

Лахтеева Татьяна Алексеевна,

преподаватель высшей квалификационной категории,

МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6 имени Салиха Сайдашева»,

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия

**ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СПЕКТАКЛЕЙ И
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В ДМШ № 6 им. С. САЙДАШЕВА**

Время выдвигает свои требования: поиск новых форм в реализации творческих идей, воплощение творческого поиска, предвидение будущего, – всё это побудило пойти на эксперимент. И в 2005 году в ДМШ № 6 им. С. Сайдашева в учебный план в качестве «Предмета по выбору» была введена дисциплина «Актёрское мастерство». Для реализации театрального направления была разработана адаптированная рабочая программа учебной дисциплины, предназначенная для детей первого года обучения и желающих. По существу, это начальный курс актёрского мастерства. Учитывая специфику музыкальной школы, в данном курсе хорошо прослеживаются межпредметные связи, формируются важнейшие для музыканта качества: развитие произвольного внимания, концентрация и распределение внимания, развитие объёма памяти, умение «слушать» и «слышать», развитие чувства темпоритма и распределение дыхания. Всё перечисленное положительно сказывается на чёткости речи, понимании художественного произведения, его образном прочувствовании и т.д.; обеспечивает более эффективное обучение таким дисциплинам как сольфеджио, музыкальная литература, ансамбль, хор, оркестр. Двенадцать лет назад это был новаторский опыт, реализованный на базе нашей музыкальной школы, а на сегодняшний день театральное направление реализуется и в других музыкальных школах нашего города.

Результатом ежегодной работы являются музыкально-театрализованные представления: посвящение в юные музыканты «Алиса в стране музыкальных чудес», «Сказка про Балалаю», «Маленькая колдунья в гостях у Музыкальной Грамоты», «Музыкально-цветочные феечки в стране Музыки» и другие. В

представлениях участвуют и учащиеся, и преподаватели. Каждый музыкальный инструмент в постановке представлен через театрализацию.

Результатом деятельности за годы работы стали выступления на концертах. Так, «Вредные советы» по Б. Заходеру великолепно вписались и оживили концерт хорового отделения; концерт отделения народных инструментов «Дело было вечером, делать было нечего...» был весь театрализованным и стал приятным сюрпризом не только для приглашенного зрителя, но и для самих учащихся и преподавателей. Ребята принимают активное участие в концертах, приуроченных к празднованию 8 Марта, 9 Мая. Нашей традицией стало участие в Декаде инвалидов и выступления на городских площадках. Театрализация стала неотъемлемой частью детских блоков отчётных концертов школы: «Мы в радости светлой живем!», «Весенние зарисовки», «Уж ты, зайка, послушай!». Народные праздники «Науруз» и «Масленица» также стали ярким и запоминающимся представлением для зрителей. Музыкально-цветочные феечки достойно выполнили свою задачу – стали украшением отчетного Юбилейного концерта, посвященного 35-летию школы.

С большим успехом проходят новогодние музыкально-театрализованные представления: «В гостях у Матушки-Зимы», «Новогодние приключения Маши и Медведя», «Новогодние приключения Хоттабыча», «Как петух с обезьяной место делили». Каждый год новая программа – праздник для всей школы.

Другим видом театрализации, используемым в ДМШ, являются музыкальные спектакли. Было поставлено 10 спектаклей: «Репка», «Русская ярмарка», «Муха Цокотуха», «Дело было в лесу», «Кукареку». «Случай в лесу», «Рукавичная сказка, или как Ванюшку спать укладывали». В пьесах для кукольного театра актёрам пришлось овладеть вождением перчаточной куклы, играть «живым планом», петь, танцевать и играть на инструменте. находкой стало то, что дети играли и озвучивали театральные шумы на своих инструментах. Например, скрип ставней озвучивался скрипкой, а балалаечники не только выстроили свои роли, живо, с юмором, с учётом замечаний основных

артистов, самостоятельно расставили акценты, отыграли характеры героев, но и живым исполнением на инструменте более образно и красочно раскрыли сюжет спектакля. Проявилась творческая инициатива ребят.

В результате участия в представлениях дети приобретают сценический опыт, смелость публичного выступления, становятся более артистичными, успешными в музыкальном образовании решении жизненных ситуаций.

Музыка в театральной практике существует, вероятно, столько же времени, сколько существует сам театр и, безусловно, важное значение в спектакле имеет звуковое оформление. «Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии речи. Музыка составляет истинную сущность театрального представления. Музыка нас учит услышать то, что в театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что продолжает расти, расцветать в сознании и в сердце», – эти слова Ю.А. Завадского подтверждают то верное положение, что музыка в театре, не теряя принадлежности к музыкальному искусству, в то же время является частью искусства театрального. Театральная музыка должна быть лаконична, конкретна и сравнительно проста по форме.

По характеристикам музыка определяется как сюжетная, она может:

- характеризовать действующие лица;
- указывать на место и время действия;
- создавать атмосферу, настроение сценического действия;
- рассказывать о действии, невидимом для зрителя.

Сюжетная музыка играет значительную роль в характере места и времени действия.

Условная музыка, она может:

- эмоционально усиливать монолог и диалог;
- характеризовать действующих лиц;
- подчеркивать конструктивно-композиционное построение спектакля;
- обострять конфликт;
- рассказывать о действии за сценой;

- подчеркивать и усиливать финал и сказочные моменты в сценическом действии.

Но чаще всего функции музыки многозначны, то есть любая музыка в спектакле, представлении, выполняет, как правило, несколько функций одновременно.

Виды музыкального оформления:

1. Компиляция, то есть использование фрагментов из существующих музыкальных произведений, например, отрывки из симфонии.

2. Музыка, написанная специально для спектакля.

3. Шумы:

- звуки природы;
- производственные;
- батальные;
- бытовые.

Компиляция в музыкальном оформлении – работа над отобранной музыкой по органическому включению её в спектакль. Надо заметить, что подбор музыки и компиляция – это не одно и то же. При компиляции необходимо как бы «пересоздать» музыкальный материал в некоторое новое целое, отвечающее ритму, смыслу и характеру постановки. При компиляции вполне допустимо связывать воедино фрагменты из произведений разных композиторов. Важно при этом установить связь между фрагментами. А это не так-то просто сделать. Многообразие сценических эпизодов и единство подобранной музыки – вот необходимый синтез при компиляции. При постановках очень часто приходится применять компиляцию. Простой пример – фестиваль «Первый успех!» Выход ведущей – музыкально-цветочной феи, – которая начинает праздник, совершая волшебство: оживляет помощниц, музыкально-цветочных феечек, которые должны представить себя в пластическом этюде. Звучит увертюра «Вальс цветов», создаётся атмосфера нежности, полёта, а дальше по действию должно быть ускоренное развитие сцены, и вот здесь мы берём из этой музыки три подходящих фрагмента и

соединяем воедино (надеюсь, Петр Ильич Чайковский на нас не обиделся!). И уже музыкальный фрагмент задает атмосферу всего праздника, а артистам помогает ярче сыграть сцену.

Составляя план музыкального оформления спектакля, представления, прежде всего, отталкиваешься от сценического материала: сценария, пьесы и, конечно же, от режиссерского замысла, идеи. Это творческая задача – ввести музыку так, чтобы это было логически оправдано и эмоционально необходимо.

Применяемые методы использования музыкального материала.

Иллюстративно-изобразительный метод: акцент делается на внешней стороне действия, музыка повторяет то, что происходит на сцене. Здесь музыка может помочь ярче передать сценическое действие. Пример: сцена «Леса» из «Сказки про Балалаю». Лес не дает пройти Балалаю, борьба в виде пластического этюда и музыка соответствующе жесткая, делающая ярче происходящее действие на сцене.

Следующий метод – когда *выявляется общее настроение спектакля*, увертюра и финал выстраиваются в одном стиле, здесь музыка организует направление, в котором должна работать мысль и фантазия зрителя. Посвящение в юные музыканты «Алиса в стране музыкальных чудес», увертюра – песня В. Высоцкого «Песня Кэрролла» (Много неясного) в исполнении автора. Песня настраивает зрителя на философский настрой, заставляет его задуматься, возникает атмосфера таинственности и ожидания какого-то удивительного чуда, за которым мы сейчас пойдем, и никогда об этом не будем жалеть. И все представление идет в этом ключе. «Падение» Алисы в нору в сопровождении голоса за кадром и появление ее из-под рояля – это так необычно, но это так похоже на неё! Музыкальное сопровождение «Капельки серебра», напоминающее о красоте и хрупкости мира, – украшают выход ноток; оригинальное «выплывание» из-за занавеса Чеширского Кота (одна лапа, другая, затем морда и он сам...) плюс музыка... и зритель уже смеётся, он весь во власти героя, внимательно следит, а что там дальше...суета...все ждут Её Величество Королеву. И вот Белый Кролик

объявляет о её прибытии – фанфары! Туш! Все склоняются в поклоне. Торжество началось – Посвящение в юные музыканты! Подарки – музыкальные номера в исполнении лучших учащихся школы, – традиционная клятва, награждение и финал – фанфары! И все это время не покидает ощущение тайны бытия, которую надо разгадать: это то, что вызывает у ребят желание прийти сюда учиться музыке! Если начало спектакля вводит в предстоящее действие, то так называемые музыкальные финалы завершают восприятие, обобщают в музыке уже высказанное. Определяющим моментом при подборе музыки могут служить образы отдельных действующих лиц или общая характеристика определенной группы лиц. Яркий пример в одном из новогодних представлений – Разбойница со своей свитой, скачущая на лошади.

Этапы работы над спектаклем традиционны. Выбирается сценический материал: сценарий, пьеса. Проводится разбор, оговариваются образы, начинается этюдная работа по эпизодам. Составляется постановочный план. В плане музыкального оформления должны быть предусмотрены окончательно-установленные моменты действия, где должна звучать музыка, указанные музыкальные произведения или их фрагменты, вид звучания, продолжительность. Реплики на начало и окончание музыки. В дальнейшем все это ложится в основу так называемой музыкально-шумовой партитуры, по которой ведётся музыкальное сопровождение представления.

В ходе репетиций начинается подбор музыкального оформления к выбранным эпизодам. Может использоваться как классическая музыка, так и современная. В процессе репетиционной работы выверяется отобранный материал, насколько он подходит в той или иной сцене. Так, в процессе работы над спектаклем, представлением складывается окончательный вариант его музыкального оформления.

Безусловно, внедрение и развитие театрального направления на базе детской музыкальной школы – это инновация. Она видится в том, что уже сейчас ученик-музыкант учится, как и где можно использовать музыкальные

произведения, где можно применить свои навыки и знания, приобретенные в музыкальной школе.

Поэтому хочется, чтобы это направление получило широкую поддержку и развитие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. – М.: НГИК, 1994. – 32 с.*
- 2. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре: Учеб. пособие для театр. учеб. заведений. – М.: Искусство, 1975. – 248 с.*
- 3. Культурно-досуговая деятельность: Учебное пособие / Под ред. Жаркова А.Д., Чижикова В.М. – М.: Издательство МГУК, 1981. – 48 с.*