

Литературно-музыкальная композиция как средство воспитания подростков

В современном мире компьютеризации, развития информационных технологий необходимо больше внимания уделять эстетическому и нравственному воспитанию. Чтение художественной литературы стало подменяться просмотром фильмов, компьютерные игры заменили человеческое общение. И поэтому важно вести планомерную работу по эстетическому, нравственному и патриотическому воспитанию. Это будет способствовать воссоединению целостности мировосприятия подростками, нарушенной тенденцией к «клиповости» мышления, причиной которой является недостаточная скоординированность отдельных дисциплин в школе и влияние масс-культуры.

Современным детям, не имеющим музыкального образования или не сталкивающимися с классическими музыкальными жанрами, сложно воспринимать синтетические жанры — оперу, песню, романс. А ведь они помогают развивать художественные ассоциации, а в сочетании с поэтическими и прозаическими жанрами воздействуют на чувства слушающего. Нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание невозможно без литературы, театра, искусства. Чтобы у детей возникло в сознании представление о «нужности» литературы как предмета, понимание значения приобретаемых умений и навыков, возможности применения их в разнообразных жизненных ситуациях, можно привлечь литературно-музыкальные композиции. Они помогут оптимизировать процесс эстетического воспитания школьников. Привлечение синтеза искусств к процессу эстетического воспитания школьников - первая характерная черта педагогики ещё XX века. Значительное место данному вопросу отведено в работах З.С. Смелковой, Е.И. Юдиной, Б.С. Мейлаха, О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. Основополагающими могут быть идеи З.С.Смелковой и Б.Л.Яворского о том, что литература - основа других искусств, в том числе музыки. «Литературе — искусству слова — подвластно все... каждое из произведений синтетических

искусств имеет литературную основу... Постигание образного мира и эстетических законов литературы становится «ключом» к пониманию других видов искусств».³

Литературно-музыкальная композиция — творческий процесс, результатом которого становится создание произведения, синтезирующего разные виды искусства. Важным, на мой взгляд, является использование литературно-музыкальной композиции как на уроках, так и во внеклассной работе: постановке театрализованных представлений, спектаклей, проведении лекций-концертов, тематических классных часов, детских праздников и т.п. И опирается этот синтез искусств на детское творчество. Вопрос использования в обучении литературе и искусству детского творчества освещался в работах Г. И. Шатковского и С.А. Леонова. Многие в теории и практике эстетического воспитания нашего времени опираются на идеи, выдвинутые еще в 20-е годы XX века Б.Л. Яворским, М.Л. Рыбниковой, В.В. Голубковым. Их взгляды на обучение как литературе, так и музыке были широкими: пересматривалось отношение к абстрактному усвоению правил в сторону его отрицания, как средства, способного скорее оттолкнуть ученика от искусства, чем привлечь к нему; ведущее место заняло положение о том, что основа основ - научить ребенка любить искусство. Последнее должно достигаться через воспитание потребности общаться с литературой и музыкой. Подчеркивалось, что только любовь к искусству может привести к его пониманию и в то же время только понимание его способно вызвать любовь к нему. Было доказано практикой, что в занятиях не нужно включать готовых определений тех или иных понятий, а, напротив, подводить к ним путем живых наблюдений. Внимание привлекалось к тому, насколько важно связывать литературу и музыку с жизнью и окружающим ребенка миром. Среди провозглашенных в те годы призывов было требование поиска новых, продиктованных самой природой искусства путей и методов обучения. Неоднократно проводились параллели между двумя видами искусств, что проявлялось уже в терминологии.⁵

Совершенствование преподавания литературы в школе, по мнению О.Ю. Богдановой, предполагает усиление нравственного, эстетического и эмоционального воздействия литературного произведения на читателя, развитие воображения и чувства прекрасного, формирование творческого подхода к литературе. При изучении законов литературы как особого вида искусства необходимой становится система сопоставления литературы с другими видами искусства (живописью, скульптурой, архитектурой, музыкой, театром, кино). Цель литературного образования - не только интеллектуальное освоение, но и эмоциональное присвоение гуманистического потенциала. Литературно-музыкальная композиция, являясь средством эстетического воспитания, служит одновременно более интенсивному, по сравнению с традиционными методами обучения, развитию творческих способностей школьников.²

Основной путь изучения лирики — выразительное чтение (то есть ее озвучивание), выразительное чтение отдельных сцен драматического произведения развивает творческое воображение, а чтение текста со сцены развивает творческие способности ребёнка, придаёт ему уверенность в себе, формирует умение держаться перед публикой. На это я и опиралась, когда пятнадцать лет назад обратилась к такому виду внеурочной работы, как проведение литературно-музыкальных композиций. То, что это даёт положительный результат, говорят сами дети, их судьбы, отзывы. Многим умение выступать на сцене помогло реализовать себя в работе (после окончания учебного заведения), получить руководящую должность. За годы работы я выбрала приоритетные для себя направления — нравственное и патриотическое, соединив их с эстетическим уже в постановке литературно-музыкальных композиций, литературных вечеров, театрализованных представлений, классных часов и других мероприятий, в которых используются различные жанры литературных, музыкальных, танцевальных произведений. Все мероприятия, которые проводились, получили признание. Творческая группа детей разного возраста с постановкой «Красная Шапочка» (старая сказка на новый лад) участвовала в областном фестивале детского творчества в

г. Коркино в 2001 году, и театрализованное представление получило высокую оценку жюри. За годы работы были составлены два сборника сценариев, которые рассчитаны и на школьный возраст, и на студенческий. Есть сценарии праздников для самых маленьких (возраст детского сада и начальной школы), например, театрализованные представления «Сказочная страна детства» (он был признан одним из лучших в городском конкурсе сценариев к этому празднику в г. Верхнем Уфалее) и «Красная Шапочка» (к Международному Дню Защиты Детей). Есть сценарии патриотического направления для юношеского возраста, например, литературно-музыкальная композиция с элементами театрализации «Письмо с фронта», театрализованное представление «И то же в вас очарованье» (вечер русского романса), литературно-музыкальные композиции «После боя песни хочется вдвойне» (к Дню Победы), «О Русь – малиновое поле» (к 23 февраля), поставленные студентами Челябинского профессионально-педагогического колледжа с 2006 по 2015 года. Как видим, сценарии не ограничиваются каким-то одним жанром. Были поставлены и театрализованные представления, и литературно-музыкальные композиции, и литературно-музыкальные композиции с элементами театрализации. Самое главное, самому проникнуться идеей, заинтересовать детей, увлечь их, показать значимость мероприятия не только для зрителей, но и для них самих. А значимость таких мероприятий для детей очень велика. Выступающие дети организуются, подтягиваются, приобретают или проявляют ярче артистические способности, оттачивают умение выразительного чтения стихотворений, умение держаться на сцене. Повышается самооценка, самоуважение.

Во время подготовки мероприятия и выступления рождается дружный творческий коллектив, и дети, встречая друг друга после проведения мероприятия, не прекращают общения. На зрителей проводимое мероприятие тоже оказывает благотворное влияние, часто вызывает желание попробовать себя в роли артиста, чтеца. Повышается уровень воспитанности.

Материал для проведения мероприятий можно в огромном количестве черпать из художественной литературы как классической, так и современной.

Только необходимо, чтобы отбираемый материал соответствовал поставленной цели и отражал идею и тему мероприятия, был эстетически выдержанным. А хорошо продуманное, качественно подготовленное мероприятие всегда найдёт своего зрителя, вызовет отклик в его душе и окажет благотворное влияние на формирование гармонически развитой личности.

Подготовка мероприятия – сложный этап в его создании. Мало просто написать хороший сценарий. Необходимо найти время для подготовительной работы, организовать детей во время проведения репетиций. На репетициях участники знакомятся с ходом мероприятия, видят его значимость. Музыкальные (в том числе и танцевальные) номера отработывают специалисты, с ведущими участниками сценок и чтецами я всегда работаю сама, хотя иногда приходится заниматься и постановкой танцевальных номеров. Подготовка мероприятия играет свою положительную роль в воспитании учащихся. Работа над выразительным прочтением стихотворений покажет участникам, что любой текст – стихотворный или прозаический – надо уметь прочитать так, чтобы зритель почувствовал его. А значит, надо самому пережить этот момент. Это ведёт к тому, что участник, вживаясь в роль, развивает в себе не только навык выразительного прочтения текста, но и воспитывает патриотизм, активную жизненную позицию, развивает стремление приобщиться к общественным делам. Работа на сцене воспитывает участников эстетически.

Возьмите на заметку: добивайтесь на репетициях, чтобы выступающие выполняли ваши требования — так встать, так читать, выходить, говорить. И не слушайте, если участники скажут, что на концерте всё сделают так, как надо. Во время концерта присутствует фактор волнения, и участник, у которого не отработаны движения, умение говорить в микрофон, может растеряться и всё перепутать. Значит, в первую очередь надо подумать о самом выступающем, своей настойчивостью в выполнении требований вы поможете ему. И, в свою очередь, выступающий организует, подтягивается, проникается тем настроением, которое ему надо передать зрителю. И, конечно же, ему легче

выступать, он свободнее чувствует себя на сцене. Качественная подготовка даёт качественное выступление на сцене.

Немаловажным является оформление сцены или площадки для проведения мероприятия. Оформление должно отражать тему и идею мероприятия, выглядеть эстетично, ярко, создавать настроение, чтобы зритель мог полнее воспринять предложенное ему и прочувствовать действие, происходящее на сцене.

Особую прелесть придают любому мероприятию музыкальные номера. В их подготовке помогают преподаватели музыки, руководители вокального кружка. Исполнение песен могут подготовить отдельные ученические коллективы. Привлекаются к участию в литературно-музыкальных композициях, постановках и сотрудники учреждения. Среди них немало творческих, талантливых, равнодушных людей, и они с удовольствием откликаются на предложение участвовать в той или иной постановке. Тем самым достигается большое взаимопонимание, сплочение преподавательского и ученического коллективов.

Делает интересным любое мероприятие использование компьютерных технологий. Столь популярные сейчас презентации украшают и разнообразят проводимые мероприятия, ведь в сценарий можно включить фотографии, кадры из документальных и художественных фильмов, обыграть любой момент. Например, при проведении литературно-музыкальной композиции «Письмо с фронта», посвящённой празднованию Дня Победы, информационные технологии дали возможность показать крупным планом надписи на стенах Брестской крепости, строчки из писем фронтовиков. А при проведении литературно-музыкальной композиции «О, Русь — малиновое поле» (к 23 февраля) продемонстрировать картины природы России, Урала и фотографии сотрудников учебного заведения периода прохождения воинской службы, что было только плюсом.

После участия в мероприятии дети чувствуют себя героями, выступление их меняет. У них не только проявляется интерес к тому, будем ли ещё выступать, но и меняется отношение к литературе как предмету. Они слушают

внимательнее, становятся старательнее, дисциплинированнее. Ребята верят в себя, в свои творческие возможности, отсюда и такие изменения, новые интересы.

После проведения мероприятия, когда дети ещё полны чувств, необходимо дать оценку их выступлению на сцене, дать им возможность выговориться, поделиться своими выступлениями. Лучше, если после концерта все участники соберутся вместе за чашкой чая, каким-либо угощением (торты, кексы, пироги, печенье). Похвалить необходимо всех детей, даже если были какие-то неточности, их они и так остро чувствуют и все назовут. Просто на будущее отметьте эти моменты для себя, чтобы потом, на следующих мероприятиях, отработать, не допустить.

Те же, кто был зрителем, тоже имеют своё мнение, постановка оказывает влияние и на них. В наше время, когда увлечение – компьютерные игры, фильмы про пиратов или боевики, такое мероприятие оказывается неожиданным, и в зрителе просыпается нота чувственности, эстетичности, что, как ему казалось, в нём нет. И на следующий урок дети приходят потрясённые увиденным: другие ценности, интересы встают перед ним, и они им, оказывается, близки. Они по-другому начинают воспринимать литературный материал, по-другому смотрят на литературных героев, их поступки, стараются размышлять и оценивать. Исчезает равнодушие, недоверчивость, цинизм. Так, необычной для детей была литературно-музыкальная композиция «Серебро твоих слов пройдёт сквозь века», посвящённая творчеству С.А. Есенина. Прослушав стихотворения Есенина, песни на его стихи, посмотрев на инсценирование отрывка из поэмы «Анна Снегина», дети были потрясены, притихли: для них открылся другой мир, им не привычный. А после просмотра литературно-музыкальной композиции «Поклонимся великим тем годам», посвящённой Дню Победы, многие признались, что плакали в зале. И им не было стыдно. Литературно-музыкальная композиция «О, Русь — малиновое поле» раскрыла перед слушателями красоту не только России, но и родной уральской земли. Зрители узнали о воинских званиях сотрудников учебного

заведения, о местах прохождения службы, что заставило по-новому отнестись к своим педагогам.

На формирование эстетического воспитания были направлены мероприятия «И то же в вас очарованье» (вечер русского романса) и литературно-музыкальная композиция «Серебро твоих слов пройдёт сквозь века». Звучание старинных романсов, лиризм стихотворений С.А. Есенина, вальсы, стихи поэтов-классиков дают возможность подросткам взглянуть на мир по-другому, иначе относиться друг к другу, к окружающим людям, дают возможность постичь красоту. И что самое интересное, ребятам это нравится. И они сами признают, что никогда бы не подумали, что им понравится такой вид мероприятия, такие музыкальные или стихотворные произведения. Значит, в наших детях заложен интерес к миру искусства, необходимо только приложить усилия, чтобы разбудить его, помочь ему проявиться во всей силе, яркости. И они пойдут навстречу, будут не только смотреть такие мероприятия, но и участвовать в них, творить и вместе с этим развиваться, совершенствоваться. А привлечение к активному участию в учебной и внеучебной работе поможет воспитать человека, гражданина, личность, конкурентоспособного выпускника.

Литература

1. Леонов С.А. Развитие речи учащихся на уроках литературы. М., издательство «Просвещение», 1988.
2. Методика преподавания литературы под ред. О.Ю.Богдановой и В.Г.Маранцмана: В 2-х ч. 4.1,2. М., издательство «Просвещение», 1995.
3. Смелкова З.С. Литература как вид искусства. М, Издательство «Просвещение», 1997. с. 126-127
4. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования. М., издательство «Просвещение», 1986, с. 3.;
5. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat

<http://www.dissercattt.com/content/rol-literaturno-muzykalnoi-kompozitsii-v-esteticheskom-vospitanii-uchashchikhsya-muzykalnykh#ixzz3zdIH5WtL>