полифонической музыки разных художественных стилей: дис. ... канд. пед. наук. М., 2019. 152 с.
3. Гасконь Е.А. Использование игровых заданий и элементов драматизации в практическом курсе русского языка как иностранного: на материале включенного обучения студентов из Финляндии: дис. ... канд. пед. наук. М., 2009. 247 с.
4. Гугнина О.В. Драмогерменевтическая технология развития интереса к изучению истории у учащихся 8-9 классов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2004. 22 с.
5. Лапкина О.Ю. Развитие тембрового слуха // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 8-1. С. 289-291.
6. Малакуцкая С.М. Социокультурная адаптация детей в условиях дополнительного художественного образования: автореферат дис. ... канд. пед. наук. М., 2004. 25 с.
7. Мартынова И.Ю. Педагогическая технология «развитие музыкальных способностей детей средствами театрального искусства» // Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2020. С. 105-108.
8. Müllensiefen D. Psychologist Daniel Müllensiefen on research in musical abilities and the question of nature and nurture // Serious Science. May 15, 2019. URL: <http://serious-science.org/development-of-musical-abilities-9441>.
9. Oleksiuk O., Cherkasov V., Yezhova O., Kulikova S. Education Institutions' Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies // Pedagogika. 2019. No. 136(4). P. 126-140.
10. Shishkina S.V., Shutova T.A., Velichko Y.V. School Theater as a Means of Development of Musical and Creative Abilities of Children in the Conditions of Additional Education // Bulletin. Tomsk State Pedagogical University. 2020. No. 1. P. 48-55.

Main approaches to the use of theatrical and pedagogical technologies in the development of musical abilities

Mariya A. Reznik

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 naberezhnaya Reki Moiki,
Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: mashareznik@mail.ru

Abstract

The use of theatrical and pedagogical technologies in educational practice is primarily a means of socio-cultural adaptation of students. In the process of theatrical and pedagogical activity, socio-cultural interaction correlates with drama-hermeneutics, which focuses on the "exegesis" of the studied musical works, which makes their development more effective both in terms of the formation of instrumental skills and the spiritual and moral interpretation of the educational material by students. The development of musical abilities based on theatrical and pedagogical technologies contributes to the integration of the principle of unity of emotional and conscious components in the intellectual activity of students. One of the approaches within the framework of the subject under study is the method of involvement in musical activity through artistic and technical development of musical abilities based on the practical use of psychology and pedagogy of art, based on the principles of eventfulness and living feelings and moods that arise in the process of listening to a particular musical composition. Theatrical gamification and "visualization" of musical works through the prism of "presumption of meaning" in the learning process actively contribute to the development of musical abilities and auditory processes in their optimal expression, correlating with psychological properties, which in combination contributes to the formation of absolute hearing of performers.

For citation

Reznik M.A. (2021) Osnovnye podkhody k primeneniyu teatral'no-pedagogicheskikh tekhnologii v protsesse razvitiya muzykal'nykh sposobno-stei [Main approaches to the use of theatrical and pedagogical technologies in the development of musical abilities]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (3A), pp. 166-172. DOI: 10.34670/AR.2021.31.47.016

Keywords

Theater and pedagogical technologies, musical abilities, development of musical abilities, music, music pedagogy, musical ear, gamification.

References

1. Borisov V.O., Kobozeva I.S. (2018) Stsenicheskoi vystuplenie kak psikhologo-pedagogicheskaya problema [Stage performance as a psychological and pedagogical problem]. *Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik* [International student scientific bulletin], 3-5, pp. 741-743.
2. Galygina A.V. (2019) *Pedagogicheskie usloviya ispolnitel'skogo osvoeniya polifonicheskoi muzyki raznykh khudozhestvennykh stilei. Dokt. Diss.* [Pedagogical conditions of performing mastering of polyphonic music of different artistic styles. Doct. Diss.]. Moscow.

3. Gaskon' E.A. (2009) *Ispol'zovanie igrovykh zadaniy i elementov dramati-zatsii v prakticheskom kurse russkogo yazyka kak inostrannogo: na materiale vklyuchennogo obucheniya studentov iz Finlyandii*. *Dokt. Diss.* [The use of game tasks and elements of drama in the practical course of Russian as a foreign language: on the material of the inclusive education of students from Finland. *Doct. Diss.*]. Moscow.
4. Gugnina O.V. (2004) *Dramogermenevticheskaya tekhnologiya razvitiya interesa k izucheniyu istorii u uchashchikhsya 8-9 klassov*. *Dokt. Diss. Abstract* [Dramogermeneutic technology of developing interest in the study of history among students in grades 8-9. *Doct. Diss. Abstract*]. Ekaterinburg.
5. Lapkina O.Yu. (2014) Razvitie tembrogogo slukha [Development of timbre hearing]// *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk* [Actual problems of the humanities and natural sciences], 8-1, pp. 289-291.
6. Malakutskaya S.M. (2004) *Sotsiokul'turnaya adaptatsiya detei v usloviyakh do-polnitel'nogo khudozhestvennogo obrazovaniya*. *Dokt. Diss. Abstract* [Social and cultural adaptation of children in the conditions of additional art education: abstract of thesis. *Doct. Diss. Abstract*]. Moscow.
7. Martynova I.Yu. (2020) Pedagogicheskaya tekhnologiya «razvitie muzykal'nykh sposobnostei detei sredstvami teatral'nogo iskusstva» [Pedagogical technology "development of children's musical abilities by means of theatrical art"]. In: *Sbornik statei IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Collection of articles of the IV International scientific-practical conference]. Petrozavodsk, pp. 105-108.
8. Müllensiefen D. (2019) Psychologist Daniel Müllensiefen on research in musical abilities and the question of nature and nurture. *Serious Science*. May, 15. Available at: <http://serious-science.org/development-of-musical-abilities-9441> [Accessed 12/04/2021].
9. Oleksiuk O., Cherkasov V., Yezhova O., Kulikova S. (2019) Education Institutions' Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies [Education Institutions' Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies]. *Pedagogika* [Pedagogics], 136(4), pp. 126-140.
10. Shishkina S.V., Shutova T.A., Velichko Y.V. (2020) School Theater as a Means of Development of Musical and Creative Abilities of Children in the Conditions of Additional Education. *Bulletin. Tomsk State Pedagogical University*, 1, pp. 48-55.