Интеграция театральных элементов в процесс преподавания предметов музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ

Современные федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам в области искусств ориентированы на формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. В частности, акцент делается на развитии связной речи, коммуникативных умений и навыков коллективного взаимодействия. Это создаёт нормативное обоснование для использования театрализации: данный метод позволяет в практической, игровой форме решать задачи развития универсальных компетенций одновременно с углублением понимания музыкального материала.

Развитие связной речи и коммуникативных навыков – важная задача музыкального образования. В детских школах искусств (ДШИ) эффективным инструментом для её решения становится **театрализация** на уроках музыкально-теоретического цикла (слушание музыки, музыкальная литература, сольфеджио).

Актуальность темы обусловлена:

- необходимостью преодоления формального усвоения теоретических знаний;
- потребностью в развитии речевой культуры учащихся;
- важностью формирования коммуникативных компетенций через синтез искусств;
- потенциалом театрализации для глубокого понимания музыкального содержания.

Цель статьи – раскрыть некоторые методические подходы к использованию театрализации как средства развития связной речи и коммуникативных навыков на уроках музыкально-теоретического цикла в ДШИ.

Задачи:

- обосновать связь между восприятием музыкального образа и развитием связной речи;
- представить конкретные приёмы театрализации, способствующие речевому развитию;
- продемонстрировать примеры упражнений для уроков слушание музыки, музыкальной литературы, сольфеджио;
- оценить влияние театрализованных практик на коммуникативные компетенции учащихся.

Музыкальный образ и речь тесно связаны через *эмоциональную* выразительность (интонация, динамика, тембр), *структурную организацию* (мелодия – фраза, ритм – синтаксис, форма – композиция текста) и *ассоциативное мышление* (музыка вызывает

образы, которые требуют вербального описания). Поэтому, театрализация становится мостом между этими видами деятельности, позволяя:

- перевести музыкальные впечатления в словесную форму;
- развить умение точно и выразительно описывать музыкальные явления;
- сформировать навыки публичного выступления и аргументации.

Развитие связной речи на уроках слушания музыки и музыкальной литературы достигается через активное применение приёмов театрализации:

- **ролевое рассказывание** – учащиеся выступают в роли «гида по эпохе», «композитора», «критика», описывая произведение от первого лица (например, VI класс – при знакомстве с оперой «Иван Сусанин» М.И. Глинки, возможны «ролевые рассказывания» от лиц: композитора, либреттиста, историка, директора театра, певца, друзей М.И. Глинки);
- **инсценировка сюжетов** – разыгрывание сцен из опер, балетов, программных пьес с комментариями (например, II класс – Симфоническая сказка С. С. Прокофьева «Петя и волк» – учащиеся по очереди выходят, называют своего героя и играют короткий фрагмент его темы, затем все вместе разыгрывают мини-сценки (например, «Птичка и кошка», при этом учащиеся комментируют:
- как тембр инструмента помог передать характер героя?
- какие слова лучше всего описывают действия персонажей?);
- **«живые картины»** – создание статичных композиций по мотивам произведений с последующим описанием настроения, характеров, событий (например, I класс – П. И. Чайковский, «Времена года» – «Октябрь. Осенняя песнь» – выразить настроение осени через композицию и мимику, подобрать точные слова/стихи/высказывания для описания музыкального образа. Создание «живой картины»: класс делится на группы: «деревья», «опавшие листья», «туман», «дождь»; участники по очереди описывают свои образы – «Я – клён, роняю листья, мне грустно прощаться с летом», «Я – дождь осенний, седой и печальный», в общем, «Картина грустная и красивая, тихая, задумчивая, в ней чувствуется прощание с теплом».
- **диалоги персонажей** – составление и разыгрывание диалогов-дуэтов между героями музыкальных произведений (например, VII класс – Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин» – дуэт Татьяны и Онегина (сцена объяснения), сначала прослушать и проанализировать: какие чувства испытывают герои? Как музыка передаёт их состояние

(динамика, темп, мелодия)? Какие слова наиболее важны в тексте? Разыгрывание диалога/дуэта с комментариями).

Театрализация на уроках сольфеджио – эффективный метод, который оживляет изучение музыкальной грамоты и делает процесс обучения более увлекательным. Он помогает преодолеть психологические барьеры, развить музыкальный слух, чувство ритма и интонацию, а также стимулирует творческое мышление и эмоциональную выразительность учащихся.

Что включает театрализация сольфеджио:

- **ритмодекламацию** – проговаривание текста с соблюдением музыкального ритма с жестами и движениями;
- **вокально-пластические этюды** – разыгрывание диалогов между музыкальными персонажами с жестами и движениями (например, «разговор» мажора и минора, нот или длительностей);
- **«музыкальный рассказ»** – сочинение мини-историй, отражающих развитие мелодии, игровые сюжеты и уроки-путешествия:

  ♯ *для младших классов (1–3):* «Путешествие в Страну Сольфеджио» по станциям «Нотная», «Ритмическая», «Поэтическая»; «Весёлые нотки играют в прятки», «Тайна пропавших нот», «Дело о похищенных интервалах», «Музыкальный зоопарк», «Музыкальный кроссворд»;

  ♯ *для средних классов (4–6):* «Секреты музыкального диктанта», «Ритмические головоломки», «Башня аккордов», «Сочини и спой», «Музыкальный кроссворд»;

  ♯ *для старших классов (7–9)*: «Гармоническое путешествие», «Полифонические диалоги», «Загадки хроматики», «В мастерской композитора», «Музыкальный кроссворд»;
- **звуковые ассоциации** — подбор слов и словосочетаний, описывающих характер интервалов, аккордов, ладов (например, «мажор – солнечный, радостный», «уменьшенная септима – тревожная, напряжённая» и т.д.).

Общие рекомендации по работе с театрализации на уроках сольфеджио:

1. **Соблюдать поэтапность в освоении материала:** начинать с медленного темпа, постепенно его ускоряя по мере освоения ритма.
2. **Отрабатывать ритм изолированно перед соединением с текстом:** сначала прохлопать или простучать ритмический рисунок, затем проговорить текст в заданном ритме.

3. **Использовать дирижирование** для наглядного закрепления музыкального размера и тактирования — это помогает учащимся лучше ощутить структуру произведения.
4. **Дополнять работу над ритмом двигательными элементами:** включать шаги, прыжки, жесты или пластические движения, которые подчёркивают акценты и доли такта — это углубляет восприятие ритма на кинестетическом уровне.
5. **Чередовать формы работы:** практиковать как индивидуальное исполнение (для отработки личных навыков), так и групповое (для развития ансамблевого взаимодействия и чувства ритма в коллективе).
6. **Стимулировать творческую импровизацию:** предлагать учащимся сочинить собственный текст или подобрать слова к заданному ритмическому рисунку — это развивает креативность и закрепляет понимание ритмических структур.
7. **Интегрировать ритмодекламацию в изучение теоретических тем сольфеджио:** связывать упражнения с текущими темами (размерами, длительностями, акцентами, синкопами, триолями и т.д.), чтобы закрепить теоретические знания на практике и показать их связь с живым музыкальным материалом.

Как театрализация способствует развитию речи и коммуникативных компетенций

В процессе работы над ролями, диалогами и инсценировками учащиеся активно используют новые слова, учатся строить связные высказывания, подбирать синонимы, антонимы, осваивать грамматические и музыкальные конструкции, что способствует *активизация словаря и совершенствование грамматического и музыкального строя речи.*

Ролевые диалоги и импровизации побуждают детей чётко и понятно изъясняться, улучшать качество речи, учиться выражать мысли последовательно и выразительно активно развивая *диалогическую и монологическую речь.*

Совместная работа над постановками, распределение ролей, обсуждение сюжета способствуют формированию навыков сотрудничества, умения учитывать позицию других, договариваться и решать конфликты способствуют *развитию эмпатии и умения взаимодействовать в группе.*

Благодаря театрализованной деятельности на уроках музыкально-теоретических дисциплин создаётся комфортная образовательная атмосфера, что помогает учащимся преодолевать психологические барьеры, связанные с публичными выступлениями. Регулярное включение игровых и театральных приёмов приводит к заметным результатам: ученики становятся более открытыми, активнее участвуют в обсуждениях, увереннее исполняют музыкальные фрагменты и лучше взаимодействуют в группе, что положительно сказывается на общем уровне их коммуникативной и исполнительской компетентности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белобрыкина О.А. Волшебный мир домашнего театра. М., 1999. -189 с.
2. Волкова, А. И. Психология общения Текст. / А. И. Волкова. Ростов н/Д. : Феникс, 2007.- 446 с.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. М., 2001. - 126 с.
4. Ершов, П. М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя Текст. / П. М. Ершов, А. П. Ершова, В. М. Букатов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МПСИ; Флинта, 1998. - 336 с.
5. Завадский Ю. А. Об искусстве театра. М. : Юнити, 2011.- 445 с.
6. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока: М.,1993. - 14 с.
7. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб. : Питер, 2009. - 448 с.
8. Сац Н.И. Дети приходят в театр. М. : Искусство, 1961.- 312 с.
9. Тарасова К. В. Развитие музыкального мышления учащихся в процессе обучения сольфеджио // Онтогенез музыкальных способностей / НИИ дошк. воспитания АПН СССР; ред. К. В. Тарасова. – М.: Педагогика, 1988.
10. Фельзнештейн, В. О музыкальном театре Текст. / В. Фельзнештейн. -М. : Радуга, 1984. - 407 с.
11. Финкельштейн Э. И. Музыка от А до Я. – Санкт-Петербург: Композитор, 1997. - 120 с.
12. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности школьников. М. ВЛАДОС, 2004. - 54 с.
13. Эльконин, Д. Б. Психология игры Текст. / Д. Б. Эльконин. М. : Владос, 1999.- 358 с.
14. Эльконин, Д. Б. Творческие ролевые игры детей дошкольного возраста Текст. / Д. Б. Эльконин. М. : Изд-во Академии пед. наук, 1957. - 24 с.