

I. K. Lapshina, A. S. Alieva

**THE USE OF CINEMA IN TEACHING HISTORY AT SCHOOL:
CHAPLIN'S FILMS AS A REFLECTION OF SOCIO-CULTURAL
PROCESSES IN THE USA AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY**

The article examines the theoretical and methodological aspects of using cinema as a tool for teaching the history of modern Western countries at school. On the example of the films of Ch. Chaplin authors reveal their potential as a historical source in the study of the socio-cultural history of the United States in the first third of the 20th century. Methodological recommendations are given for the organization of an extracurricular event – a course of film evenings – on this issue.

Key words: History teaching at school, methodology of History education, cinema as a historical source, Ch. Chaplin, the modern times history of the USA.

УДК 371.1

Т. Н. Полякова

**МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ
ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА**

В статье рассматривается актуальная проблема профессиональной подготовки руководителя школьного театра. Развитие музыкальной культуры педагога выступает системообразующим фактором компетентностей педагога, организующего театрально-игровую, полихудожественную по своей сути деятельность детей. Основаниями такого положения являются, с одной стороны, научные данные о значении и связях музыки с задачами образования, с другой – новые тенденции роли музыки в структуре современного театрального представления.

Ключевые слова: музыкальная культура, школьный театр, профессиональная подготовка руководителя школьного театра.

Занятия детей театральным творчеством выдвинуты в приоритетную задачу современного образования, что отражено в Приказе Министерства просвещения РФ по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов РФ (от 17 февраля 2022 г. № 83) [11] и Протоколе Минпросвещения России о формировании перечня (реестра) школьных театров (от 06.05.2022 ДГ-1067/06)

[15]. Театр в школе выполняет много функций, важнейшие из которых воспитательная и социализирующая. Театральное искусство – ресурс личностного роста школьника, приобщения его к культурным традициям, творческой самореализации в самых разных сферах человеческой деятельности: художественной, технической и др. В настоящее время театр в школе в широком контексте выступает как дисциплина,

метод, прием, компонент образовательной развивающей среды школы, культурно-досуговый центр и др.

Методологическими основаниями введения театра в школьное образование выступают положения дидактики, раскрывающие содержание образования с культурологических позиций как инвариантную модель социального опыта человечества в сферах: социальной, материально-практической, духовной (М. А. Данилов, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин); теория игры в изучении разных наук (философии, психологии, культурологии, искусствоведения, социологии, педагогики и др.); психологическая теория деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев); театроведение как отрасль искусствоведения.

Области пересечения театра и образования в истории культуры обширные: следуя Й. Хейзинга [16], можно утверждать, что если культура, теряя качественные характеристики игры, вырождается, то и образование, утрачивая игровой характер, снижает свое влияние на человека. В игровом процессе замещения себя образом у человека возникает связь с явлениями космического масштаба, а следовательно, происходит духовное обогащение. В. С. Библер трактует театр как «жизнь на людях» [2], современная философия подтверждает влияние театра на формирование социокультурного сознания личности на всех уровнях (сознательном, подсознательном, архетипическом). В театральной игре (доступной для каждого) человек реализует свою потребность в преображении себя и мира вокруг, творческой деятельности. Поэтому задача школьного театра как

сферы театрально-игровой деятельности ребенка (не профессиональной подготовки актера) – использовать накопленный театральным искусством опыт для развития способностей и возможностей человека, его творческого потенциала.

Проблемных зон в развитии детского театрального творчества достаточно много: выбор репертуара, критерии оценки детского театрального творчества, организация фестивального театрального движения, особенности работы с детьми с ОВЗ, с трудными подростками и др. Одна из важнейших среди них – подготовка педагогических кадров для руководства школьным театром. Руководитель школьного театра должен обладать широким спектром компетентностей, что связано с особенностями театрального – синтетического по своей сути – искусства: он должен заниматься пластическим, художественным, музыкальным, речевым развитием детей, прививать им эстетический вкус, знакомить с разными видами художественного творчества. Но прежде всего это человек, обладающий артистизмом и наделенный педагогическим даром.

Театр детей – это особый театр, не похожий во многом на профессиональный театр взрослых. Ценность и специфика его в создании условий для самих детей (а не зрителей); цель – развитие (обучение, воспитание) участников театрального коллектива, воздействие на них всей подготовительной (игровой / репетиционной) работой. Это положение определяет педагогическую роль руководителя школьного театра. Н. И. Пирогов пишет об ответственности педагога, который выводит детей на театральную сцену, чтобы театр не стал

для них «школой лжи и притворства», прививкой на взрослость [10].

Как специалист руководитель школьного театрального коллектива совмещает знания педагогики и театрального искусства, имеет готовность для работы с детьми, понимает законы развития детского коллектива, знает принципы создания художественного образа на сцене; его театральность проявляется в способности играть – «перевоплощаться», организовывать игровое пространство, создавать условия для креативных театральных практик, творческую среду, которая бы позволила ребенку развиваться свободно в соответствии с личностными потребностями, а не ожиданиями режиссера.

Такая полихудожественная педагогическая деятельность требует особой профессиональной подготовки. Для этого в институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена открыто направление обучения «Художественное образование в области театрального искусства». Студенты изучают театральное искусство и педагогику, которые в единстве обеспечивают подготовку специалиста, способного работать с коллективом детей и взрослых, применяя театрально-игровые методы с целью личностного развития. Предметные области изучения – это история и теория педагогики, психология, театроведение, актерское мастерство, хореография, сценическая речь, сценическое движение, искусствоведение и др. Студенты во время педагогической практики получают опыт работы с детским коллективом, разрабатывают образовательную программу, проходят профессиональные пробы в театральной лагерной смене; а на уровне магистратуры разрабатывают

свой театральный проект по выбранной теме, переводя защиту диплома в формат стартапа в области театрального образования.

В отличие от профессионального театра у педагога в школьном театре нет непосредственных помощников, за все – от выбора репертуара до изготовления деталей реквизита – он несет ответственность. Так, круг его компетентностей связан со всем комплексом постановки спектакля, знаниями и умениями в разных областях искусства: изобразительного, пластического, музыкального, ораторского, танцевального, технического и др. Многообразие компетентностей педагога в организации синкретической творческой деятельности детей в школьном театре требует выделения доминанты, системообразующего компонента гуманитарной культуры педагога, ориентация на который станет важным показателем его профессиональной, художественно-эстетической подготовки. Таким компонентом может выступать *музыкальная культура руководителя школьного театра*. Рассмотрим это положение с позиций значения музыки в аспекте решения задач современного образования и роли музыки в современном театре, так как профессиональный театр во многом определяет развитие любительских студий и питает инновациями школьный театр.

Понятие «музыкальная культура» рассматривается в широком значении как музыкальное искусство, культурное музыкальное наследие, освоение которого способствует художественно-эстетическому воспитанию; в более узком – соотносится с музыкальной культурой личности, которая способна эмоционально воспринимать

звуковую гармонию музыкальной картины мира. Основа музыкальной культуры – музыка, сущность которой изучают многие отрасли науки. Семиотическая функция музыки в том, что она представляет ценности и установки культуры, объективирует культурное сознание многих поколений людей, вмещает и транслирует духовные ценности, интеллектуальный потенциал народа, является средством выражения единства мысли и чувства, способом коммуникации.

В. И. Курашов, рассматривая основы музыки в исторической ретроспективе на метауровне – уровне философии, пишет: «Онтологическое, или, точнее, метафизическое единство философии, математики и музыки есть основа гармоничного существования человека и общества» [7, с.108]. Древние концепции музыки создаются на базе философских учений Аристотеля, разделяющего лады с позиций влияния на психику человека, Конфуция, который видел возможности музыки в управлении государством, Пифагора, разработавшего учение об эвритмии. Современной наукой определены функции музыки, которые коррелируются с педагогическими задачами: формирование личности и социализация; познание посредством звуков через ощущения и эмоции; воспитание человеческих качеств; мобилизация деятельности; поддержка стремления к красоте.

Связи музыки и культуры раскрыты в учении Б. В. Асафьева о музыкальной интонации. Музыкальная интонация кодифицирует символы культуры, смену социальных периодов и кризисов общественного сознания – культура

выступает содержанием музыкального смысла. Музыкальная интонация обладает смыслообразующей функцией и помогает в анализе культурных явлений. Отсюда осознание роли композитора и исполнителя, которые должны искать, улавливать, осознавать красоту как источник интонационной трансформации. Осмысление искусства музыки выражено Б. В. Асафьевым в способности музыки передавать эмоциональные состояния людей и выражать связанные с чувствами «идеи общего плана» [1]. Музыкальный звук лишен конкретности, поэтому автор указывает на возможность музыки выражать то, что невозможно выразить в речи (определять метапонятия), а также на способность музыки отражать внутренний мир человека. Такие пластические свойства музыки наделяют ее качествами субъективизма (обращение к чувству конкретного человека) и персонификации (способностью выражать абстрактные понятия).

А. Ф. Лосев пишет о философском постижении действительности посредством музыки. «И только в музыке, становясь лицом к лицу к жизни, мы видим всю нашу обыденную склонность к абстракции и видим, как все простое и ясное в переживаниях связано глубочайшими мистическими корнями с Мировой Душой, быющей в каждой маленькой человеческой личности». [8, с. 128]. Происхождение трагедии философ связывает с музыкой («трагедия произошла из духа музыки»), «неизреченность» музыки открывает перед нами страшные глубины: «Она возмещает хаос накануне преображения». [Там же, с. 129].

Современные исследования музыки в разных областях науки устанавливают ее влияние на личность, которое невозможно ни с чем сравнить. Музыка, как и искусство в целом, – форма познания мира; наука доказывает связь музыки с развитием когнитивных способностей человека (внимания, памяти, воли, абстрактного мышления и др.). Музыка с времен Демокрита используется в качестве терапии, ученые фиксируют с помощью различных приборов зависимость изменений в кровообращении, пульсе, мышцах человека от восприятия разновысотных музыкальных звуков, лада (мажорного и минорного), консонансов и диссонансов, мелодического движения, темпа, ритма, динамики, гармоний (простых и сложных).

В. П. Саранин приводит в своей статье многочисленные подтверждения влияния музыки на физиологические структуры организма человека, включения музыки в методику диагностики и лечения различных отклонений [12]. Дон Кэмбелл, обобщая многочисленные исследования, приходит к выводу, что спокойная классическая музыка влияет на улучшение работы мозга человека, иммунной системы, снижение давления, оздоровление всего организма. Помимо успокаивающего действия происходит гармонизация работы полушарий, изменение в составе крови, с чем связывают снижение нервной напряженности, улучшение интеллектуальных способностей; С. В. Шушарджан успешно разрабатывает методы музыкальной терапии; Т. Юдовина-Гальперина применяет музыкальную методику оздоровления детей с двух-трехлетнего возраста; С. Шаморджан исследует лечебный эффект пения.

Специфика создания музыкального образа, по М. Ю. Долгушиной, в его полифункциональной природе – соединении аспектов субъективного и объективного, рационального, иррационального и эмоционального. Музыкальное мышление формируется как процесс, акт деятельности, который развивается в динамике. В отличие от физического звука музыкальный звук в результате художественной обработки обладает заданными характеристиками: высотой, громкостью, длительностью, тембровой окраской – все это усиливает его влияние на человека в звучащем пространстве. При этом М. Долгушина отмечает, что современный мир пресыщен инструментальным воздействием звуков, что становится причиной депрессий человека: «Инструментальное воздействие музыки проявляет себя следующим образом. Ударные инструменты воздействуют на нижние энергии человека и имеют способность усиливать или ослаблять его волю к жизни, энергетичность, стремление к движению и др.» [4].

Социологические исследования в области музыки А. Сохор указывают на ее роль в удовлетворении эмоциональных контактов и коммуникативных потребностей личности. Ни одно из общественно значимых событий не происходит без музыки. Объединение музыкой помогает создать ситуацию причастности, кооперации, снятия барьеров. Во всех значительных событиях и церемониях музыка играет главенствующую роль [13].

Таким образом, данные науки указывают на возможность использовать музыкальные ритмы, мелодии в процессе образования с педагогическими

целями: снижение стресса, формирование регулятивных качеств личности, влияние на интеллектуальное развитие, коммуникативные умения, здоровьесбережение. Выбор музыки для занятий в школьном театре не может быть случайным, он определяется осведомленностью педагога в области музыки, его музыкальной культурой.

Музыка в театре – неизменная составляющая. И. Д. Гликман в книге «Мейерхольд и музыкальный театр» приводит цитату, раскрывающую понимание роли музыки режиссером: «Высочайшее из искусств – музыка. Высочайшее! Она нужна всем. Музыка всем дорога, всеми дорога. Все ее любят. Но не все ее понимают... И вместе с тем каждый находит в себе ей объяснение. Смысл всякой музыки становится ясным, всякой. Это тогда, когда душа слушателя сливается с душой композитора» [3, с. 26]. В. Э. Мейерхольд в поисках новых театральных средств путем биомеханики подходил к постановкам «только через стихию музыки» [9, с. 140]. Ю. А. Завадский о работе режиссера с композитором замечает: «Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии речи. Музыка составляет истинную сущность театрального представления. Можно сказать, если спектакль немзыкален, неритмичен, значит, это плохой спектакль» [5, с. 276].

Исследователи театра отмечают, что музыкальные тенденции в современном театре характеризуются экспериментами и новаторством, использованием как традиционных, так и новых форм и жанров музыки. Постмодернистский театр в противовес традиции

стирает границы реальности и вымысла. Неоднозначность трактовок реальности диктует режиссеру необходимость изменений художественного текста спектакля, изобретения музыкального языка как звуковых миров, что поддерживает экспериментальный подход к постановке пьес как классических, так и современных авторов, происходит поиск «новых видов синтеза музыки и сценических / визуальных искусств» [14, с. 232].

Музыка в современном театре раздвигает привычные рамки сопровождения, выражения обобщенной идеи, эмоционального комментария, выступает в единстве со всеми другими художественными компонентами спектакля, при этом ее содержание включает символический подтекст драматического действия. Живое исполнение, электронная музыка, использование разнообразных предметов для извлечения звуков не только усиливают драматический эффект, но и создают его, что в ситуации быстрых изменений в культурной среде позволяет отходить от социальных контекстов к обобщениям, метафорам и символическим. «Поиск новой эстетики приводит к проектному подходу при создании музыкально-театрального сочинения, обладающего в каждом конкретном случае рядом глубоко индивидуальных пространственно-временных особенностей, а также к сущностной трансформации общей коммуникативной ситуации, в которой зритель становится соучастником происходящего» [6, с. 230].

В условном пространстве сцены синтезируются свет, музыка, цвет, визуальный и предметный ряды, речь и

вокал. Анализируя современные постановки, А. В. Крылова приходит к выводу, что в арсенале современных художественных средств «музыка играет роль первой в ряду равных» [6, с. 241]. Изменение места музыки в театральном представлении обусловлено утратой роли слова как основного носителя смыслов, музыка связывает в большей степени не с концепцией понимания, а с концепцией ощущения и переживания.

Музыкальное решение спектакля школьного театра во многом зависит от музыкальной культуры руководителя детским театральным коллективом, которую составляют широкие знания в области истории музыки, стилей и жанров, направлений, тенденций современного развития музыкального искусства, средств музыкальной выразительности, умение понимать смысловое содержание звука, проявления эмоциональной отзывчивости на мелодии и др. Поэтому музыкальное развитие педагога, работающего в театре с детьми, следует начинать уже при подготовке его в вузе

и поддерживать на всех этапах образования.

Таким образом, актуальность проблемы развития музыкальной культуры руководителя школьного театра определяется местом музыки в личностном становлении и творческом развитии участников театрального коллектива и тенденциями развития театрального искусства, в котором музыка становится главным самостоятельным компонентом спектакля, вызывающим отклик зрителя. Музыкальная культура педагога включает осознание музыки как ценности; знания в области музыкального искусства, музыкальную эрудицию, образованность и музыкальную развитость; умения создавать музыкальную познавательную-деятельностную среду, в которой формируется творческая личность школьника. Результат развития музыкальной культуры руководителя школьного театра – развитый музыкальный вкус, позволяющий различать хорошие и плохие мелодии, показателем которого станут театральные работы школьников.

Литература

1. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М. ; Л. : Музыка, 1965. 149 с.
2. Библер В. С. Замыслы. В 2 кн. Кн. 1. М. : Издат. центр РГГУ, 2002. 876 с.
3. Гликман И. Д. Мейерхольд и музыкальный театр. Л. : Советский композитор, 1989. 352 с.
4. Долгушина М. Ю. Музыка как феномен художественной культуры // Аналитика культурологии. 2009. № 14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-kak-fenomen-hudozhestvennoy-kultury> (дата обращения: 06.07.2024).
5. Завадский Ю. А. Режиссер в советском театре. М. ; Л. : Искусство, 1940. 386 с.
6. Крылова А. В. О новых формах синтеза искусств в современном музыкальном театре // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2020. Т. 10. Вып. 2. С. 230 – 237.

7. Курашов В. И. История и принципы философии музыки: от слова к музыке и от музыки к слову // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2012. Т. 154. Кн. 1. С. 83 – 109.
8. Лосев А. Ф. Форма-Стиль-Выражение. М. : Мысль, 1995. 944 с.
9. Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 т. Т. 2. М. : Искусство, 1968. 529 с.
10. Пирогов Н. И. Быть и казаться // Избранные педагогические сочинения / сост.: А. Н. Алексюк, Г. Г. Савенок. М. : Педагогика, 1985. С. 91 – 98.
11. Приказ «О Совете Министерства просвещения РФ по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов РФ (от 17 февраля 2022 г. № 83). URL: https://timschool11.ru/files/06_vospitatelnaya-rabota/23-shkolnyj-teatr/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_No83_ot_17_02_2022.pdf (дата обращения: 04.05.2024).
12. Саранин В. П. Музыка и здоровье // Аналитика культурологии. 2007. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-i-zdorovie> (дата обращения: 06.07.2024).
13. Сохор А. Н. Музыка и общество. М. : Знание, 1972. 48 с.
14. Тарнопольский В. В. Феномен нового музыкального театра // Журнал Общества теории музыки. 2015. 4 (12). С. 25 – 34.
15. Федеральный мониторинг школьных театров. URL: <http://vcht.center/wp-content/uploads/2022-Monitoring-shkolnyh-teatrov.pdf> (дата обращения: 04.05.2024).
16. Хейзинга Й. *Homo ludens*. В тени завтрашнего дня : пер. с нидерланд. М. : Издат. группа «Прогресс», «Прогресс – Академия», 1992. 464 с.

References

1. Asaf'ev B. V. *Izbranny`e stat`i o muzy`kal`nom prosveshhenii i obrazovanii*. М. ; L. : Muzy`ka, 1965. 149 с.
2. Bibler V. S. *Zamy`sly`*. V 2 kn. Кн. 1. М. : Izdat. centr RGGU, 2002. 876 с.
3. Glikman I. D. *Mejershol`d i muzy`kal`ny`j teatr*. L. : Sovetskij kompozitor, 1989. 352 с.
4. Dolgushina M. Yu. *Muzy`ka kak fenomen xudozhestvennoj kul`tury`* // *Analitika kul`turologii*. 2009. № 14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-kak-fenomen-hudozhestvennoj-kultury> (дата obrashheniya: 06.07.2024).
5. Zavadskij Yu. A. *Rezhisser v sovetskom teatre*. М. ; L. : Iskusstvo, 1940. 386 с.
6. Kry`lova A. V. *O novy`x formax sinteza iskusstv v sovremennom muzy`kal`nom teatre* // *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iskusstvovedenie*. 2020. Т. 10. Вы`п. 2. S. 230 – 237.

7. Kurashov V. I. Istoriya i principy` filosofii muzy`ki: ot slova k muzy`ke i ot muzy`ki k slovu // Ucheny`e zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarny`e nauki. 2012. T. 154. Kn. 1. S. 83 – 109.
8. Losev A. F. Forma-Stil`-Vy`razhenie. M. : My`sI`, 1995. 944 s.
9. Mejerxol`d V. E`. Stat`i, pis`ma, rechi, besedy`. V 2 t. T. 2. M. : Iskusstvo, 1968. 529 s.
10. Pirogov N. I. By`t` i kazat`sya // Izbranny`e pedagogicheskie sochineniya / sost. A. N. Alekseyuk, G. G. Savenok. M. : Pedagogika, 1985. S. 91 – 98.
11. Prikaz «O Sovete Ministerstva prosveshheniya RF po voprosam sozdaniya i razvitiya shkol`ny`x teatrov v obrazovatel`ny`x organizatsiyax sub`ektov RF (ot 17 fevralya 2022 g. № 83). URL: https://timschool11.ru/files/06_vospitatelnaya-rabota/23-shkolnyj-teatr/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_No83_ot_17_02_2022.pdf (data obrashheniya: 04.05.2024).
12. Saranin V. P. Muzy`ka i zdorov`e // Analitika kul`turologii. 2007. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-i-zdorovie> (data obrashheniya: 06.07.2024).
13. Soxor A. N. Muzy`ka i obshhestvo. M. : Znanie, 1972. 48 s.
14. Tarnopol`skij V. V. Fenomen novogo muzy`kal`nogo teatra // Zhurnal Obshhestva teorii muzy`ki. 2015. 4 (12). S. 25 – 34.
15. Federal`ny`j monitoring shkol`ny`x teatrov. URL: <http://vcht.center/wp-content/uploads/2022-Monitoring-shkolnyh-teatrov.pdf> (data obrashheniya: 04.05.2024).
16. Xejzinga J. Homoludens. V teni zavtrashnego dnya : per. s niderland. M. : Izdat. gruppya «Progress», «Progress – Akademiya», 1992. 464 s.

T. N. Polyakova

MUSICAL CULTURE OF THE HEAD OF THE SCHOOL THEATER

The article deals with the actual problem of professional training of the head of the school theater. The development of the musical culture of a teacher acts as a system-forming factor of the competence of a teacher who organizes theatrical, playful, inherently artistic activities of children. The grounds for this position are, on the one hand, scientific data on the meaning and connections of music with the tasks of education, on the other – new trends in the role of music in the structure of modern theatrical performance.

Key words: musical culture, school theater, professional training of the head of the school theater.