

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 371.486

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л.Н. Мещанова¹⁾, А.О. Шмидт²⁾

Институт искусств Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского
^{1,2)}e-mail: tmmo2013@yandex.ru

В работе представлена специфика музыкального театрального искусства как творческой синкретической деятельности. Отмечена воспитательная направленность музыкально-творческой деятельности индивида в процессе театрального исполнительства. Особое внимание уделено взаимосвязи театрального и музыкального искусства как условия успешности и результативности театрально-творческой деятельности ребенка. Рассмотрены основные направления деятельности руководителя детского музыкального театра, предложены виды и формы самостоятельной работы участников детского музыкального театрального коллектива. Центральным звеном в работе является проект «Волшебный мир театра», в котором разработана специфическая художественная направленность восприятия окружающего мира и воплощение его (восприятия) в театральных образах детьми-инвалидами, дан анализ теоретических положений о влиянии музыкально-театрального творчества на реабилитационный процесс детей с ограниченными возможностями, представлена практическая деятельность «Малого Хорового Академического Театра» СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Ключевые слова: интегративная творческая деятельность, музыка, детский театр, педагогический поиск, дети-инвалиды, реабилитация.

*Театр – это такая кафедра,
с которой можно сказать много добра
Н.В.Гоголь*

Одним из приоритетных направлений государственной политики в современном образовании признано формирование гармоничной и всесторонне развитой личности ребенка, параметрами которой считается образованность,

воспитанность, духовная и нравственная зрелость, готовность к саморазвитию и самовыражению. Дети-инвалиды составляют, к сожалению, достаточно большую часть общества и поэтому проблема социальной реабилитации или социализации таких детей является на данный момент актуальной темой для научного исследования.

Инвалидность (от латинского слова *invalidus* – несильный) включает в себя значительное число различных функциональных ограничений. Люди могут стать инвалидами вследствие физических, умственных или сенсорных дефектов, состояния здоровья или психических заболеваний. Такие дефекты, состояния или заболевания по своему характеру могут быть постоянными или временными. В настоящее время слово «инвалид» часто заменяется понятием «человек с ограниченными возможностями».

Особо хочется отметить, что социализация ребенка-инвалида средствами искусства прочно вошла в научную деятельность ученых. О врачебном, коррекционном и развивающем воздействии музыки на личность человека известно с давних времен (Аристотель, Платон, Пифагор). Восприятие музыкального произведения может изменять общее настроение индивида (например, минорные тональности зачастую провоцируют депрессию, быстрые темпы и пульсирующие ритмы возбуждают и т.п.), так как эмоции, возникающие при слушании музыки, различны в зависимости от интеллектуальных особенностей слушателя, его музыкальной культуры и музыкального опыта, а также от музыкальных предпочтений. В результате научных исследований появились такие понятия, как «арт-терапия», «музыкотерапия», «кинезитерапия», «вокалотерапия».

Несмотря на важность поставленной проблемы, мы можем констатировать, что в психолого-педагогической и, особенно, в музыкально-педагогической и методической литературе вопрос реабилитации ребенка-инвалида средствами театрализованного хорового искусства, которое представляет синтез «арт-терапии», «музыкотерапии», «кинезитерапии» и «вокалотерапии», не нашел достаточного освещения. Поэтому тема нашего исследования «Коррекционное развитие ребенка в условиях интегративной театрально-хоровой деятельности» представляется актуальной.

Цель исследовательской работы – рассмотреть теоретические и методические аспекты музыкального искусства, способствующие социальной реабилитации ребенка с ограниченными возможностями на примере Хорового театра.

Исходя из поставленной цели, в исследовании решаются следующие задачи:

- изучить роль музыки во всестороннем развитии личности ребенка с ограниченными возможностями;
- дать анализ художественно-творческой способности индивида в контексте театральной деятельности;
- рассмотреть интегративную театрально-творческую деятельность ребенка;
- представить проект социальной реабилитации детей-инвалидов «Волшебный мир театра» в условиях Хорового театра.

Объект исследования – интегративная театрально-творческая хоровая деятельность.

Предметом исследования является хоровое искусство как средство социальной реабилитации ребенка с ограниченными возможностями в условиях Хорового театра.

В работе в качестве методологической основы использованы научные труды и исследования российских ученых: Генераловой И.А., Метелягина А., Чуриловой Э. Г.

Информационной базой нашего исследования мы можем считать публикации в периодической печати; исследования, проводимые студентами в кафедральных проектах: Творческая лаборатория педагогических и исполнительских идей «Интеграция науки и практики в условиях модернизации художественного образования» и «Наука и творчество в рамках СНО»; анализ результатов практической деятельности Малого Хорового Академического Театра (анкетирование, результативность работы и т.п.).

Элементами научной новизны можно считать разработку теоретических и практических аспектов реабилитации детей-инвалидов через формирование и развитие творческих способностей в условиях хорового театра.

Практическая значимость полученных результатов очевидна, так как применение представленных в работе методических рекомендаций дает положительный результат в коррекционном воспитании детей с ограниченными возможностями посредством музыки: улучшается память, мыслительная деятельность, двигательная активность, увеличивается словарный запас. Вместе с тем, этот процесс проходит на базе культурного, художественного и музыкального обогащения личности ребенка, что, в конечном счете, способствует реабилитации и комфортному вхождению в социум ребенка-инвалида.

К одному из самых востребованных видов творческой деятельности относится детский театр, который имеет древнюю историю.

Сценическое искусство дарует зрителям ни с чем несравнимое чувство сопереживания, эмоционального соучастия в самом процессе творчества. Театр – особый и прекрасный мир. Он призван, как говорила великая русская актриса М.Н. Ермолова, делать людей духовно и нравственно богаче. Сила воздействия, которой обладает театр, как самое живое искусство, вовлекает зрителя в творческий процесс. Зачастую связь с театром традиционно осуществляется через эпизодичные, отдельные посещения профессионального театра и театральную самодеятельность.

Одной из увлекательных форм работы является детский музыкальный театр, куда можно привлечь широкий круг людей, имеющих различные интересы. Занятия в самодеятельном театре предполагают развитие творческой инициативы и творческой активности, индивидуальных актерских и музыкальных склонностей и способностей участников в процессе систематических занятий. Важной отличительной чертой является то, что освоение репертуара происходит путём импровизационного творчества.

Музыкальное театральное искусство – это синкретическое искусство, соединяющее в себе слово, музыку, танец, а также театральное действо. Ведь театр в широком смысле слова – это согласованность, стройность частей единого целого. Рассматривая специфику музыкального театрального исполнительства, мы выявили поэтапную систему репетиционной деятельности самодеятельного коллектива. При последовательном соблюдении этапов репетиционной деятельности, результатом грамотной организации коллектива и плодотворной работы является публичное выступление. Целевая установка репетиций на публичное выступление полностью изменяет результативность театрально-познавательной деятельности участников коллектива, то есть формирует интерес и готовность ребенка к освоению театрально-исполнительского искусства. Необходимо отметить, что искусство не только эффективно развивает художественную способность индивида, но и формирует его творческую активность, что в результате приводит к развитию интеллектуальных (познавательных) способностей ребенка. Интересно, что творческие способности необходимы человеку для плодотворной деятельности не только в области

художественного творчества, но и художественный, творческий потенциал, несомненно, проявится в разнообразных областях знания, в том числе и в точных науках.

Практическое знакомство исполнителей с искусством театра несет в себе воспитательное, образовательное и развивающее начало. В театральном действе исполнители должны виртуально представить себе героев, целенаправленно действовать в сценических условиях, раскрывать характер доступных им образов и содержания действия.

Начальный этап театрально-музыкального образования осуществляется в нескольких направлениях: детский музыкальный театр выступает как фактор развития «базовых качеств личности», в результате чего происходит ориентация на театральное творчество, в котором сочетаются действие, слово, музыка и танец.

Развивающая функция театрально-музыкального искусства проявляется в зависимости от возраста и характера театрально-творческой увлеченности участника. Для многих людей характерны интуитивно-целостные проявления, которые базируются на их природной художественной предрасположенности к театрально-игровой деятельности. Поэтому начальный этап обучения мы связываем, прежде всего, с играми, знаниями, полученными ранее в области музыки, литературы, истории и др. Именно синтетический, обогащающий аспект в изучении первичных основ искусства в значительной степени способствует целостному художественному постижению произведения.

Искусство музыкального театра рассматривается как интегративное действие, включающее в себя синтез многообразных искусств: театральных – речь, движение и пластика актера, воплощение сценического образа (костюм, грим, манеры и т.д.); музыкальных – сольное, ансамблевое и хоровое исполнительство, музыкальное оформление спектакля; световых – цвет и свет; изобразительно-пространственное оформление сцены – декорации. Используя синтез искусств в театрально-постановочной работе у участников и зрителей детского музыкального театра (ДМТ) формируется способность восприятия театрального спектакля как целостного явления, так и способность анализа отдельных составляющих этого спектакля. Вместе с тем, именно в такой деятельности формируется готовность индивида к восприятию искусства в сочетании с творческими самопроявлениями: импровизация, создание и домысливание, проигрывание малых сценических форм – этюд, сценка и т.д. Еще не разработано единой системы приобщения к театральному искусству, поэтому активная и значительная роль в развитии интереса к театру отводится детским учебным образовательным учреждениям разного типа.

Необходимое условие творчества – свобода, собственно, это даже не условие, это синоним творчества. Наша задача – помочь ребёнку вернуться к себе естественному, подлинному, свободному, ведь, как это ни парадоксально, даже у детей 5 лет заметны «зажимы», они вынуждены соответствовать требованиям, предъявляемым к ним взрослым. Поэтому процесс театрального творчества являет собой воспитание свободных людей. Основной задачей «сценического движения» является достижение абсолютной мышечной свободы, лёгкости и непринужденности в работе с собственным телом, прочное освоение физических навыков, снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха. Несомненно, что в процессе театральной работы над ролью, актер (ребенок) должен координировать физическое движение с вокальным звучанием, следовательно, необходимо, чтобы физические движения помогали, а не препятствовали звучанию голоса.

Занятия в детском музыкальном театре – это не только удовольствие, но и труд – творческий, увлеченный, требующий настойчивости, готовности расширять свои знания и совершенствовать умения. Именно в этой деятельности важен не столько сам процесс, сколько его результат, который зависит, в первую очередь от преодоления трудностей психологического, инициативного, музыкально-исполнительского и театрально-исполнительского характера.

Иногда говорят, что все маленькие дети – артисты. Однако практика показывает, – не все, хотя большинство детей любят «пообезьянничать», стремятся привлечь к себе всеобщее внимание, но есть и такие, кто не хочет этого. Театральная творческая деятельность ребенка всегда проходит на публике, поэтому привлекательна далеко не для всех. Вместе с тем творчество привлекает всех детей и все дети – творцы, но в разных сферах человеческой деятельности: одни склонны к музыкальному творчеству, других привлекает изобразительное искусство, третьи любят копировать или подражать кому-то, кто-то предпочитает конструировать, кто-то – сочинять и т.п. Но всех детей объединяет творческое начало их личности, которую нельзя принуждать, заставлять и ставить в безвыходную ситуацию, где ребенок чувствует себя «смешным неумехой», «нелепым чудаком», «хуже всех». Руководителю необходимо учитывать интересы каждого участника коллектива, находя важное и ответственное дело каждому, подчеркивая ответственность и незаменимость ребенка в порученном ему деле, в котором он может самореализовать свой творческий потенциал. Работая над конкретным представлением, можно разделить обучающихся на «артистов» и «группу обеспечения». Без группы обеспечения спектакль состояться никак не может, поэтому они такие же уважаемые участники действия, как актёры.

Как синтетический вид искусства, театр удовлетворяет самые разнообразные эстетические запросы ребят, приобщая их к литературе, декламации, танцу, музыке, живописи, создавая для каждого юного актера возможность проявлять себя. Ещё 450 лет назад Я.А. Каменский настаивал на введении в учебных заведениях театральных представлений, видя в них «эффективное средство для изгнания душевной вялости и возбуждения живости».

Воздействие театра волшебное. В процессе театральной работы у школьников пробуждается любовь «к искусству в себе, а не к себе в искусстве» (выражение К.Станиславского). Глубокое ощущение эстетических ценностей может страховать и ребёнка, и педагога от банальности, вульгарности, то есть формировать хороший художественный вкус.

Детский музыкальный театр – это форма песенного музицирования, освоение репертуара в котором происходит путём импровизированного песенного распева. Организация таких театров приобретает всё более массовый характер. Существование в школах (общеобразовательных, коррекционных, музыкальных или в школах искусств) детского музыкального театра может стать почвой для эффективного развития индивидуальных творческих способностей исполнителей, а также базой эстетического воспитания в целом.

Детский музыкальный театр подразумевает возможность более ёмкого обращения к музыке. В нём можно заниматься и народно-прикладным искусством (самостоятельным изготовлением костюмов, масок, практическим освоением орнамента), словесными и театральными жанрами народного творчества, например, создание театрализованных постановок.

Детский музыкальный театр (ДМТ) вовсе не должен превращаться в «концертную единицу», заполняющую собой обязательные мероприятия отчётного

характера. Важна постоянная погруженность участников театра в сферу своего интереса – традиционное театральное творчество. В работе такого театра принимают участие исполнители в силу своих склонностей и способностей. Потому в процессе участия в детском музыкальном театре у детей развиваются не только навыки пения, танца, но и формируются актёрское мастерство, дикция, культура поведения, навыки общения, самостоятельность, ответственность, нравственность, патриотизм и многие другие положительные качества личности ребёнка.

Человек, введенный в театр, – это человек, открыто воспринимающий мир, реализующий свое мировоззрение на базе доброго и творческого отношения к жизни, быту, деятельности, способный принимать опыт предыдущих поколений и реализовать его в современной жизни, создавая прекрасное, умножая и сопереживая ему. Именно такой человек является показателем высокой нравственности, образованности личности с богатым духовным внутренним миром и поэтому необходимо осуществлять работу в рамках театрального воспитания, так как в данной творческой деятельности дети получают разностороннее развитие своих способностей.

Участник ДМТ в условиях музыкально-театральной деятельности, которая носит интегративный характер, осваивает театральное музыкальное исполнение и импровизацию на основе осмысления, деятельности, поэтики и музыки в их взаимосвязи, в результате чего развивается и отчетливо проявляется художественно-творческая способность индивида.

Для того чтобы театрально-творческая деятельность стала продуктивной и заинтересовала своим творческим процессом участников коллектива, педагогу-руководителю, необходимо, прежде всего, грамотно организовать и спланировать поэтапно деятельность по организации и проведению занятий в ДМТ. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что деятельность педагога по организации коллектива и репетиционной работы основывается на определённой системе, которая включает в себя несколько этапов.

Сценарии построения занятий могут быть разнообразными, учитывая многие объективные и субъективные условия, это, может быть определение времени занятий, учет погодных условий, психических состояний и настроения участников, психологические зависимости в детском коллективе, физическое состояние маленьких актеров и т.п. Занятия могут начинаться с музыкальных (распевания) и не музыкальных игр и упражнений (занимательные игры), в результате которых исполнительский состав делится на необходимое руководителю для дальнейшей работы количество групп.

Успешность и результативность деятельности ДМТ, зависит, прежде всего, от взаимосвязи театрального и музыкального искусства, поскольку без развития музыкальных способностей, без умения ритмично и выразительно двигаться, без определённых вокальных навыков добиться значительных результатов в данном творчестве невозможно. Поэтому на начальных занятиях первоочередными задачами являются раскрытие актёрских, музыкальных задатков и способностей, а в дальнейшем базисом работы становится формирование культуры речи, техники вокального (соло, ансамбль) и хорового пения, активизация познавательных процессов. Участники музыкального театра учатся моделировать своё поведение, вспоминать и восстанавливать полученные знания, впечатления, ощущения и чувства. Далее перед актерами ставятся более сложные задачи, увеличивается количество упражнений и творческих заданий, которые формируют готовность к улучшению качества их исполнения.

Создание спектакля – очень увлекательное и творческое совместное (коллективное) действо. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки музыкального спектакля даже не очень активных и открытых для общения детей, которые смогут преодолеть свои комплексы, такие как застенчивость, зажатость, стеснительность и т.д. В ходе подготовки к спектаклю необходимо соблюдать несколько основных принципов:

- не перегружать актера;
- не навязывать своё мнение;
- не позволять одним исполнителям вмешиваться в действия других;
- предоставлять всем актерам возможность попробовать себя в различных ролях, не распределяя их среди наиболее способных.

Цель учебно-воспитательной работы состоит в формировании музыкального вкуса участников музыкального театра, воспитании их нравственных и эстетических чувств. Таким определением цели мы хотим подчеркнуть важность учебно-воспитательного процесса в самодеятельном коллективе, как целенаправленного воздействия на ребенка в плане формирования его мировоззрения, восприятия через воспитание эстетических чувств, взглядов и пристрастий, что особенно ценно для деятельности театра. Само понятие «учебно-воспитательная работа» раскрывает две стороны этого единого процесса: обучение и воспитание. Это означает, что руководитель, обучая определённому жанру театрального искусства, имеющего свой специфический язык, свои творческие закономерности, формирует эстетическое и гражданственное мировоззрение, идеалы, художественный вкус участников музыкального театра.

Основные направления учебно-воспитательного процесса взаимосвязаны, поскольку в самодеятельном коллективе, в отличие от учебного заведения, воспитательный процесс непосредственно связан с исполнительской деятельностью и всецело подчинён ей. Здесь учебные и воспитательные задачи решаются непосредственно в процессе подготовки произведения к исполнению, а теоретические сведения даются в ходе подготовки репертуара, разучивания конкретных произведений.

Необходимо помнить, что репертуар является основой творческого роста самодеятельного коллектива и важным средством идейно-эстетического воспитания участников. Репертуар фольклорного театра зависит от местных традиций и уровня вокально-технической подготовленности участников коллектива. Отбирая произведения для творческой деятельности ДМТ, нужно иметь в виду насколько содержателен сам драматургический, поэтический, музыкальный материал, над которым будут работать участники и в какой мере данный материал способствует развитию творческих способностей исполнителя, то есть насколько совершенствуется актерское мастерство в плане техники исполнения, чувства формы, формируются навыки театрального и музыкального исполнительства. При этом руководителю важно раскрыть идейно-художественную ценность той или иной постановки. Для активности восприятия произведения нужно показать яркость, красоту, богатство, самобытность образов. Художественная подача материала повышает эмоциональный настрой участников, что также способствует восприятию произведения, сопереживанию его содержания и осмыслению заложенных в нем нравственно-эстетических идеалов.

Систематическое накопление репертуара в течение всей работы в музыкальном театре предполагает выработку у участников устойчивых эстетических критериев в оценке произведений.

Театральная игра в ДМТ, как сложный процесс, сочетающий в себе слово, танец и музыку, основывается на активном участии актера, который является не просто пассивным исполнителем, действующим согласно указаниям руководителя, а соучастником творческого процесса. Ход занятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через активное творчество исполнителя. Занятия проводятся в занимательной, интересной форме, построенной на сюжетной основе.

Важная роль в занятиях детского музыкального театра отводится самостоятельной работе участников постановок.

Мы предлагаем такие виды самостоятельной работы обучаемых:

- разработка сценария постановки выбранного мини-спектакля или детской песни;
- создание музыкальной инсценировки детских песен;
- некоторые аспекты режиссерской работы в детском музыкальном спектакле;
- организационные вопросы в работе над детским спектаклем;
- работа по самостоятельному изготовлению костюмов для детского театра;
- выбор пьесы для спектакля, составление плана работы над постановкой спектакля;
- вокальная работа в детском музыкальном театре;
- работа над текстом (дикция, артикуляция, динамика, ударение, выразительность и т.д.).

Основными формами самостоятельной работы над драматургическим материалом являются создание новой оригинальной пьесы; инсценировка литературного произведения; адаптация готовой пьесы к условиям конкретного театрального коллектива.

Приведем примеры практических занятий.

Занятие 1

- Подбор репертуара.
- Анализ пьесы (инсценировки).
- Коллективное обсуждение репертуара с детьми.
- Распределение ролей.
- Объяснение характера и содержания образа ребенку.

Занятие 2

- Прочтение текста – коллективное.
- Индивидуальное чтение текста своей роли в соответствие с авторскими ремарками.

Занятие 3

- Исполнение ролевого текста с привлечением юного актера к речевой импровизации.

Занятие 4

- Решение музыкально-пластических (пение соло, ансамбль, хор, танцевальные эпизоды и т.п.) и изобразительно-пространственных элементов (эскизы декораций, костюмы) оформления спектакля.

Занятие 5

- Анализ обстоятельств и мотивов действия персонажей, уточнение, закрепление.
- Работа над отдельными мизансценами и эпизодами спектакля.

Занятия 6-8

- Рабочая репетиция: выразительность речи, дикция, эмоциональность, пластика, музыкальное исполнительство в отдельных сценах и эпизодах спектакля.

Занятие 9

- Рабочая репетиция спектакля с реквизитом, декорациями, музыкальным текстом и музыкальным фоном.

Занятие 10

- Генеральная репетиция. В основе лежит не столько театрально-музыкальный подход к исполнению ребенком роли, сколько его психологический настрой на публичное выступление.

Премьера спектакля всегда несет в себе ответственность и волнение, страх и зажимы юных исполнителей на фоне их стремления раскрыть и показать себя в высоком талантливом ракурсе. Анализ премьеры со стороны руководителя осуществляется в форме доброжелательного диалога с детьми-исполнителями и детьми-зрителями. Для детей очень важно наличие наглядности их успехов: видеозаписи спектакля, организации выставки рисунков по спектаклю или стенда с фотографиями актеров, интересно создание своеобразного архива ДМТ – альбома с фотографиями.

В своей работе мы используем и инновационные методы:

- элементы проектной деятельности;
- метод художественно-педагогического моделирования;
- дискуссия как интерактивный метод обучения;
- метод коммуникативных умений и способности к моделированию ситуаций.

Таким образом, базисным принципом интегративной театрально-творческой деятельности руководителя ДМТ является расширение возможностей исполнителя, то есть работа в «зоне его ближайшего развития», а не тактика доступности. Основу нашей театральной игровой методики составляет индивидуальный подход, уважение к личности участника музыкального театра, вера в его способности и возможности. Стремление к новому, необычному (творческому) решению поставленной задачи (реплика, этюд, сценка и т.п.), анализ находок и неудач юных актеров – вот те параметры, на которых руководитель стремится воспитать в актерах самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности исполнителей, тем радостнее атмосфера занятий, тем больше удовольствие получают они от совместного творчества, тем ярче и красочнее становится их эмоциональный мир. При соблюдении этих условий участники детского музыкального театра будут ждать каждой репетиции с нетерпением, работать с интересом, готовностью к перевоплощению и удовольствием.

Представляем Проект социальной реабилитации детей-инвалидов в условиях детского музыкального театра «Волшебный мир театра». Как отмечалось ранее, одним из приоритетных направлений является создание условий для формирования ответственной инициативной личности ребенка с ограниченными возможностями, активно взаимодействующей с социальной средой.

Описание проекта. Принципиально новый взгляд на проблему детей-инвалидов связан, во-первых, с признанием новых приоритетов в области образования, а во-вторых, с поворотом в общественном сознании от «культуры полезности» к «культуре достоинства». Человек с ограниченными возможностями должен рассматриваться не только как субъект социально-педагогической помощи и заботы, но и как активный субъект общества, причем именно окружающий социум и формирует, и создает базу и условия для максимально возможной его самореализации и интеграции в общество. В связи с этим поиск оптимальных путей обучения,

воспитания и социальной интеграции детей с ограниченными возможностями является одной из актуальных психолого-педагогических задач в современном обществе, как в образовательной, так и в социальной сфере, поскольку сегодня примерно каждый десятый житель Земли – инвалид и тенденции к уменьшению их численности не наблюдается. При этом трое из десяти инвалидов – дети.

Дети-инвалиды – аутсайдеры современной жизни, мир этих детей, в силу болезни, ограничен стенами школы-интерната, больницы, дома или детского дома, ограничен и круг их общения. Инвалидность трактуется как ограничения в возможностях, обусловленные физическими, психологическими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество и вести в нем активную жизнедеятельность. Применительно к детям-инвалидам в качестве синонима используется понятие «дети с ограниченными возможностями».

Специфика детской инвалидности состоит в том, что ограничение жизнедеятельности возникает в период формирования высших психических функций, усвоения знаний и умений, становления личности. В этом смысле детская инвалидность представляет серьезную проблему, поскольку накладывает ограничения не только на проявления личности, но и на процесс ее формирования в целом.

В социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями особую роль играет искусство, которое открывает путь к освоению огромного, многовекового человеческого опыта для формирования эмоциональных критериев личности как ощущения смысла жизни, эмоционально-ценностного отношения к миру. Искусство способно порождать особое психоэнергетическое поле, транслирующее положительную энергетику творцов слушателям и зрителям. Эта энергетика обладает множественностью воздействия: она способна исцелять человека и возвращать к жизни, стимулировать его интеллект и оказывать психологическую помощь, вселять надежду и укреплять уверенность в себе.

Для работы с детьми-инвалидами в последнее время все чаще стало привлекаться искусство (арттерапия, музыкотерапия и др.). Однако возможности искусства используются не в полной мере, нет достаточного количества специалистов в этой области, с особенностями реабилитационной и коррекционной работы мало знакомы будущие учителя музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры. Не используются и огромные возможности вокально-хорового исполнительства.

Уникальность проекта состоит в использовании в работе с детьми-инвалидами хорового пения в сочетании с пластическими движениями и театральным действием. Целенаправленное воздействие хорового пения и театрального искусства в социально-реабилитационной работе с такими детьми позволит решить многие задачи коррекционно-педагогического воздействия.

Программу реализует студенческий Малый Хоровой Академический Театр (МХАТ) для детей. Коллектив уже имеет опыт такой работы с детьми детского дома №2, школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей, санатория «Октябрьское ущелье» и др.

Искусство хорового театра берет свое начало от традиций русского народного песенного фольклора, когда песни не просто пелись, а «игрались». Это искусство, вобравшее в себя характерные приметы времени, глубоко проникает в жанры «чистой» музыки, тем самым, открывая богатый простор новым зрительным и слуховым ассоциациям, ранее не использованным возможностям воздействия на публику, создавая более объёмные художественные концепции. Хоровая

театрализация использовалась такими выдающимися дирижерами-хормейстерами как А. Юрлов, Б. Тевлин и др.

В системе педагогического образования г. Саратова уникальным явлением стало создание в 1999 году на кафедре Института искусств Саратовского Государственного Университета им. Н.Г.Чернышевского студенческого Малого Хорового Академического Театра (МХАТ) – творческого объединения детских и юношеских музыкальных театров. Деятельность Малого Хорового Академического Театра предполагает использование синтеза искусств: хорового пения, дирижирования, ритмической пластики, хореографии и драматургии. Саратовский МХАТ для детей – дипломант и лауреат городских и областных конкурсов, в 2001 году – лауреат областного Фестиваля, а в 2003 году – лауреат Международного Фестиваля школьных и студенческих музыкальных театров «Музыка. Театр. Дети». Коллектив Малого Хорового Академического Театра выступал в Большом зале консерватории им. Л.В. Собинова, в музее им. А. Радищева, в областном Доме науки и культуры, школах города и области. МХАТ регулярно дает благотворительные концерты воспитанникам детских домов, в санатории «Октябрьское ущелье», школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей, «С(К)ОШ № 1 VIII вида», школе-интернате № 4 VI вида г. Саратова, детском гематологическом отделении клиники профпатологии и гематологии СГМУ и др.

Выступление МХАТа благодаря театрализации хорового исполнения превращается в великолепный, увлекательный спектакль-концерт, сочетающий в себе и действие, и общение с залом, помогая лучше понять музыку. Синтезируя в своей структуре все виды и способы музыкально-художественной деятельности, хоровые спектакли открывают широкие возможности для работы с детьми, расширяют круг влияния хорового пения на социальные стороны общественной жизни.

Вокальная музыка легче, доступнее обнажает чувства через словесно-поэтический образ, формируя эмоциональный облик человеческой души и готовность к сопереживанию, сочувствию. Известно, что голос поддается реабилитации легче, чем слух. На ее выразительность, тембровое богатство благотворно влияет музыкальная речь, то есть интонация, способствуя формированию душевной отзывчивости ребенка, миропонимания, мироотношения, вкусов, желаний, приоритетов, освоению социального опыта. В репертуаре МХАТа детские оперы Ж. Металлиди «Тараканище», «Звездочет», «Смеянцы»; детская опера Ю. Левитина «Мойдодыр», инсценировки песен из «Детского альбома» П.И. Чайковского, сюиты Ю. Тугаринова «От зимы до зимы», песен для детей Е. Крылатова, Г. Гладкова, О. Хромушина и др., русские народные песни и песни зарубежных композиторов.

Через увлекательную, интересную форму музыкальных сказок и инсценируемых песен дети вместе с их героями переживают различные жизненные ситуации: борются со злом, смеются над глупостью и жадностью, учатся быть аккуратными, добрыми, справедливыми и т.д. В процессе восприятия детской оперы или инсценировки песни, слушатели открывают в себе новые духовные и нравственные чувства, например, как открытие, к которому они приходят в результате исполнения Хоровым театром русской народной песни «Степь, да степь кругом». Написанная в мажоре, она заставляет ребенка задуматься над трагической ситуацией стихотворного текста. Интересно, что внутренние переживания человека, ожидание и беспокойство о близком человеке, надежда на благополучное его возвращение раскрываются на фоне природы. Такое сценическое решение способствует пониманию того, что в песне сокрыта извечная надежда человека на лучшее, что в целом характерно для менталитета русского человека. Исполненная в

такой идейно-нравственной интерпретации песня приобретает новое звучание, раскрывает новые ее грани, заставляет задуматься над жизненными проблемами.

Неречевые средства общения (жест, мимика, интонация, манера держаться) – имеют большое значение в установлении контакта участников МХАТа со слушателем. А пластическое выражение исполнителями художественного образа, мелодической интонации становится для детей «видимой», а главное, понятной и близкой. Без словесных объяснений оно выражает эмоциональные переживания слушателей, является регулятором в общении, дополняет и обновляет арсенал имеющихся методов интонационного постижения музыкального произведения, в которое вовлекаются дети, дает им радость общения, способствует формированию вкуса, потребности в общении с искусством.

Важно отметить, что спектакли МХАТа синтезируют в своей структуре все виды и способы музыкально-художественной и театральной деятельности и доступны для детей (от 7 до 14 лет) с разнообразными патологическими нарушениями. А через организацию совместной деятельности с нормально развивающимися детьми в рамках образовательного учреждения, совместного проведения досуга и различных школьных мероприятий, то есть, если в центре решения проблемы ставить не образовательную, а социальную интеграцию можно решить проблему социальной интеграции детей-инвалидов. Такое объединение способствует гуманистическому воспитанию здоровых детей и ранней социализации детей с ограниченными возможностями. Таким образом, цель проекта заключается в преодолении социальной изоляции детей-инвалидов средствами хорового искусства.

Задачи, решаемые в процессе реализации проекта:

- формирование у детей с ограниченными возможностями эмоционально-духовного опыта взаимодействия с миром;
- коррекция эмоционального восприятия детей-инвалидов: научить их видеть и слышать музыку, помочь бороться с собственными комплексами, предложить им новое ролевое поведение;
- формирование у детей с ограниченными возможностями эмоционально-ценностного отношения к миру как к одной из области освоения социального опыта поколений.

Осуществление данного проекта расширит возможности приобщения детей-инвалидов к музыкальному искусству, будет способствовать коррекции различного вида патологий, окажет положительное воздействие на социальную адаптацию детей-инвалидов в обществе.

Осуществление проекта имеет эффект для широких кругов образовательных учреждений: средних школ, коррекционных школ, детских домов, школ-интернатов и т.д. Так, например, в процессе проведения фестиваля «Театр. Музыка. Дети» была проведена выставка и презентация учебно-методической литературы, нотного материала, видеозаписей музыкальных и хоровых спектаклей. Наши идеи музыкально-театрального детского творчества уже в настоящее время находят последователей, о чем говорит количество участников (детских музыкальных театральных коллективов) в ежегодно проводимых на базе МХАТа фестивалях. Опыт работы во МХАТе воспроизводится в опыте работы детских театральных коллективов средних школ №28, 34, театральной студии «Маленькие ангелы», в школе-интернате для незрячих и слабо видящих детей и других.

Основным результатом мы считаем создание творческого союза студентов Института искусств и коррекционных учебных заведений «Педагогический поиск». Согласно Уставу СГУ имени Н.Г. Чернышевского одна из задач нашего

образовательного учреждения, в частности Института искусств, состоит в том, чтобы с помощью различных форм и методов работы, в ходе организации образовательного и воспитательного процесса влиять на формирование духовно-ценностных ориентаций детей с ограниченными возможностями, воспитывать в них уверенность, творческую активность, толерантность, самоуважение и т.п. Проект состоит из серии спектаклей-концертов, включающих разные формы и виды музыкальной работы с детьми от 7 до 14 лет с различными видами патологий, и осуществляется в течение года в следующей совместной деятельности с коррекционными образовательными учреждениями города и области:

- показ хоровых спектаклей-концертов в коррекционных общеобразовательных учреждениях г. Саратова;

- работа, связанная с оформлением спектаклей и их показом в конкретном коррекционном образовательном учреждении;

- выездные спектакли-концерты в школах-интернатах области;

- проведение фестиваля «Всюду музыка живет»;

- количественный и качественный анализ результатов и создание «базы данных» для модификации проекта с учетом общей направленности и задач, намеченных проектом в целом;

- организация творческого союза студентов Института искусств СГУ и школами-интернатами для детей с различными видами патологий «Педагогический поиск».

Проект осуществляется как составная часть кафедральных проектов: Творческая лаборатория педагогических и исполнительских идей «Интеграция науки и практики в условиях модернизации художественного образования» и «Наука и творчество в рамках СНО» на кафедре теории и методики музыкального образования Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

В результате проведенного исследования мы можем сделать следующее заключение.

Одной из актуальных задач в работе учителя музыки является развитие личности ребенка в целом и профилактика, предупреждение, коррекция отклонений в развитии детей в частности. Решение этой проблемы обусловлено необходимостью формирования духовно развитой, эмоционально стабильной уравновешенной личности, стремящейся к внутренней гармонии, физическому и психическому здоровью.

Одним из путей успешного решения проблемы эмоционального развития школьников является разработка совокупности ведущих направлений деятельности, оказывающей позитивное влияние на духовный мир школьника с учетом его интересов и потребностей, а также выбор стратегии и приоритетов для перевода школы из режима функционирования в режим развития.

Музыкальное воспитание детей с нарушением речи, слуха, зрения, задержкой психического развития, умственной отсталостью, с нарушением опорно-двигательного аппарата является составной частью общей системы обучения и воспитания таких детей и имеет коррекционно-развивающую направленность. Музыка занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с ограниченными возможностями. Среди различных форм учебно-воспитательной работы именно музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для таких детей. Коррекционные возможности музыкального искусства по отношению к ребенку-инвалиду проявляются, прежде всего, в том, что она, выступая источником позитивных переживаний ребенка, рождает новые

творческие побуждения, обеспечивает формирование музыкальной культуры и осуществления коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферах, создает условия для социальной адаптации. Через музыкальное искусство ребенок с ограниченными возможностями осваивает окружающую действительность, выраженную в музыкально-художественных образах, познает общечеловеческие ценности, связанные с природой, человеком, предметами окружающего мира.

В коррекционной работе достаточно широко используется как музыкотерапия, так и кинезитерапия. Причем профилактический, лечебный и коррекционный эффект первой заключается в возможности невербального реконструирования психотравмирующей для ребёнка ситуации, помощи в преодолении переживаний, страхов, трудностей в общении. Несомненно, что создание музыкально-театральных коллективов является эффективной и привлекательной формой развития интегративных творческих способностей таких детей.

В практике музыкально-театральной деятельности, несомненно, всегда будет учитываться специфика художественного восприятия окружающего мира и его воплощения в театральных образах детьми-инвалидами, поэтому в практических рекомендациях мы можем отметить необходимость систематической и целенаправленной работы в направлении формирования творческих способностей, эмоциональной отзывчивости, готовности к вхождению в социум детей-инвалидов посредством самого демократичного, привлекательного и увлекательного искусства хорового театра.

Исследования, посвященные реабилитации детей-инвалидов средствами музыкально-театрального искусства через формирование у них художественно-творческих способностей, на наш взгляд, будут еще долго оставаться в центре внимания ученых разных специальностей. Музыка не только несет огромный эмоциональный заряд, она тесно связана и с интеллектом, поскольку она – могучий источник мысли. Без музыки невозможно полноценного умственного развития ребенка. Первоисточником музыки является не только окружающий мир, но и сам человек, его духовный мир, мышление, речь. Музыкальный образ по-новому раскрывает перед людьми особенности предметов и явлений действительности. Внимание ребенка как бы сосредотачивается на предметах и явлениях, которые в новом свете открывает перед ним музыка, и мысль школьника рисует яркую картину, эта картина просится в слово. Таким образом, ребенок творит словом, черпая в мире музыки материал для новых представлений и размышлений. Следовательно, музыка, считаясь невербальной формой коммуникации, порой более результативна в области чувств и человеческих отношений, чем само речевое общение.

Наша дальнейшая работа будет продолжаться, и результат ее мы видим в организации творческого союза студентов Института искусств СГУ и школ-интернатов для детей с различными видами патологий «Педагогический поиск».

В целом, рассмотрев особенности интегративной художественно-творческой способности индивида в условиях хорового театра как условия реабилитации и вхождения в социум ребенка-инвалида и представив объективные данные по возможности применения его в коррекционных учебных заведениях, можно прийти к заключению: даже фрагментарное использование различных элементов музыкально-театральной деятельности помогает позитивно влиять не только на общее состояние ребёнка, но и наметить пути выхода имеющих проблемы в развитии детей из состояния физического, психологического и эмоционального дискомфорта.

Список литературы

1. Шмидт А.О. Русский театр: ретроспектива становления. – Сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании: материалы Всероссийской научно-практической конференции (21 февраля 2014 г.). Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. С. 134-150.

SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE INTEGRATIVE CHORAL PERFORMANCE THEATRE

L.N. Meschanova¹⁾, A.O. Schmidt²⁾

Art institute of Saratov state university. N.G. Chernyshevsky
^{1,2)}e-mail: tmno2013@yandex.ru

The paper describes the specifics of musical theater art as a creative activity syncretic. Marked educational orientation musical creativity of the individual in the process of theatrical performance. Particular attention is paid to the relationship of theatrical and musical art as a condition of success and effectiveness of theater and creative activity of the child. The basic directions of activity of the head of children's musical theater, proposed types and forms of self-study participants of children's musical theater group. Central to the work of the project is "The Magical World of Theatre", which developed specific artistic direction of perception of the world and the embodiment of his (perception) in theatrical images of disabled children, the analysis of theoretical propositions about the impact of music and theater works on rehabilitation process of children with disabilities opportunities presented practical activity "Maly Academic Theatre Choir" SSU. N.G. Chernyshevsky.

Keywords: integrative creative activities, music, children's theater, educational help, children with disabilities, rehabilitation.
