

**ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА НА ДИСЦИПЛИНАХ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ЦИКЛА
EMOTIONAL AND COGNITIVE COMPONENT OF THEATER ARTS ON
DISCIPLINES OF VOCAL AND CHORAL CYCLE**

**КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
KUZNETSOVA GALINA VIKTOROVNA**

кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

Ph.D. (Pedagogical Sciences), an assistant professor of music education "Elets State University named after I.A. Bunin"; e-mail: galina.kuznecova.55@bk.ru

Ключевые слова: высшая школа, музыкальное образование, театральное искусство, эстетическое воспитание, направленность выбора репертуара, художественный образ.

Key words: high school; music education; theatrical art; aesthetic education; orientation of choice of repertoire; artistic image.

Аннотация: Специфика подготовки будущего специалиста тесно связана с содержанием музыкального образования. Театральное искусство является педагогическим условием для познания, школой нравственного и эстетического воспитания. Оно настраивает на позитивно-творческий эмоциональный подъем, яркое эстетическое переживание, удовольствие в процессе общения с произведением искусства. В данной статье раскрываются направления выбора репертуара. В выборе учебного материала-репертуара необходимо учитывать гедонистическую, педагогическую, коммуникативную, информационную, нравственно-эстетическую, психотерапевтическую направленность. Особое внимание отводится высокохудожественному репертуару, запечатлевающему в сознании целостный, динамически и драматически развивающийся художественный образ.

Abstract: A particularity of training of future specialists is closely related to the content of music education. Dramatic art is a pedagogical condition for learning, the school of moral and aesthetic education. It adjusts to a positive, creative, emotional lift, a bright aesthetic experience, a pleasure during a process of communication with a work of art. Directions of a choice of a repertoire are revealed in this article. A hedonistic, pedagogical, communicative, informational, moral, aesthetic, psycho-therapeutic orientation should be considered during selection of a educational repertoire. Special attention is given to a highly artistic repertoire imprinting a holistic, dynamically and dramatically developing artistic image on minds.

Высшая школа готовит не только узко профильных специалистов, но и гармонично развивающуюся личность: чутко реагирующую на все интонационные показатели и явления окружающей действительности, обладающую художественным отношением к организации и проявлениям поступков и действий.

Специфика подготовки будущего специалиста тесно связана с общим формированием творческой личности, которая в процессе своего развития приобретает неповторимую художественную индивидуальность: учитель-артист, учитель-режиссер и учитель-художник.

В этой связи возникает необходимость в создании определенных условий для формирования умений, навыков, художественных способностей в подготовке будущих учителей музыки. На дисциплинах вокально-хорового цикла они направлены на максимальное раскрытие личностных качеств: свободу и изящество решений, гармоничное развитие и саморазвитие творческого потенциала личности.

Театральное искусство с давних времен является средством познания жизни,

школой нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Использование практического опыта театральной педагогики стало популярным и массовым в виду своей позитивно-творческой эмоциональности и педагогической эффективности, своей художественно-эстетической природы. Это направление в художественной дидактике ставит задачей создание условий для реализации художественной одаренности, применения способов пробуждения открытия, развития творческой природы личности.

Выражением этого является нацеленность учителя на создание в процессе обучения особого «коммуникативного поля», в котором все связи и отношения устанавливаются в соответствии с закономерностями и возможностями художественного воздействия всех видов искусств на индивида. Такой силой эмоционального воздействия обладает театральное искусство. Оно синтетично, т.к. объединяет литературу, звучащее слово, музыку, пластику, изобразительное искусство, поэтому воздействует на формирование личности всей эмоционально-познавательной сферой.

В.С.Попов, П.В.Халабузарь выделяют репертуар как «самый важный, стержневой вопрос жизни творческого коллектива»[3, 15]. «Нужна музыка не как самостоятельное, что-то изолированное, а как часть единой, художественной культуры» (Д.Б.Кабалевский) [1, 166].

От яркости, убедительности воплощаемого художественного образа музыкального произведения преподавателем, умения адекватно реагировать на эмоциональную образность учеников, зависит активность всех участников события-действия и успех происходящего события-переживания. Процесс сопереживания, как результат совершаемого действия, является результатом последовательной и непредсказуемой смены настроения в развитии событий, свободная форма существования, построенная на эмоционально-образном контакте всех участников творческого коллектива.

Руководитель коллектива в процессе происходящих действий заряжает не только яркостью красок, вариативностью форм, но и экспрессивностью совершаемых действий, движений, интонаций, которые перестраиваются в процессе меняющейся «киноленты» событий и фактов. В обстановке неожиданности, исключительной праздничности, внезапности, зрелищного, динамического, драматического развития события-переживания ненавязчиво и естественно происходит процесс усвоения и закрепления изучаемого материала.

Увлечение, художественные впечатления, удовольствие от процесса переживания художественного образа вокально-хорового произведения, вдохновение, самоотдача,

радость, возникающие в процессе «сопереживания и действие в образе» и являются процессом познания. Через чувственное переживание и рефлексию пробуждается мысль-установка на движение к единству и взаимосвязи аппаратов переживания, осмысления и обучения.

Театральное искусство на современном этапе становится не только средством идейного и эстетического взаимодействия всех участников хорового коллектива, но и способствует естественному, одухотворенному, логическому осмыслению происходящих событий-действий в процессе творческого познания.

Содержание произведения искусства выражается в его необычной привлекательности, аксиологической природе художественного явления, которое, воздействуя на человека, *возвышает* и направляет его художественно-впечатляющее вдохновение, облагораживая внешне и внутренне. Накопление запаса духовных богатств через научное познание произведения искусства, отражённых интуитивно или преднамеренно автором, способно приносить радость, наслаждение, давать импульс новым положительным проявлениям, обогащать восприятие, развивать эмоциональность будущего специалиста.

Информация, которую получает будущий учитель музыки через чувственное восприятие произведения искусства, *способствует насыщению его внутреннего мира знаниями, формированию умений и навыков.*

Постижение художественного образа на основе **информационной** направленности произведения активизирует развитие индивидуальности через самостоятельное и творческое мышление, тренирует формирование повышенной чувствительности к переживаниям.

Содержание таких художественных произведений быстрее стимулирует развитие ассоциативного, художественно-образного мышления, будит фантазию, формирует поведение, деятельность личности. Будущий учитель через осознание произведения искусства с ярким художественным образом симультанно переживает радость, внутреннее удовлетворение, катарсис, что является побуждением к личностному и профессиональному росту, укреплению уверенности в своих силах.

Гедонистическая направленность содержания изучаемого материала раскрывается в способности входить в состояние духовного удовлетворения, наслаждения, катарсиса, о чём писали ещё в древней Греции. В приобщении к высококультурному наследию происходит процесс познания эталона красоты, процесс присвоения ценного культурного опыта поколений.

Данные изменения постепенно ориентируют человека в выявлении необходимых для него мыслей, чувств, настроений, выраженных в художественных образах, в значимом для него содержании, в пополнении своеобразного словаря - тезауруса. Следовательно, удовлетворение духа гуманными поступками, переживаниями, осознание прекрасного вызывают произведения искусства с *нравственно-эстетической* направленностью.

Произведение искусства, запечатлевающее в сознании целостный динамически, драматически и зрелищно развивающийся художественный образ, способно *пробудить интерес, увлечь и побудить к переживаниям*, выражающимся в эмоционально-творческой свободе действий будущего учителя.

Коммуникативная направленность содержания изучаемого материала способствует налаживанию связи между преподавателем и студентом в процессе взаимодействия. Яркость, драматичность, самобытность, органичность, театральность художественного образа произведения искусства и действий руководителя в процессе вокально-хоровой работы, оказывают влияние на длительность контакта с обучающимися и вызов адекватной реакции.

Динамическая направленность репертуара предоставляет реальную возможность для активизации процесса познания с помощью регулирования эмоциональных отклонений в учёбе и работе в пользу положительных. «Тихая, спокойная музыка служит для успокоения личности, а веселая, громкая — для ее активизации» [2, 19 с.]

Психотерапевтическая направленность изучаемого материала способствует присвоению личностью обучающегося изменённой действительности, которая способствует освоению навыков *публичного поведения, способов самовыражения и взаимодействия*.

Цель любого художника, в данном случае художника-преподавателя - отображение впечатлений, образов внешнего мира в единственно приемлемых для него способах. Способы самовыражения являются для будущего учителя музыки *средством, возможностью и содержанием передачи информации*, которая несёт определённую совокупность идей, переживаний, ценностного отношения к жизни, которая побуждает и направляет к творческим созиданиям.

Следовательно, в выборе учебного материала-репертуара необходимо учитывать гедонистическую, педагогическую, коммуникативную, информационную, нравственно-эстетическую, психотерапевтическую направленность. Особое внимание в содержании музыкального образования отводится высокохудожественному материалу, запечатлевающему в сознании целостный зрелищно, динамически и драматически

действующий, развивающийся художественный образ. При выборе репертуара необходимо подходить со всей ответственностью с позиций специфики использования характерных для музыкального образования методов, средств и технологию выразительных действий. Технология выразительных действий преподавателя определяется его художественно-эмоциональными, экспрессивно-выразительными способами самовыражения. Такие вокально-хоровые занятия развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность радоваться и восхищаться, думать, анализировать, воображать, искать отклик своим чувствам, переживаниям, настроению, проникать в замысел автора, в мир его чувств и мыслей.

Последствием перечисленных действий является позитивно-творческий эмоциональный подъем, яркое эстетическое переживание, удовольствие от радости познания себя в процессе общения с произведением искусства. «Восприятие, осмысление красоты - это основа, стержень эстетического образования, сердцевина той эстетической культуры, без которой чувства остаются глухими ко всему прекрасному» (В.А. Сухомлинский).

ЛИТЕРАТУРА

1. Кабалевский Д. Б. Дело всей жизни. Сборник. Составители: Е.Д. Критская, Г.А.Пожидаев.- М.: Искусство в школе, 1995. - 296 с.
2. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учеб пособие для студентов и препод. - М.: ВЛАДОС, 1997. - 384 с.
3. Халабузарь П. В., Попов В.С. Теория и методика музыкального воспитания. СПб.: Лань, 2000. - 224 с.