

Роль музыкально-театральной деятельности в воспитании художественного мировоззрения студентов

Цяньли Ма

Независимый исследователь

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

Qianli_Ma@ Herzen.spb.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 06.10.2024

Принята 27.11.2024

Опубликована 30.12.2024

УДК 78.072:37.035.3

DOI 10.25726/g8476-7058-0663-f

EDN UAIPHG

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В тексте статьи подчеркивается важность междисциплинарного подхода в подготовке студентов, связанного с развитием их художественного мировоззрения. Высшее образование предлагает разнообразные специализации, требующие интеграции знаний о пространстве, изображении и объекте. Особое внимание уделяется сценографии как уникальной сфере, объединяющей различные техники для создания драматургически наполненного пространства, отличного от формальных произведений искусства. Сценограф не преследует цели создания завершенных объектов, а работает на стыке техник, чтобы сочетать смысл и пространство, обеспечивая повествовательное измерение. Преподавание сценографии требует равного внимания к архитектурному рисунку, свету, музыке, текстилю, видео и новым технологиям. При этом важно избегать чрезмерного увлечения техническими эффектами, которые не должны доминировать над идеей. Творческая деятельность студентов должна основываться на осознании пределов техник и понимании их возможностей, что обеспечивается посредством вовлечения студентов в музыкально-театральную деятельность.

Ключевые слова

музыкально-театральная деятельность, студенты, творческие специальности, художественное мировоззрение, сценография

Введение

Студенты творческих специальностей часто сталкиваются с необходимостью освоения междисциплинарных навыков, что, по мнению Л.П. Ермиловой, может создавать определенные проблемы при обучении (Калицкий, 2023). Эта позиция получает поддержку в научной литературе: студент-вокалист нуждается в профессиональной подготовке к музыкально-сценической деятельности (Стороженко, 2020) (в том числе в части сценических интерпретаций вокальных произведений (Юу, 2024)), у студентов профиля «Театральное искусство» востребована организация вокальной работы (Ульянова, 2020). Именно поэтому важным и актуальным является воспитание художественного мировоззрения у студентов (Стаина, 2023). Музыкально-театральная деятельность позволяет вовлечь студентов в игру, что, по мнению М.Д. Алексеева и Н.С. Белокуренько, является эффективным методом интерактивного обучения (Алексеев, 2024). В.В. Калицкий видит музыкально-театральную деятельность

как один из путей развития концертмейстерского искусства пианиста (Калицкий, 2023). С точки зрения А.В. Онищенко, музыкально-театральная деятельность способствует одновременному формированию навыков импровизации и саморегуляции учебной деятельности (Онищенко, 2020). С.С. Титова считает, что в процессе музыкально-театральной деятельности обязательно должны использоваться медиатехнологии (Титова, 2020). Данной позиции придерживаются также И.В. Шлыкова и А.П. Корманова, которые считают необходимым совершенствовать междисциплинарные навыки студентов музыкально-педагогического вуза, в том числе посредством работы в различных компьютерных программах, включая графические редакторы (Ульянова, 2020). Л.Н. Ульянова видит в воспитании художественного мировоззрения студентов посредством музыкально-театральной деятельности реализацию профессиональных, социокультурных и духовно-нравственных задач высшей школы (Ульянова, 2022). Проблематика воспитания художественного мировоззрения студентов за счет музыкально-театральной деятельности рассматривается в современной научной литературе с позиций комплексного (Митасова, 2022), системно-деятельностного (Савина, 2020), а также практико-ориентированного (Яковлева, 2021; Шуанци, 2024) подходов.

Материалы и методы исследования

В рамках настоящей работы будет использован проектный подход. В частности, в статье описывается реализация проекта по вовлечению студентов в театральную-музыкальную деятельность. Основными методами исследования стали наблюдение и описание.

Результаты и обсуждение

Художественная, научная и техническая подготовка студентов, способных проводить исследования и проектировать достижения во всех областях творческой деятельности, базируется на высоком уровне воспитанного художественного мировоззрения студентов. Сегодня, демонстрируя эту междисциплинарность и трансдисциплинарность, система высшего образования предлагает несколько секторов специализации, связанных с пространством, изображением и объектом.

Регулярный набор новых студентов и профессионалов, признанных на национальном и международном уровнях, позволяет педагогическому коллективу ведущих вузов России обновить подходы к различным дисциплинам. В рамках данной работы при обсуждении роли музыкально-театральной деятельности в воспитании художественного мировоззрения студентов хочется обратиться к деятельности сценографа. Сценограф – это своего рода «прохожий», который в творческом коллективе заставляя место и историю совпадать в своем проекте. И хотя в наши дни определенная мода делает сценографию наименьшим общим знаменателем любого трехмерного произведения, тем не менее, архитектурное место нельзя приравнивать к драматизированному пространству. Поскольку сценограф не создает ни изображений, ни предметов, ни мест, он сочетает драматургический смысл с подходящим пространством. Он не преследует завершенной формальной цели, но способствует повествовательному изображению в самом широком смысле, что именно отличает его от творений, связанных с изображением, объектом или тривиальным пространством.

В этом его практика с самого начала находится на стыке многих техник. Его преподавание настолько примечательно и специфично, что ни в коем случае нельзя отдавать предпочтение одному техническому мастерству исполнения в ущерб другому, поскольку все они должны быть потенциально мобилизованы для проекта. Студенты должны интересоваться, среди прочего, архитектурным рисунком так же, как светом, текстилем, музыкой или видео, не забывая о чтении – и быть в курсе новых технологических процессов. Речь идет не о том, чтобы стать виртуозом игры на музыкальном инструменте, а о знании разнообразных эффектов, которые допускают эти разнообразные техники, и точном измерении их пределов: уметь объяснять техникам, что они должны делать, оценивая то, что они могут сделать, и тем самым развивать свое художественное мировоззрение.

Таким образом, при вовлечении студентов в музыкально-театральную деятельность следует избегать иллюзорного очарования техники, которая, казалось бы, раскрывает творческую силу, но на самом деле является лишь силой задействованной техники («спецеффекты»). Потому что, конечно,

поэтическое содержание имеет смысл, когда сама по себе техника пуста. На этом основании можно говорить о том, что красота сценографии требует, чтобы средства оставались на службе идеи, и чтобы можно было свободно использовать все виды технологий, от компьютеров до мелочей. Вопросы концепции и смысла всегда будут перевешивать вопросы материализации.

Хотя сценография оказывается необходимой во многих сферах деятельности, связанных с дизайном повествовательных пространств (кино, музеография, события), ее историческими истоками являются театр и сцена. Вот почему его вовлечение студентов в музыкально-театральную деятельность для развития их художественного мировоззрения в первую очередь основано на знании театральной сценографии по тексту, в индивидуальной работе, направленной на изучение специфического взгляда сценографа и хронологической истории представления. То, что составляет суть предлагаемого в рамках настоящей статьи проекта: курс театральной архитектуры, изучающий место и пространственные условия представления, мастер-класс – «Театральная сцена» – который знакомит студентов с драматургическим напряжением между текстом и пространством, перекрестная история театра и человеческих обществ, преподаваемая в хронологическом порядке и, наконец, преподавание теоретических основ сценографии, позволяющее начать личное размышление и позиционирование по вопросам, связанным с этой практикой. К этому набору добавляются теоретические (гуманитарные науки) и практические (текстиль и мягкие материалы), а также обогащение способов представления (рисунок, перспектива, иконология, свет, морфоструктура и пр.).

Именно при обучении студентов творческих специальностей сфера современного сценографического творчества должна расширяться за пределы музыкального пространства. Семинары, посвященные профессиональным требованиям (выставочная сценография, кинематограф, театральное искусство и городское представление), сопровождаемые теоретическими и практическими занятиями, оттачивают методологию и укрепляют критическое чутье. Приняв образ сценографа, студенты ощущают масштаб «величия» и будут развивать командную работу, тем самым столкнувшись с концептуальными и техническими требованиями профессии. Кроме того, они продолжают свое обучение, с одной стороны, в овладении инструментами представления, с другой стороны, на курсах философии, драматургии, эстетики и гуманитарных наук. Защита диссертации завершает образовательный цикл приобретения знаний, устанавливая исследовательскую связь со свободным предметом, составляющим основной творческий проект выпускника.

Таким образом, до завершения этого крупного проекта, регламентирующего его учебный план (включая создание макета для рендеринга, световые и фотографические работы, создание планов, разрезов и перспектив, написание раскадровки), студент испытывает различные области творчества благодаря различным достижениям и сотрудничеству. Он усовершенствовал свои выразительные и исполнительские качества (пластическое искусство, новые технологии), он применил свое воображение и приобрел методологию в этом конкретном искусстве сценографа, которое заключается в пластической интерпретации текста, музыки, а также в выражении и поддержании напряженности между местом и историей.

Эти педагогические амбиции сочетаются с определенностью: высшая школа не должна – и не может – воспроизводить условия реальной внешней среды, условия сценографии России. Наш подход состоит в том, чтобы предложить исследовательскую площадку с широкими эволюционными контурами, подходящую для выявления и реализации творческих идей в рамках проектной педагогики, основанной на личности. Вовлечение студентов в музыкально-театральную деятельность формирует художественное мировоззрение студентов, способствует развитию изобретательской солидарности между учащимися, вовлеченными в жизнь общества, и это должно составлять основу для развития, своеобразный двигатель обучения, чтобы обучать восприимчивых, чувствительных и воплощать идеи, будоражащие умы, в последовательные и убедительные творческие пространства.

До поступления в университет студенты практически не сталкиваются с каким-либо конкретным опытом в области актерского мастерства; в общем, они не общаются с актерами и не сталкиваются с проблемами, которые создают время и пространство в пластических произведениях. Они редко проверяют свои идеи на реальность ситуации, когда предметы и звуки образуют вокруг определенного

действия единое выразительное целое. А для подтверждения достоверности творческого процесса глаза публики являются нейтральным и уважаемым критерием объективной оценки.

В ответ на такое педагогическое задание родился проект, идея которого состоит в том, чтобы дать студентам возможность от начала до конца реализовать индивидуальный творческий проект, вписываясь в сложную реальность современного музыкально-театрального пространства. Это можно назвать своего рода экспериментальным шоу, которое отражает как стремление к встрече с реальной аудиторией, так и оригинальные и поэтические амбиции, присущие каждому ученику, а также настоящий опыт музыкально-театральной деятельности, понимаемый как личное обогащение и как экспериментальный протокол в городском пространстве. Цель такого проекта в создании зрелищных мероприятий, вовлечение студентов в музыкально-театральную деятельность, совместное стимулирование и развитие у студентов знаний, мастерства и ноу-хау в различных областях искусства, получение дополнительных знаний, необходимых для успеха такого начинания и составляющих практику сценографа.

Для когнитивного обогащения учащегося – знания – важно предоставить ему знания и примеры, связанные с творческими процессами, городом, урбанистикой в целом и выбранными объектами в частности (городское планирование, архитектура, передвижение, сообщества и сообщества, использование и отвлечение, а также другие аспекты) и приложить к нему знания, которые он приобретет самостоятельно с точки зрения материала музыкально-театральной деятельности, техники, эстетики, человеческих отношений, не забывая развивать в нем аналитические способности, тонкость оценки, дух синтеза и чувство принятия решений. В течение семестра творческий подход учащегося также будет способствовать развитию ноу-хау (его навыков, его «психомоторных навыков»), будь то в музыкально-театральной мастерской с доступными материалами и инструментами или на месте, в условиях нехватки времени и оборудования. Этот учебный процесс на службе его проекту также включает создание текста, плана, прототипа, фотомонтажа, 3D-изображений, макета, любых манипуляций, которые позволят ему ставить и решать конкретные задачи, сталкиваясь с реальностью. Наконец, переход от первоначальной идеи, выдвинутой студентом, к ее реализации, ведущий его к ответу на вопросы концепции, эстетики, формы, назначения, материалов, методологии и стоимости, возможен только благодаря его позитивному, ответственному отношению, ориентированному на эффективность и проявление инициативы, с заботой о солидарности в командной работе и хороших отношениях в группе, руководителем которой он является, – всему, что отражает непоколебимую мотивацию, личную вовлеченность, силу убеждений и способность к общению, все качества, присущие его профессии в эмоциональной сфере и которые выражают соответствующие ноу-хау.

В конкретных условиях создание повествовательного пространства можно рассматривать в соответствии с различной временной динамикой: последовательность-повторение звуков, скопления, а затем циркадные исчезновения, эволюционное повествование. Таким образом, отношение времени к пространству является предметом многочисленных размышлений о форме (открытая работа, незавершенное производство), предложений по рассказыванию историй на пластическом языке или даже гипотез об искусстве комбинаторики, которые вновь поднимают вопрос о смысле. Здесь, когда сценограф создает разделение пространства, чисто музыкальные соображения находят актуальный междисциплинарный отклик: проблема, с которой сталкивается композитор, заключается не столько в том, как организовать музыкальный смысл, сколько в том, как придать смысл организации.

Если материалы не имеют смысла, они, тем не менее, стоят дорого. Привычка работать в стесненных условиях небольшого производства стимулирует изобретательность учащихся и учит их действовать и находить решения снизу (аренда, приобретение вещей, бывших в употреблении) или сверху (спонсорство и благотворительность), не дожидаясь недоступных средств. Кроме того, использование этих материалов осуществляется при тщательном соблюдении технических стандартов и стандартов безопасности, требуемых от партнеров и утвержденных техническим регламентом. И к этим суровым ограничениям добавляется критический взгляд учителей, сокурсников и – этого больше всего ожидают ученики – проходящей публики, всегда добрый, но иногда жестокий. На этом основании можно уверенно говорить о том, что вовлечение студентов в музыкально-театральную деятельность

представляет собой настоящую подготовку к вступлению в профессиональный мир со сформированным художественным мировоззрением.

Заключение

Таким образом, в ходе настоящей статьи обсуждается множество аспектов обучения студентов в области музыкально-театрального искусства, при этом внимание необходимо акцентировать на важности интеграции их творческих идей в сложную реальность современного художественного пространства. Студенты редко имеют возможность взаимодействовать с реальными аспектами актерского мастерства, театра и сценографии. Они сталкиваются с ограниченным опытом в работе с пространством, звуком и зрительской оценкой.

Цели предлагаемого в рамках статьи проекта состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность пройти полный цикл реализации индивидуального проекта, создать пространство для экспериментального подхода к музыкально-театральной деятельности, развить у студентов навыки, знания и креативные способности, необходимые для успешной карьеры в этой области. Вовлечение студентов в музыкально-театральную деятельность способствует развитию художественного мировоззрения учащихся, а также позволяет реализовать комплексный подход к обучению, делая упор на развитии аналитических способностей, эстетического чутья и навыков принятия решений, включение практических заданий для реализации проекта.

Большое значение имеет и командная работа, обеспечивающая формирование навыков эффективного взаимодействия в группе, развитие лидерских качеств, ответственности и инициативности. Вовлечение студентов в музыкально-театральную деятельность развивает и пространственно-временные аспекты искусства: исследование связи времени и пространства в контексте звуковых и визуальных композиций, работа над созданием смысловых связей между элементами музыкально-театрального произведения.

Интердисциплинарный характер проекта обусловлен существующей взаимосвязью между музыкальными, пластическими и сценографическими аспектами и необходимостью применения знаний из смежных областей для создания целостного художественного проекта, что формирует художественное мировоззрение, развивает профессиональные навыки, способствует личностному и творческому росту.

Список литературы

1. Алексеев М.Д., Белокурено Н.С. Игра как метод интерактивного обучения // Наука без границ: психолого-педагогический и социологический дискурсы. М., 2024. С. 21-23.
2. Ермилова Л.П. Проблемы и решения в процессе обучения музыкально-театральному искусству студентов педагогического вуза // Педагогическое образование. 2024. Т. 5. № 4. С. 121-126.
3. Калицкий В.В. Пути развития концертмейстерского искусства пианиста в Китае // Художественное образование и наука. 2023. № 1(34). С. 6-13.
4. Митасова С.А. Комплексный подход в формировании межкультурной компетентности у студентов творческих вузов // Образование в сфере искусства. 2022. № 1(19). С. 80-88.
5. Онищенко А.В. Импровизация и саморегуляция учебной деятельности // Молодежь и будущее: профессиональная и личностная самореализация. 2020. С. 108-110.
6. Савина Е.Г. Системно-деятельностный подход в музыкальном образовании // Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Чебоксары, 2020. С. 171-174.
7. Стаина О.А., Казакова С.В., Гладышев Д.Е. Студенческая научно-практическая конференция о любительском театре и театральной педагогике // Педагогика. 2023. Т. 87. № 4. С. 118-123.
8. Стороженко Л.Н. Особенности реализации педагогических и методических принципов профессиональной подготовки в музыкально-сценической деятельности студента-вокалиста // Мастерство педагога: от вопросов к решениям. 2020. С. 39-42.

9. Титова С.С. Проект «Программа формирования готовности студентов к педагогической деятельности с применением медиаконтента и мультимедиа технологий» // Искусствознание: теория, история, практика. 2020. № 1(27). С. 51-58.
10. Ульянова Л.Н. Профессиональные, социокультурные и духовно-нравственные задачи высшей школы музыки и театра ВЛГУ // Современный художественно-эстетический опыт и образование в сфере культуры и искусства. Владимир, 2022. С. 8-12.
11. Ульянова Л.Н., Васильева Е.И. Особенности организации вокальной работы со студентами профиля «Театральное искусство» в условиях высшего учебного заведения: специфика и методы обучения // Культура: управление, экономика, право. 2020. № 3. С. 46-51.
12. Шлыкова И.В., Корманова А.П. Развитие креативности у студентов музыкально-педагогического вуза в процессе работы над созданием афиши в графических редакторах // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Пенза, 2021. С. 192-194.
13. Шуанци Ю. Практико-ориентированный подход к организации музыкально-театральной деятельности в вузе // Человек. Социум. Общество. 2024. № 1. С. 4-13.
14. Юу Б., Бакланова Т.И. Сценическая интерпретация опер в содержании курса «Вокал» // Искусство и образование. 2024. № 1 (147). С. 160-166.
15. Яковлева Е.В. Анализ практико-ориентированного подхода в обучении студентов вокалистов // Музыкальное творчество, исполнительство, образование: инновационные подходы. Киров, 2021. С. 54-57.

The role of musical and theatrical activities in the education of students' artistic worldview

Qianli Ma

Independent researcher

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

Qianli_Ma@herzen.spb.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 06.10.2024

Accepted 27.11.2024

Published 30.12.2024

UDC 78.072:37.035.3

DOI 10.25726/g8476-7058-0663-f

EDN UAIPHG

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The text of the article highlights the importance of an interdisciplinary approach in the preparation of students related to the development of their artistic worldview. Higher education offers a variety of specializations that require the integration of knowledge about space, image, and object. Special attention is paid to set design as a unique field that combines various techniques to create a dramaturgically filled space, different from formal works of art. The set designer does not pursue the goal of creating complete objects, but works at the junction of techniques to combine meaning and space, providing a narrative dimension. Teaching set design requires equal attention to architectural drawing, light, music, textiles, video, and new technologies. At the same time, it

is important to avoid excessive fascination with technical effects, which should not dominate the idea. Students' creative activity should be based on an awareness of the limits of techniques and an understanding of their capabilities, which is ensured through the involvement of students in musical and theatrical activities.

Keywords

musical and theatrical activity, students, creative specialties, artistic worldview, set design.

References

1. Alekseev M.D., Belokurenko N.S. Game as a method of interactive learning // *Science without borders: psychological, pedagogical and sociological discourses*. M., 2024. pp. 21-23.
2. Ermilova L.P. Problems and solutions in the process of teaching musical and theatrical art to students of a pedagogical university // *Pedagogical education*. 2024. Vol. 5. № 4. pp. 121-126.
3. Kalitsky V.V. Ways of developing the concertmaster art of a pianist in China // *Art education and science*. 2023. № 1(34). pp. 6-13.
4. Mitasova S.A. An integrated approach in the formation of intercultural competence among students of creative universities // *Education in the field of art*. 2022. № 1(19). pp. 80-88.
5. Onishchenko A.V. Improvisation and self-regulation of educational activity // *Youth and the future: professional and personal self-realization*. 2020. pp. 108-110.
6. Savina E.G. System-activity approach in music education // *Spiritual, moral and patriotic education of youth*. Cheboksary, 2020. pp. 171-174.
7. Staina O.A., Kazakova S.V., Gladyshev D.E. Student scientific and practical conference on amateur theater and theater pedagogy // *Pedagogy*. 2023. Vol. 87. № 4. pp. 118-123.
8. Storozhenko L.N. Features of the implementation of pedagogical and methodological principles of professional training in the musical and scenic activities of a vocal student // *Teacher's skill: from questions to solutions*. 2020. pp. 39-42.
9. Titova S.S. The project «The program of formation of readiness of students for pedagogical activity with application of media content and multimedia technologies» // *Art studies: theory, history, practice*. 2020. № 1 (27). pp. 51-58.
10. Ulyanova L.N. Professional, socio-cultural and spiritual and moral tasks of the Higher School of Music and Theater of the Vladimir State University // *Modern artistic and aesthetic experience and education in the field of culture and art*. Vladimir, 2022. pp. 8-12.
11. Ulyanova L.N., Vasilyeva E.I. Features of the organization of vocal work with students of the «Theatrical art» profile in a higher educational institution: specifics and teaching methods // *Culture: management, economics, law*. 2020. № 3. pp. 46-51.
12. Shlykova I.V., Kormanova A.P. The development of creativity among students of a music pedagogical university in the process of creating posters in graphic editors // *Fundamental and applied scientific research: current issues, achievements and innovations*. Penza, 2021. pp. 192-194.
13. Shuangqi Yu. A practice-oriented approach to the organization of musical and theatrical activities at the university // *Man. The society. Society*. 2024. № 1. pp. 4-13.
14. Yu B., Baklanova T.I. Scenic interpretation of operas in the content of the course «Vocal» // *Art and education*. 2024. № 1(147). pp. 160-166.
15. Yakovleva E.V. Analysis of a practice-oriented approach in teaching students vocalists // *Musical creativity, performance, education: innovative approaches*. Kirov, 2021. pp. 54-57.