

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ТЕАТРУ

Ма Цяньли

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2025-1-4-30-33

Аннотация. В статье рассматриваются занятия по музыкальному театру в контексте развития музыкально-эстетических компетенций студентов ВУЗов. Выделяются такие важные компетенции, как музыкальная интерпретация и сценическая выразительность; ансамблевое музицирование; театральная пластика и движение на сцене. В качестве конкретных примеров в статье приводится работа над мюзиклами «Кошки» и «Отверженные» в высшем учебном заведении. Это два классических мюзикла, которые настоятельно рекомендуется использовать в учебном процессе. В конце статьи разбирается организация и проведение выступлений студенческого музыкального театра.

Ключевые слова: эстетическое образование, музыкальный театр, изучение мюзиклов, музыкальное образование, музыкальная эстетика, музыкально-эстетические компетенции, высшее образование современности.

Актуальность работы обусловлена тем, что в современных ВУЗах на исполнительских направлениях до сих пор часто используются традиционные методы преподавания, суть которых состоит в том, что преподаватель демонстрирует пример исполнения, тогда как от студентов ожидается простое повторение показанного образца. Это может научить студентов виртуозности исполнения, однако, обладает ограниченными возможностями в развитии музыкально-эстетических компетенций. В области музыкально-эстетического воспитания студентов исполнительских направлений больше подходят инновационные методики преподавания, такие как музыкальный театр.

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы раскрыть роль занятий по музыкальному театру в развитии музыкально-эстетических компетенций студентов, которые обучаются на исполнительских направлениях.

Музыкальный театр представляет собой жанр театрального искусства, в котором совмещены музыка, танец и драматургия. В настоящее время многие высшие учебные заведения, обучающие танцовщиков, вокалистов, инструменталистов, актёров и т. д. вводят занятия по музыкальному театру в образовательную программу.

Обучение студентов музыкальному театру способствует развитию их музыкально-

эстетических компетенций, таких как [3, с. 197]:

1. Музыкальная интерпретация и сценическая выразительность. Студенты учатся не только понимать замысел режиссёра и композитора, но также и выражать его на сцене, вживаясь в образ персонажа и передавая его чувства. Хотя полностью понять логику героя, жившего в другую эпоху и в другой культуре невозможно, однако, можно научиться привлекать собственный опыт для частичной реконструкции образа персонажа.

2. Ансамблевое музицирование. Так как на сцене музыкального театра играет не один человек, а много, такие занятия представляют хорошую возможность для того, чтобы научиться качественному взаимодействию с партнёрами по сцене.

3. Театральная пластика и движение на сцене. Студенты обучаются принципам сценического движения, пантомимы, танца, что помогает раскрыть не только их профессиональный, но также и личностный потенциал.

В рамках настоящего исследования рассматривается обучение студентов музыкальному театру на примере постановки мюзиклов «Кошки» и «Отверженные». Это два классических мюзикла, которые содержат качественный вокальный репертуар и могут быть с успехом поставлены на занятиях по музыкальному театру в ВУЗе.

«Кошки» – это мюзикл английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов английского поэта Томаса Стернза Элиота (1888-1965) «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Премьера мюзикла состоялась 11 мая 1981 года на сцене Нового лондонского театра, а 7 октября 1982 года состоялась премьера на Бродвее.

Сюжет мюзикла заключается в том, что кошки из разных уголков земли собираются на ежегодный бал, главная цель которого – выбор наиболее достойного представителя кошачьего вида, который в качестве награды отправится в кошачий рай, где получит шанс на новую жизнь. Среди персонажей мюзикла насчитывается 36 кошек, среди которых породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Каждый герой отличается своей собственной характеристикой, которую исполнителю его роли необходимо качественно передать [4, с. 78].

Чтобы студенты смогли лучше вжиться в образ своих персонажей, они должны увидеть мир глазами кошек, понять их чувства и посочувствовать их трудным судьбам. Преподавателю следует разбирать со студентами подробно тексты каждой арии, чтобы они лучше осознали и прочувствовали, что персонаж хочет выразить в настоящий момент, что он ощущает, что имеет в виду, как относится к другим героям, как другие герои относятся к нему и т.д. Необходимо также донести до обучающихся основную мысль мюзикла, которая заключается в важности кошачьих жизней и в необходимости бережно относиться ко всем кошкам. Хотя студенты не смогут полностью пережить чувства героя (ведь они не являются кошками сами) они имеют возможность частично реконструировать своих персонажей, используя как собственный жизненный опыт, так и элементы фантазии и воображения [1, с. 62].

«Отверженные» – это мюзикл французского композитора Клода-Мишеля Шёнберга по роману французского литератора Виктора Гюго (1802-1885) «Отверженные». В мюзикле рассказывается несколько трагических судеб людей из низов французского общества первой половины XIX века.

Работа передаёт как дух эпохи республиканских «свободы, равенства и братства», а

также смелость молодых людей и маленьких мальчиков, которые показали готовность пожертвовать жизнью ради собственных идей. Мюзикл также содержит и общечеловеческие ценности и идеалы, а также поднимает философские вопросы. Герои произведения – каторжники, беспризорники, рабочие, крестьяне, проститутки и т. д. У большинства из них сложная судьба, которая часто толкает их на отчаянные поступки.

Ключевая идея мюзикла – это социальная несправедливость, которая затрагивает всех персонажей без исключения, как положительных, так и отрицательных. Более того, многие герои потеряли то немногое, что имели, не по своей вине, но в связи с рядом жизненных обстоятельств. Хотя студенты не жили во Франции в XIX веке, они могут призвать как собственный опыт столкновения с социальными противоречиями, так и свои чувства общечеловеческого характера, такие как любовь, преданность, верность, зависть и т. д. Всё это поможет им воссоздать образы героев и наполнить их жизнью [5, с. 127].

Преподаватель должен помогать студентам лучше изучить мир героев, чтобы качественнее перевоплотится в свою роль. К примеру, при работе над постановкой «Кошек» студенты должны больше узнать о мире бездомных кошек, тогда как при работе над «Отверженными» важно передать им знания о французской жизни соответствующего периода как в политическом, так и в социально-культурном аспекте. Оба мюзикла созданы по литературным произведениям, которые студентам также важно прочитать, а также ознакомиться с похожими работами литературы, кинематографа, драматургии и т. д. на соответствующую тематику.

Помимо «Кошек» и «Отверженных» также рекомендованы и другие мюзиклы. В частности, это могут быть «Моя прекрасная леди», «Оклахома», «Звуки музыки», «Холодное сердце», «Моана», «Вестсайдская история» и др. Студенты также могут сочинить мюзикл самостоятельно, взяв для него готовые песни или сочинив вокальные произведения самостоятельно.

Выступления музыкального театра могут проводиться не только для других студентов и преподавателей, но также и для всех заинтересованных лиц. Важно дать качественную

рекламу музыкальным представлениям театра, чтобы привлекать туда зрителей. Кроме этого, также нужно приглашать на выступления режиссёров и продюсеров, которые ищут исполнителей на новые проекты.

Если есть возможность, музыкальный театр также должен выезжать на гастроли и участвовать в исполнительских конкурсах за пределами ВУЗа. Даже если студенческий театр не займёт призового места, всё равно можно будет показать себя зрителям из других регионов, а также набраться необходимого опыта и завязать необходимые контакты. Кроме этого, также важно отметить, что в процессе подготовки к конкурсным и/или фестивальным мероприятиям исполнительский уровень студентов растёт, вне зависимости от занятого места. Увеличиваются также и их музыкально-эстетические компетенции.

При распределении ролей должны учитываться внешний типаж студента, тип голоса, особенности таланта, черты характера, которые студент может воплотить на сцене, опыт предыдущих выступлений. На каждую роль должно быть назначено два или три студента, играющих поочередно. Каждому студенту важно дать попробовать различные амплуа, чтобы найти его сильные и слабые стороны в исполнительском процессе, а также помочь укрепить преимущества и справиться с недостатками. Студенты должны понять логику поступков персонажей, даже если они не вызывают у них положительных эмоций [6, с. 12]. Так, полицейский Жавер из «Отверженных» руководствуется профессиональным долгом и собственным чувством справедливости, тогда как трактирщиками, у которых на попечении находится Козетта, ставшая приёмной дочерью главного героя, управляет, в

первую очередь, жажда наживы и материальной прибыли.

Чтобы увеличить степень самостоятельности студентов, необходимо предоставить им значительную степень автономии при работе над театральной постановкой. С минимальным вмешательством преподавателя студенты редактируют готовый сценарий, подбирают костюмы, проводят репетиции и т. д. Преподавателю важно направлять процесс, однако, не следует напрямую говорить и показывать студентам, что они должны делать, а что нет, в особенности, если речь идёт о мелких и незначительных деталях театрализованной постановки [2, с. 100].

Следовательно, музыкальный театр является важным элементом подготовки будущих исполнителей в системе высшего образования. Необходимо учитывать его высокий потенциал в развитии музыкально-эстетических компетенций студентов: участие в музыкальных представлениях позволяет им раскрыть не только профессиональный, но также и личностный потенциал. Важно давать студентам максимально возможную степень автономии при постановке мюзиклов, а также устраивать публичные выступления, на которых студенты смогут показать свой талант перед зрительской аудиторией и, возможно, получить предложение о работе. Музыкальный театр поможет в формировании и дальнейшем развитии таких музыкально-эстетических компетенций, как музыкальная интерпретация и сценическая выразительность; ансамблевое музицирование; театральная пластика и движение на сцене. Музыкальный театр настоятельно рекомендуется к использованию на исполнительских направлениях ВУЗов в качестве инновационной технологии современного образования.

Библиографический список

1. Жэнь Цзюань, Чжан Хайбинь. Художественно-эстетические характеристики и отличительные особенности мюзикла «Кошки» // Китайские мюзиклы. – 2024. – №1. – С. 61-63.
2. Ин Шуюэ. Литературные произведения, фильмы и мюзиклы. Сравнительный анализ с точки зрения эстетического воздействия на аудиторию // Шанхайское музыкальное искусство. – 2023. – №2. – С. 98-101
3. Смирнова А. В. К вопросу о модернизации содержания учебных программ по танцевальным дисциплинам на факультетах музыкального театра в танцевальных ВУЗах России // Хореографическое искусство и профессиональное образование в контексте современности. – Москва, 2023. – С. 191-198.
4. Чжан Мэй. Эстетическая интерпретация мюзикла «Кошки» // Music Life. – 2020. – №2. – С. 77-79.

5. Чжун Бинь. Художественная интерпретация эстетических ценностей Виктора Гюго в мюзикле «Отверженные» // Голос Желтой реки. – 2017. – №21. – С. 126-128.

6. Шестопалова Н.А. Актёр музыкального театра: специфика обучения в ВУЗе // Музыкальный театр в XXI веке. Теория, практика, педагогика. – Казань, 2022. – С. 10-13.

DEVELOPMENT OF MUSICAL AND AESTHETIC COMPETENCES OF STUDENTS IN MUSICAL THEATRE CLASSES

Ma Qianli
Herzen University
(Russia, St. Petersburg)

***Abstract.** The article examines musical theatre classes in the context of developing musical and aesthetic competencies of university students. Such important competencies as musical interpretation and stage expressiveness; ensemble music-making; theatrical plasticity and movement on stage are highlighted. As specific examples, the article provides work on the musicals "Cats" and "Les Miserables" in a higher educational institution. These are two classic musicals that are highly recommended for use in the educational process. At the end of the article, the organization and holding of student musical theatre performances is analyzed.*

***Keywords:** aesthetic education, musical theatre, studying musicals, music education, musical aesthetics, musical and aesthetic competencies, contemporary higher education.*