

Маврина Валентина Юрьевна
аспирант кафедры педагогики и методики
Российской академии музыки имени Гнесиных (г. Москва)
научный консультант: кандидат искусствоведения, доцент
профессор кафедры теории музыки *Алпатова Ангелина Сергеевна*

О ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ

Наличие или отсутствие свободного времени у школьника является одной из наиболее актуальных проблем современного образования. Этот спорный вопрос обсуждается на самых разных уровнях – от различных конференций, посвященных образованию, до родительских собраний в школах или кружках дополнительного образования. Что лучше: занять школьника так, чтобы у него практически не оставалось времени на личные дела, или наоборот, дать ему много свободного времени, чтобы школьник мог сам решить, что ему нужно? Особенно остро этот вопрос стоит в период летних каникул, когда школьник имеет много свободного времени и может быть предоставлен сам себе. Однако, полезно ли отдыхать все летнее время или в этот период может стать очень актуальной дополнительная образовательная деятельность?

Салмон Хан, основатель Академии Хана и пропагандист свободного дополнительного обучения людей по всему миру, называет летние каникулы самой спорной «из всех устаревших традиций, которые делают современное образование неэффективным и неподходящим для наших нужд» [9, с. 137]. Он считает, что эта традиция пришла к нам из мира, который уже давно не существует.

В Интернет-ресурсах определение «летняя школа» сформулировано кратко следующим образом как «разновидность летнего школьного лагеря, в котором сочетаются летний отдых и активные занятия в той или иной области науки. Как правило, такие школы проводят студенты и аспиранты ВУЗов,

учёные-энтузиасты. Летние школы призваны в той или иной мере моделировать научное сообщество и привлекать одарённых школьников к исследовательской работе» [5]. Интересно, что в самом определении понятия «летняя школа» основной акцент ставится скорее на преподавательском составе и дальнейших перспективах деятельности. В гораздо меньшей степени подается информации о значении летних школ для самих учащихся. А значение это громадно.

Однако, прежде, чем коснуться проблемы восприимчивости школьников к летнему обучению, хотелось бы сказать о двух очень важных, на наш взгляд, аспектах, которые бы могли дополнить данное определение.

Во-первых, существуют летние школы, в которых проводятся не только научные исследования, но и творческие занятия в области искусства и культуры. Так как эстетико-культурная сторона развития современного школьника в настоящее время представляется одной из серьезных задач в области развития общества в целом, то нам кажется важным обратить внимание именно на культурный аспект деятельности летних школ. Прекрасным примером такой школы является Международная Летняя творческая школа «Новые имена», собирающая ежегодно большое число будущих исполнителей, с которыми в течении двух-трех недель работают лучшие музыканты страны [6].

Во-вторых, существенным дополнением к определению «летние школы» может стать понятие внеурочной деятельности, которая, с одной стороны, не имеет существенного веса по сравнению со специальными дисциплинами, но с другой, дает школьнику время на тот необходимый отдых, в котором он нуждается, когда занимается сложной и ответственной деятельностью.

В настоящее время наиболее распространенные из летних школ – многопрофильные, ориентированные на несколько предметов одновременно. Здесь в соседних аудиториях спокойно могут сочетаться лекции по художественной литературе и практические занятия по выявлению траектории падения звезд на севере России. В таких школах приветствуется, когда учащийся с одинаковой регулярностью посещает все предметы и, таким образом,

развивается всесторонне. Очень часто в такие многопрофильные школы школьника отправляют для изучения какого-либо языка. Существует большое количество подобных летних школ в самых разных уголках мира. По качеству преподавания и общему культурному уровню лидирующую позицию занимает Великобритания, после нее идут такие страны, как Франция, Италия, Германия и др.

При разработке концепций подобных школ организаторы, как правило, учитывают тот факт, что дети далеко не всегда хотят учиться во время каникул. Отчасти поэтому вместо привычного названия «занятия» используется более широкое «каникулярные программы». С целью постоянного комбинирования различных форм учебы и отдыха, для поддержания хорошей формы школьников и атмосферы общения между ними каникулярная программа насыщается спортивными занятиями, экскурсионными турами и прочим.

К сожалению, формы музыкально-театральной деятельности в подобные программы не входят. Однако их внедрение в виде репетиций для постановки спектакля на изучаемом в летней школе иностранном языке, а также индивидуальных музыкальных занятий, во время которых школьник мог бы получить знания по основам игры на интересующем его инструменте, было бы вполне возможным. Хотя, к примеру, специализированность на горнолыжном отдыхе и других спортивных мероприятиях (например, как в Швейцарской летней школе) не дает школам возможности для разработки и постановки музыкального спектакля, в то время как индивидуальные уроки игры на музыкальных инструментах могли бы иметь место.

Организация летних школ является достаточно перспективным направлением в России. Как и в других странах, у нас существуют как многопрофильные, так и узконаправленные летние школы. Заслуживают внимания многопрофильные школы при МГУ. От «Летней экологической школы», сформировавшейся на базе биологического факультета МГУ [2], еще в 2003 году отделилась посвященная в основном социальным наукам летняя школа

«Исследователь», которую позже стали называть школой «Русского репортера». А не менее востребованная школа «NanoCamp» уделяет больше внимания экспериментальным и лабораторным работам. Помимо этого МГУ предлагает еще одну занимательную Летнюю школу под названием «Ланат», образовательная программа которой не только насыщена химико-биологическими и физико-математическими науками, но и включает в себя внеурочную театральную деятельность [7]. Также на базе МГУ проводится летняя школа «Слон и жираф», в обязательной программе которой сочетаются медицина, химия, физика, астрономия, а внеурочная деятельность богата спортивными мероприятиями и проведением вечеров с пением под гитару и танцами.

Как видно, в таких летних школах достаточно много внимания уделяется внеурочной деятельности. Существовая для отдыха школьников, она, как и занятия по специальности, может иметь познавательный, развивающий характер. Смена видов деятельности, пусть даже на непродолжительное время, положительным образом сказывается на общем развитии школьников, помогает им более уверенно переключаться с одного вида деятельности на другие.

Всевозможные выступления в летних школах, будь то спектакли, сказки, танцы, – это далеко не новые, а даже вполне привычные, устоявшиеся мероприятия. Сплотив коллектив, по возвращению домой они всегда оставляют у школьников приятные воспоминания.

Существующая с 1999 года Летняя компьютерная школа специализируется на обучении школьников искусству программирования [4]. В рамках работы этой школы в 2015-2016 годах автором данной статьи был организован педагогический эксперимент на основе форм внеурочной деятельности. В эксперименте принимали участие школьники, обладающие техническим складом ума и занимающиеся программированием большую часть учебного времени. Нашей задачей стало реализовать в их внеурочной деятельности такой вид занятий, который был прямо противоположным их основной деятельности.

Поэтому музыкально-театральная деятельность показалась нам наиболее подходящей. Самой важной задачей на начальном этапе подготовки театрализованного спектакля является выбор подходящего для него жанра. В результате конечной целью наших занятий стала постановка музыкально-театрального спектакля – мюзикла.

Важной задачей был выбор сюжета. На наш взгляд, сюжет должен был обладать такими критериями, как оригинальность и яркость, кроме того он должен быть интересен для школьников-подростков. Помимо этого, мы ориентировались на сюжет, интересный с художественной, исторической, нравственной точек зрения. Поэтому из нескольких вариантов был выбран сюжет из книги Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Нашей задачей было не только сохранить сюжетную линию, но и выигрышно показать каждого персонажа. При выборе сюжетных линий, нам было важно показать генеральную смысловую линию – Оливер и его скитания. Мы понимали, что основная сюжетная линия переплетается с другими, побочными сюжетными линиями. Поэтому мы поставили задачу выбрать несколько наиболее ярких и интересных линий и сопоставить их друг с другом таким образом, чтобы все персонажи смотрелись гармонично.

Данная постановка подразумевала несколько направлений работы. Во-первых, это нацеленность на заинтересованность самих школьников. В нашем случае это были подростки, которые решают задачи, придумывая оригинальные, нестандартные решения. Известно, что программирование – это не только огромный багаж знаний, но и постоянная креативная работа. Решение задач в программировании предполагает включение образного мышления, так как решить задачу можно разными способами, а максимальная оригинальность и простота является основным критерием успешности задачи. И чем оно более яркое и непохожее на других решение, тем более высокий бал решение получит.

Какие же интересы у таких еще достаточно юных, но уже знающих, к чему стремиться в будущем, людей? Занимаясь определенным видом творчества,

хочет ли школьник развивать и другие свои способности, например, актерские, художественные, музыкальные? Как известно, развиваясь в какой-то одной области, человек стремится к постоянному совершенствованию своей личности. Нам кажется, что это связано с тем, что постоянная умственная деятельность побуждает к тому, чтобы в качестве «пищи для головы» приходили все новые и новые знания. Поэтому потребность в знаниях из другой области, на наш взгляд, только усиливается при постоянно занятии каким-то одним делом.

Не стоило также забывать о том, что мы имели дело с подростковым возрастом [1; 3; 8]. В этот период человек постоянно находится в состоянии поиска себя, своего дела. Однако поиск себя именно в сфере музыкально-театральной деятельности, на наш взгляд, имеет наибольшую выраженность у подростков, и вот почему. Достаточно представить себе процесс работы программиста и внешнее проявление этой деятельности. В течение нескольких часов необходимо сидеть на одном месте и выполнять одну или несколько задач на компьютере. При этом, насколько бы творческой и интересной ни была эта деятельность, она статична. Поэтому для активизации работы всего организма, подростку интересно включение себя в деятельность, связанную с движением, импровизацией, пением и т.д.

В выборе сценического жанра нам помог как раз этот факт: школьники, занимающиеся настолько оригинальной сферой деятельности, и стремящиеся к приобретению других навыков, захотели сами выбрать наиболее близкое им сценическое направление. Поэтому прежде, чем брать конкретный сюжет, мы решили увеличить область выбора школьников и предложили им сразу несколько направлений. На наш взгляд, на начальном этапе подготовки это открыло для школьников возможность проявить себя и учесть свои индивидуальные пожелания. Для этого мы собрали всех желающих участвовать в постановке школьников и предложили им самим придумать, в чем бы они хотели участвовать. Нашей задачей было соотнесение пожеланий школьников

друг с другом и выявление по итогам ответов наиболее актуального вида сценического действия.

В результате проведенного опроса мы получили несколько вариантов формы воплощения сценического действия: сцена из фильма, сказка, мюзикл, танцевальный номер. Большинство школьников предпочло постановку мюзикла. Мы предполагаем, что такой выбор произошел вследствие того, что сам жанр мюзикла является синтетическим, то есть включает в себя самые разные виды деятельности: движение, пение, актерское мастерство. Театральный аспект здесь имеет одно из основополагающих значений. Прежде всего, это выбор роли, который многое может сказать о человеке. Например, большинство школьников стремились получить главные роли, при этом какой-то конкретный образ волновал их в меньшей степени. Важно было, чтобы у их героя были слова, чтобы он часто появлялся в сценке. Другим же, наоборот, хотелось быть незаметными, однако, все равно участвующими в сцене.

Нам удалось заметить, что школьников, которые хотели играть побочные роли, интересовали именно движения, действия своих героев. На слова или обращалось меньше внимания, или текст и вовсе мог отсутствовать. Были также и такие школьники, которые хотели исключительно организовывать, помогать, руководить процессом, не участвуя при этом в постановке в качестве актера.

Подростки, стремящиеся исполнять главные роли, возможно испытывают недостаток внимания со стороны окружающих, хотят изменить к себе отношение, показать себя с другой стороны. Это может быть также связано с возможностью воплотиться в другого человека и почувствовать себя в совершенно другой обстановке.

Школьники, которые хотят участвовать в спектакле, но при этом предпочитают незаметные роли, возможно, испытывают затруднение, когда им уделяют, по их мнению, слишком много внимания. Однако их внутреннее желание показать себя, поучаствовать в чем-то новом и интересном, тоже хочет

реализоваться, поэтому такие школьники находят для себя наиболее стрессоустойчивый вариант, а именно не главную, а побочную роль.

Подростки, которые хотят помогать, организовывать спектакль, но не играть на сцене, не испытывают потребности продемонстрировать себя с такой стороны, но желание поучаствовать в новом заставляет их быть причастными к постановке хотя бы таким способом. Возможно также подобные школьники обладают заниженной самооценкой, и поэтому стремятся помочь другим вместо того, чтобы позволить себе самим играть.

Для того, чтобы правильно организовать начальный этап работы над мюзиклом, надо было дать подросткам свободу в выборе роли, в которой они хотят себя проявить. Поэтому следующей задачей было распределение ролей. Педагогически целесообразно было предоставление некоторой свободы в выборе роли для самого школьника. На это был ряд причин. Во-первых, интересно было посмотреть, в какой роли видят себя сами школьники. Во-вторых, мы, возможно, могли пересмотреть свои взгляды на того или иного школьника и понять, что выбранная им роль подходит ему больше, чем роль, предполагаемая нами. Хотя мы понимаем, что школьники не обладали предварительным опытом в выборе ролей, однако нам очень хотелось, чтобы в начальном приобретении такого опыта мы принимали самое опосредованное участие.

В этом, на наш взгляд, состоит важная психолого-педагогическая причина, которая заключается в возможности дать подростку выбрать и быть равным с взрослыми организаторами мюзикла. Для этого в течение двух дней проходил кастинг, в которой фиксировались вокальные данные, актерские способности, учитывались предпочтения при выборе ролей. Важно было учесть не только пожелания самих школьников, но и возможность исполнения тех или иных вокальных партий. Помимо этого, необходимо было образное перевоплощение в роль, где значимым фактором являлось хотя бы примерное соответствие с возрастом и характером исполнителя.

Далее, после распределения ролей мы задались вопросом обучения школьников правильному интонированию, пению. Эта задача оказалась достаточно сложной, так как многие наши школьники никогда пением не занимались. Поэтому мы пришли к выводу, что для наиболее успешного обучения мы должны уделять больше времени индивидуальным занятиям с каждым актером. Предоставленное время надо было использовать очень насыщенно, в связи с чем мы находили любую возможность для проведения индивидуальных занятий помимо репетиционных часов, отведенных на массовые и сольные номера.

Мы распределяли индивидуальные занятия по ролям, исходя из двух факторов: степень значимости роли и вокальные данные школьника. Дальнейшей важной задачей работы над мюзиклом была ориентация на то, чтобы создать такую обстановку, чтобы школьники могли гармонично взаимодействовать друг с другом.

Психологический фактор, на наш взгляд, в постановке мюзикла играл одну из самых важных ролей: обсуждение жанра, сюжета, ролей, сценических номеров – все это было бы невозможно без спокойной и доверительной атмосферы на репетициях. Поэтому нашей задачей, в данном случае, было грамотное распределение той или иной степени свободы для каждого школьника, умение правильно и эффективно организовать деятельность на сцене, гибко реагировать на ситуации, возникающие в процессе работы над мюзиклом.

Было бы неправильно с педагогической точки зрения не дать возможность кому-либо из изъявивших желание реализовать себя в новой для них, деятельности. Именно поэтому мы пришли к выводу, что школьники могут участвовать не только в сценическом действии, но и помогать нам в плане организации. В перечень обязанностей входили: работа с декорациями, постановка света, изобретение необходимого инвентаря для мюзикла, придумывание концепций сцен, обсуждение получившихся и не получившихся моментов. В итоге мы убедились в том, что многие школьники с удовольствием

занимались организаторской работой и совсем не хотели быть актерами. На наш взгляд, этот способ реализации себя не уступает возможности попробовать себя на актерском поприще, так как характеры и темпераменты у всех разные. В этом случае на нас было важно, чтобы каждый школьник нашел деятельность, подходящую именно ему.

В целом мы были удовлетворены тем, что каждый из пришедших к нам школьников нашел то, что подходит именно ему, потому что нашей основной задачей в постановке было именно создание для школьников такой комфортной и подходящей им атмосферы, чтобы можно было проследить путь их освобождения от внутренней скованности и погружения в творческий процесс. На наш взгляд, без спокойной обстановки очень сложно активизировать творческую работу, а значит и проявление тех или иных способностей школьников. В нашем случае, и театральных, и музыкальных.

Во время подготовки к постановке мюзикла учащиеся раскрыли основные качества, необходимые для формирования творческих навыков.

В процессе проделанной работы нами были сделаны следующие выводы:

1) если подросток осознано и глубоко верит в ту деятельность, которой он занимается, если он понимает, что его слышат, то он будет не просто стараться сделать все лучше, но и сам будет постоянно развиваться;

2) если подросток осознает свои творческие способности, то движение вперед в развитии будет набирать молниеносную скорость;

3) если подросток обладает знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему развивать в себе творческое начало, он будет стремиться к этому развитию;

4) если подросток способен к целенаправленным действиям на пути к достижению поставленной коллективом цели, то его творческие, организационные, личностные качества будут стремительно развиваться.

Литература

1. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. – М., 1990. – 144 с.
2. Вестник «Зеленое спасение». Выпуск 8. «Летняя экологическая школа». – Алматы: Фонд «XXI век». 1998. – 101 с.
3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М.: Изд. УРАО, 1997. – 176 с.
4. Летняя компьютерная школа – [Электронный ресурс]. URL: <http://www/lksh.ru> (дата обращения: 12.11.2016).
5. Летняя школа – [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Летняя_школа (дата обращения: 08.10.2016)
6. Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» им. И. Н. Вороновой – [Электронный ресурс]. URL: <http://newnames.ru/> (дата обращения: 24.09.2016)
7. Момот О. Летняя научная школа 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://lanat.ru/old-school/letnyaya_nauchnyaschkola-2014 (дата обращения: 03.02.2015).
8. Психология ребенка и подростка // Избр. психол. тр.: в 2т. – М. 1987. – Т.1. – С. 176-180.
9. Хан С. Весь мир – школа / Преобразованное образование. – М.: Классика XXI, 2015. – 172 с.