

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Институт искусств

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**ВОКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ
ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ
ИМЕНИ О.П. ТАБАКОВА К СПЕКТАКЛЯМ ТЮЗА**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 5 курса 551 группы Института искусств
Направление подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
профиль «Эстрадно-джазовое пение»

Крылатовой Дианы Аветиковны

Научный руководитель

Доцент, кандидат пед. наук

подпись, дата

С.В. Протасова

Зав. кафедрой

Доцент, кандидат пед. наук

подпись, дата

И.А. Королева

Саратов, 2023

Введение

Стратегические законодательные документы, принятые Правительством Российской Федерации, рассматривают необходимость приобщения детей к творчеству, культурному наследию, к занятиям различными видами искусства как социально-значимую проблему, и решается она должна во взаимодействии общего и дополнительного образования. С 2022 года по поручению Президента России активно развивается система школьных театров, театральных конкурсов, которая рассматривается как важный инструмент воспитания и социальный лифт для талантливых детей.

Занимаясь в сценическом коллективе, ребенок обогащается знаниями и духовными ценностями таких видов искусства, как литература, музыка, хореография, изобразительное искусство. Театральные занятия непосредственно оказывают влияние и на эмоциональную сферу юных актеров.

В театральной студии более полной реализации творческого потенциала детей способствуют занятия по обучению вокально-исполнительскому мастерству. Занимаясь вокальным тренингом, дети получают представление о разных формах, видах и жанрах музыкального искусства, учатся творчески проявлять себя в любой роли. Средствами театральной педагогики формируются качественные характеристики: совершенствование технических навыков дыхания и звуковедения; овладение тембральными окрасками в зависимости от сценического образа; совершенствование артистизма и др. Применение данных средств рассматривается в нашем исследовании как комплекс методических приемов.

Формированию профессиональных качеств мешает недостаточная оснащенность теоретическими, дидактическими материалами, рассматривающими средства театральной педагогики как эффективный инструмент подготовки вокалистов. В связи с этим, проблемой исследования стали способы вокально-сценической подготовки детей в условиях

театральной студии, направленные на развитие комплекса качественных характеристик учащихся.

Тема исследования: «Вокально-сценическая подготовка учащихся в условиях театральной студии им. О.П. Табакова к спектаклям театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева».

Цель работы: рассмотреть и теоретически обосновать способы подготовки учащихся в условиях театральной студии, направленные на развитие комплекса качественных характеристик юных вокалистов.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие **задачи:**

1. Проанализировать возможности театральных студий в творческом развитии подрастающего поколения.

2. Дать характеристику психофизиологического развития детей в соответствии возрастной периодизацией учащихся, занимающихся в театральной студии им. О.П. Табакова.

3. Обосновать эффективность используемых способов вокально-сценической подготовки учащихся в условиях театральной студии.

4. Рассмотреть средства театральной педагогики на занятиях по вокалу в детской студии имени О.П. Табакова.

Методологической основой исследования являются научные труды, освещающие: фундаментальные проблемы развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов и др.); вопросы музыкальной педагогики и художественной деятельности (Д.Б. Кабалевский, А.А. Мелик-Пашаев, Ю.Б. Алиев, В.Н. Щацкая и др.); особенности театральной педагогики (Е.Р. Ганелин, Л.К. Цуканова, Л.А. Волков, З.Я. Корогодский и др.).

На разных этапах работы над исследованием использовались взаимодополняющие **методы:** *теоретический* (изучение нормативных документов, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме

исследования, методических материалов), *эмпирический* (педагогическое наблюдение, беседы, тестирование, творческие задания).

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав: *Глава 1. Теоретические основы развития личности ребенка в условиях театральной студии; Глава 2. Практические основы вокально-сценической подготовки учащихся в театральной студии* (текст глав включает 3 таблицы), заключения, списка использованной литературы, состоящего из 72 источников, и приложений.

Основное содержание работы

Первая глава «Теоретические основы развития личности ребенка в условиях театральной студии» посвящена общему анализу театральной студии как особой художественно-эстетической практики, ее возможностям в творческом развитии детей в системе дополнительного образования детей.

Понятия *«студийность»*, *«студийная театральная педагогика»*, *«организация студийного театрального процесса»* в теоретической литературе разработаны неопределенно. Театры-студии, с одной стороны, рассматриваются как эстетическая категория, как промежуточная форма профессионального театра или лабораторная форма в профессиональных учебных заведениях. С другой стороны, как досуговые объединения при любительских театрах или в системе дополнительного образования.

В исследовании рассматривается отечественное театральное студийное движение, которое, являясь высшей формой любительского театра, выходило далеко за пределы сценического искусства.

Главным инструментом развития и воспитания личности в студии является *театральная педагогика*. Анализируется два подхода к определению этого понятия. Во-первых, это система профессионального становления, развития личности актера. Во-вторых, театральная педагогика понимается как средство развития личности в процессе обучения через сценическое действие.

Задачей театральной педагогики является целостность развития личности средствами обучения и воспитания, саморазвития и самовоспитания. Отсюда организация студийного театрального процесса представляет собой алгоритм, объединяющий процесс организации творчества, этапы интегрированного комплекса обучения и воспитания, формирование и развитие личности в студийном театральном коллективе.

Принципами студийной театральной педагогики являются:

- этико-эстетическое воспитание студийцев;
- тесная связь жизни и искусства (жизнь общиной);
- самоусовершенствование (профессиональное, мировоззренческое, нравственное);
- эвристический характер творческой деятельности (эксперимент).

На основе целеполагания исследователи выделяют несколько типов театров-студий, созданных в период с 1960-го года до сегодняшнего времени:

- студия-школа, приоритетом которой является развивающая и обучающая направленность;
- студия-клуб как союз единомышленников, с преобладающей социально-воспитательной функцией;
- студия-театр как форма переходного этапа становления профессионального театра;
- студия-лаборатория, являющаяся экспериментальной площадкой для исследования психологии творчества, инновационной творческой педагогики.

Педагогический потенциал театров-студий заключается в создании особой креативной среды, под воздействием которой у студийцев формируются нравственные и духовные идеалы, мотивация на саморазвитие и творческую самореализацию. В условиях дополнительного образования, которое сегодня базируется на идее образования как фактора развития личности, театры-студии призваны стать лидерами развития

художественного творчества детей, личностного потенциала, центром развития эмоционального интеллекта, формирования гибких навыков.

Детские театральные студии, осуществляющие свою деятельность в учреждении дополнительного образования, сталкиваются со следующими трудностями.

1. Театральные объединения дополнительного образования, как правило, разновозрастные, в них занимаются дети от 5 до 18 лет. Руководители театр-студий дополнительного образования испытывают определенные трудности выбора репертуара, осложненного тем фактом, что в спектакле нужно задействовать значительное количество (15-20 чел.) разновозрастных детей.

2. Недостаток материальных средств, отсутствие необходимого театрального оборудования, зачастую детские театральные студии реализуют творческие замыслы вне сцены, в приспособленных рекреациях.

Представлен творческий анализ деятельности трех студий системы дополнительного образования города Саратов: театра юношеского и детского творчества «Молодая гвардия», базирующегося в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова», детского театра-студии «Театралика» на базе МУДО «Детско-юношеского центр Фрунзенского района», «Театра, где играют дети! «Несмотря ни на что!»» Центра дополнительного образования детей Заводского района. Основными принципами студийной педагогики данных коллективов выступает триединство «развитие – становление – обучение». Основной целью педагогов является развитие мотивации детей к творчеству, к креативным поискам, к самопознанию. Помимо обучения, студии решают задачи индивидуального развития личности, профессиональной ориентации.

В силу того, что детские театры являются разновозрастными, в исследовательской работе представлены психофизиологические характеристики различных возрастных групп. Поскольку исследование посвящено вокально-сценической подготовке детей, параллельно

рассматриваются возрастные психологические особенности детей, характеристики детского голоса, особенности его развития по периодам и физиологические процессы, протекающие во время пения.

Общепринятые этапы физиологического развития детей применительно к вокалу делят на четыре этапа:

- младший домутационный период, возраст детей 5-6 лет, 7-8 лет;
- старший домутационный период и предмутационный период – 9-10 лет, 12-13 лет;
- мутационный подростковый период – 12-12 лет;
- постмутационный период – 15-18 лет.

В исследовании даны краткие характеристики по каждому этапу.

Вторая глава «Практические основы вокально-сценической подготовки учащихся в театральной студии» посвящена анализу деятельности Детской студии им. О.П. Табакова (далее – Детская студия) при театре юного зрителя имени Ю.П. Киселева как новому формату работы с творчески одаренными детьми, которые получили возможность заниматься на базе профессионального театра, театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева.

Программы занятий, разработанные специально для Детской студии, основаны на адаптированных для детей тренингах и упражнениях, используемых творческими вузами в работе со студентами, занятия содержат в себе теоретическую и практическую части, каждая часть адаптирована к возрастным особенностям детей. Итогом образовательного процесса является включение воспитанников детской студии в полномасштабные спектакли ТЮЗа им. Ю.П. Киселева.

Практически каждый спектакль детской студии имени О.П. Табакова музыкально выразителен и насыщен вокальными партиями действующих лиц. Подготовка юных солистов является отдельным, трудоемким процессом, который в выпускной квалификационной работе рассматривается поэтапно.

Вокальная подготовка детей, занимающихся в театральной студии, осложняется тем, что актерская деятельность обязательно связана с тем или иным действием, то есть движением. Выбор методов педагогической работы по сценической речи и вокалу должен основываться на общей физиологической базе, чтобы дети переключались с речевой функции на певческую и обратно, не переутомляя при этом голосовой аппарат.

Основные методические положения начального этапа работы с детьми в детской студии выглядят следующим образом:

- дыхательная и артикуляционная гимнастика, разминка (цель разминки соответствует цели и задачам методики сценической речи, используемой в театральной студии);
- распевание без движений, в сочетании с движениями;
- работа над вокальными произведениями.

В ходе исследования подтверждается, что сочетание развития вокальных навыков и специальных театральных речевых упражнений способствует правильному голосообразованию и исключает лишнее мышечное напряжение.

Предполагаемый двигательный комплекс второго этапа, характер и качество движений помогает развить эмоциональную сферу детей, что подтверждает театральная педагогика, где эмоции выявляются с помощью метода физических действий К.С. Станиславского. Дети, занятые физическим действием, не играют, а существуют. В вокале это помогает освободиться от стереотипов пения, от излишнего старания, поскольку ребенок переключается с собственного голоса на движение. Второй этап предполагает использование в работе метода эмоционального тренинга, автор П.И. Сикур, целью которого является умение вживаться в образ, входить в различные эмоциональные состояния с помощью театральных тренингов.

Третий этап представляет собой работу над вокальным произведением. Такие взаимообусловленные элементы, как строй, интонация, тесно

связанные с вокальной техникой исполнения, неразрывно связаны с художественным-выразительным исполнением произведения. Потому вокальная техническая работа и создание художественного образа с первых шагов обучения ведутся в единстве. Одним из решающих факторов на данном этапе является формирование у детей образного мышления, способности к образным представлениям, помогающим понимать содержание произведения, в том числе и музыкальных, воплощать конкретные образы на сцене.

Педагогическое сопровождение процесса обучения вокалу в Детской студии имени О.П. Табакова предполагает формирование на занятиях образовательной среды. Особенностью этой среды выступает разработка «эмоциональной драматургии урока» (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин) 29, широко используемая в современной педагогике.

Процесс включения театральных технологий в разучивание вокальных партий с детьми имеет ряд условий:

- синтетический характер исполнения;
- целостность теоретической и практической вокальной (музыкальной) деятельности;
- построение обучения «от простого к сложному»;
- развитие у детей способностей к импровизации;
- критическое осмысление достигнутого художественного результата.

Наиболее полно эффективность использования театральных приемов и методов при обучении детей вокалу прослеживается в ходе подготовки спектакля. Как правило, детская студия имени О.П. Табакова ставит один спектакль в года. На примере одного из них, «Приключения Незнайки на Луне», рассмотрены этапы сценической подготовки учащихся к участию в спектакле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная квалификационная работа ставила своей целью обосновать способы подготовки учащихся, направленные на развитие вокальных

профессиональных качеств в условиях театральной студии (Детской студии имени О.П. Табакова). Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.

Наиболее полно творческий потенциал детей раскрывается через театральную деятельность в условиях театра-студии. Педагогический потенциал театров-студий заключается в создании особой креативной среды, под воздействием которой у детей формируются нравственные идеалы, мотивация на саморазвитие и творческую самореализацию. Главным инструментом развития и воспитания личности в студии является театральная педагогика, широко используемая педагогами системы дополнительного образования.

Отличительной чертой дополнительного образования в театральной сфере является вхождение ребенка в профессиональный коллектив, объединенный на основе общих интересов. Основными принципами студийной педагогики с детьми выступает триединство «развитие – становление – обучение». Целью педагогов театральной студии является развитие мотивации детей к творчеству, к креативным поискам, к самопознанию. Помимо обучения, студии решают задачи индивидуального развития личности, профессиональной ориентации.

В Детской театральной студии имени О.П. Табакова города Саратова вокальную подготовку проходят учащиеся разных возрастов: младшего (6-8 лет), старшего домутационного и предмутационного возраста (9-10 лет, 12-13 лет) и подросткового возраста (14-18) лет.

Включение в процесс обучения вокалу в театрализованных действиях способствует развитию у учащегося художественно-речевого, певческого, музыкального, танцевального, сценического творчества. Это самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятия заторможенности, зажимов, который идет через игру и сценическое движение, импровизацию и фантазию.

В процессе вокально-сценической подготовки учащихся Детской студии имени О.П. Табакова используются игровые методы, методы физических действий, пластического интонирования, импровизации, эстетического убеждения и другие. Они оказывают существенное влияние на развитие вокального слуха, регуляцию процессов дыхания и звукообразования, формирование навыка различать эмоциональную выразительность произведения. С помощью данных методов развивается высокая координация движений, артистичность, эмоциональность.

Соединение вокально-исполнительской и театральной деятельности расширяет возможности творческой реализации воспитанников детской студии имени О.П. Табакова в ходе постановок спектаклей театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева. Детской студией имени О.П. Табакова реализовано семь театральных постановок: «Алиса в стране чудес», «За зиму снова лето», «Кентервильское приведение», «Маугли», «Питер Пэн и Венди», «Приключения Незнайки на Луне», «Эмиль из Лённеберги». Полученные детьми знания, умения и навыки приобретают интегративный характер; способствуют формированию профессиональных качеств и в серьезной степени влияет на профориентационный выбор детей.