

К. С. Жиганова, М. П. Блыщик

Социальная реабилитация молодежи в музыкально-театральном коллективе

Раскрываются особенности, возможности, принципы, этапы, содержание, формы и методы организации деятельности музыкально-театральной труппы как средства самореализации и социальной реабилитации молодежи.

Ключевые слова: самореализация, принципы и этапы организации деятельности, реабилитация молодежи, музыкально-театральная деятельность.

K. S. Zhiganova, M. P. Blyshchik

The Youth's Social Rehabilitation in a Musical and Theatrical Collective

The author of this article disclosed approaches, steps, principles, especially the organization and opportunities for a musical-theatrical troupe as a means of self-realization and social rehabilitation of the young people.

Key words: self-realization, principles and stages of the activity organization, the youth rehabilitation, a musical-theatrical activity.

В современном развивающемся мире молодежь сталкивается с множеством проблем, которые порой невозможно решить самостоятельно. Не получая необходимой поддержки, не найдя поля самореализации, не почувствовав свою значимость, человек обращается к доступным формам поведения и общения (неформальные группировки, различного рода аддикции и т. д.). Усугубление проблем приводит к потере ценностных ориентиров, к серьезным нарушениям психоэмоциональной сферы, к девиантному и деликвентному поведению. В зарубежной и отечественной науке и практике имеется достаточно большой опыт лечения, реабилитации людей с заболеваниями психической сферы, как правило, клинической формы в специальных учреждениях. Проблема профилактики заболеваний, поддержки, социальной реабилитации молодежи сложно решается в нашей стране. Молодежь – это особая категория, которая, с одной стороны, стремится к самореализации, а с другой стороны, зачастую не знает, куда направить свои силы и время. Решение данной проблемы требует поиска форм и методов работы, которые позволяют молодым людям самореализоваться.

Для решения указанных проблем в 2010 г. на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского создана студенческая музыкально-театральная труппа. В ее состав вошли 25 человек от 6–70 лет, из них 3 преподавателя, 21 студент, учащаяся детской школы искусств. Коллектив создавался с целью объеди-

нения людей с различными потребностями (организаторскими, лидерскими, творческими, исследовательскими и др.), впоследствии для создания дела, проекта, в котором каждый имел бы возможность реализовать свои способности, удовлетворить личные потребности. Таким проектом стало создание музыкально-театральной труппы «Le Chat Noir», деятельность которой была посвящена созданию спектакля на совместно выбранную тему «Образы Франции». Занятость каждого из них по роду своей деятельности исключала период «раскачивания». Наши участники имели различную мотивацию участия в труппе, но необходимым условием пребывания в созданном коллективе было общение и взаимодействие друг с другом.

Организаторами проводилась целенаправленная работа по созданию благоприятной воспитательной среды, погружение в непривычную для каждого атмосферу. Музыкально-театральная труппа выполняла следующие функции: просветительская, образовательная, развивающая, воспитывающая, а также функции самореализации и социальной реабилитации молодежи посредством включения их в творческую деятельность, основанную на синтезе различных видов деятельности и искусств (музыка, театр, танец, декоративно-прикладное и др.). Произведения каждого из видов искусств признаны «классикой жанра» и в традиционном исполнении абсолютно самостоятельны. Их выбор и объединение

осуществляется с учетом сохранения изначальной идеи и концепции выступления. Таким образом, каждый «артист» самостоятельно выбирает форму воплощения своего номера:

- вокальное или инструментальное исполнительство с сюжетной постановкой оригинала (так, например, в номере из Франции звучит исполнение и разыгрывание песни «Сплетня» в авторской обработке, где к солистке присоединяются остальные участники, создавая сцену бытовой жизни – здесь слышится смех, шепот, разговоры, переходящие в ансамблевое исполнение);

- хореографический номер с элементами драматической игры (классическая и современная хореография, сцена из спектакля Франция – танго втроем на музыку песни Э. Пиаф «Аккордеонист», где задействованы Моряк, Девушка каба-ре, Девушка в образе Эсмиральды. В этом номере сюжетная линия диктуется разнохарактерными частями песни: танго – мотив борьбы, вальс – мотив согласия, взаимопонимания. Номер выходит за пределы песни и танца, усиление эмоций происходит за счет драматической игры героев);

- драматический номер с включениями лейтмотивов (в спектакле «Le chat noir» лейтмотивом является толпа. Звуки шагов проходящих мимо людей, уличный шум, суета олицетворяют одного из главных героев спектакля – общество; в спектакле «Gato negro» лейтмотив – звуки карнавала, пронизывающие все номера).

Подобные формы нередко используются в синтетических (интегративных) жанрах, таких как опера, мюзикл и др. Новые средства выражения традиционно рассматриваемого произведения позволяют расширить диапазон идейного содержания и одновременно индивидуализировать прочтение художественного произведения. Это обеспечивает цельность каждого номера и возможность его исполнения вне спектакля.

Специально осуществляется поиск способов объединения номеров:

- лейтмотивность образов, состояний и ситуаций, контрастность, арочность (по оперным реформам К. В. Глюка, Р. Вагнера);

- сонатность, репризность, композиция (по классическим принципам формообразования XVIII в.);

- парность образов, сфер; контраст парных образов (по принципам классической комедии и трагедии XVII–XVIII вв. и комедии Del'arte);

- кульминация в точке золотого сечения; параллельность сюжетных линий, композиция (по

классическим театральным и литературным принципам) [1, 2].

Эффективны занятия, на которых стимулируется активность детей на основе воздействия на них коллектива [3].

Таким образом, перенесение свойств выразительных средств одного вида искусств на другое позволяет говорить об их слитности и синтезе. Это обогащает и расширяет рамки танцевально-вокального, драматического искусства, другими словами, разнообразит инструментарий артистов, что позволяет использовать творческий потенциал труппы более эффективно.

Организация музыкально-театральной труппы опирается на следующие **принципы**:

- взаимодействия различных организаций (образовательные учреждения разных типов, учреждения культуры, коммерческие и некоммерческие организации);

- сотрудничества и сотворчества людей разного возраста, статуса (студенты, специалисты, школьники, ученые), которые могут на равных участвовать в постановке, делиться друг с другом мнениями, вести диалог; ценно то, что младшие учатся у старших, но и опыт обогащается «свежими» мыслями младших; обмен опытом с людьми из разных сфер деятельности, которые никогда бы возможно не встретились в повседневной жизни; в результате такого сотрудничества рождаются самобытные, неординарные решения концепции, идеи отдельных номеров и всего спектакля в целом;

- самореализации и самовыражения, когда дается импульс для реализации заложенного в каждом участнике потенциала, раскрывая его способности, координируя действия для его дальнейшего самостоятельного развития;

- свободы выражения своих собственных замыслов и идей, выбора выразительных средств в воплощении образа;

- интеграции разных видов искусств;

- рефлексивности, предусматривающий анализ собственной деятельности, в том числе в процессе ведения дневников;

- субъектности, означающий включенность каждого участника в созидательный процесс;

- конфиденциальности (неразглашения личных данных участников труппы); поскольку в труппе задействованы участники с легкими формами различных аддикций, девиаций, нарушений психоэмоциональной сферы, то, следуя нормам педагогической этики, считаем необходимым

сохранять полученные результаты диагностики и данные личных дневников от разглашения.

Мы создаем серию театрализованных представлений, в основу которых положены разработки (сценарий, оформление и т. д.) с учетом традиций разных стран. Каждое представление предполагает два отделения, построенные в определенной логической последовательности. Первое отделение представляет собой сочетание научно-популярной лекции с вокальным и инструментальным исполнением, «живыми» иллюстрациями, второе – художественно-образную символику Франции, воплощенную в музыкально-хореографическом спектакле.

Организация деятельности музыкально-театральной труппы предусматривает ряд этапов.

1. Выбор, определение тематики представлений, которая определяется актуальностью социально-значимых проблем (например, Франция, Италия, в контексте Государственных программы Россия-Франция, 2010 г., Россия-Италия, 2011 г.).

2. Набор участников труппы, в процессе которого формируется мотивация каждого члена группы с учетом его интересов и потребностей.

3. Поисково-аналитический этап, когда под руководством организаторов участники знакомятся с творчеством отдельно взятой страны через изучение национальных традиций (обычаи, костюмы), искусства (музыка, литература, театр, кинематограф, живопись), посещение концертов и других мероприятий в контексте темы.

4. Разработка сценария, в котором участвует вся труппа, начинается с выявления типичных образов выбранной страны (Франция – мимы, кабаре и др.; Италия – образы комедии дель арте и др.), затем продумывается драматургия, подбирается музыка, ставятся танцы, вокальные номера; на репетициях сценарий уточняется, дополняется деталями.

5. Диагностика, предполагающая:

– выявление творческих способностей участников труппы, их личностного потенциала (на первой встрече в непринужденной обстановке участники вовлекаются в спонтанный этюд на основе «скелета» сценария, где выявляются уровень подготовки, заинтересованности, склонности к тому или иному виду деятельности, например, участникам предлагается выбрать временного героя в виде карнавальной маски-шута и двух дам и изобразить возможную сцену между ними и т. д.);

– разработку индивидуально-образовательных маршрутов каждого участника музыкально-театральной труппы.

6. Репетиционный этап является самым трудоемким. В подготовке к спектаклю привлекаются специалисты (консультации хореографов, филологов, культурологов и т. д. в зависимости от потребностей труппы). Создаются ситуации для раскрытия творческого потенциала через вовлечение участников труппы в различные виды деятельности, выполнение различных ролей (хореограф, вокалист, актер, лектор, режиссер-постановщик, художник-оформитель, костюмер, ди-зайнер, звукооператор, фотохудожник и др.).

На данном этапе осуществляется:

– условное разделение на группы по видам деятельности, организация взаимодействия в микрогруппах, постановка цели и задач;

– совместная разработка образов;

– постановка ключевых и импровизационных моментов, расстановка акцентов в каждом номере;

– выстраивание общей драматургии и поиск основной кульминации,

– объединение номеров, их отработка по отделениям.

– совместная доработка идеи, обогащение ее сформировавшимися мнениями участников.

7. Премьера. Выездные концерты, публичные выступления, гастроли (представление и закрепление полученных результатов).

8. Рефлексия и анализ. Организуется обсуждение коллективного результата, достижений каждого участника.

На этапах организации мы использовали следующие методы и приемы индивидуальной и коллективной работы: изучение и анализ литературы, моделирование; обобщение; систематизацию, метод проектов, дискуссию, работу в микрогруппах, «мозговой штурм», защиту идей и др.

На примере музыкально-хореографического представления, которое состоялось 10 декабря 2010 г. в ДК «Магистраль», покажем содержание деятельности труппы. Оно включало в себя раскрытие образов Франции, характерных тематик, периодов развития светской культуры. Первое отделение – освещение основных этапов развития светской музыки от народных экземпляров и зарождения авторства в современном понимании до последних тенденций. Исполнение было организовано с имитацией традиционного уличного столичного кафе. Второе отделение – хореографический спектакль, где традиционные образы, такие как мимы и кабаре рассматриваются

сквозь призму современных художественных течений. Основную смысловую нагрузку вносила трактовка символов и тематик артистов труппы.

Практически у каждого участника труппы были те или иные затруднения – у одних в самореализации, у других в определении своего места в социуме, в общении с другими людьми, у некоторых проблемы психоэмоциональной сферы, симптомы аддитивного поведения. В результате творческой работы мы наблюдали положительные изменения, которые происходили в участниках деятельности. Так, например, для А. А. и Б. Б., у которых наблюдалась боязнь публичных выступлений, была создана комфортная среда, уютная, спокойная, безопасная обстановка, позволяющая раскрепоститься и проявить свои способности. Атмосфера принятия каждого таким, каков он есть, понимания в группе, энергия поддержки коллективом позволили этим участникам преодолеть свои проблемы и получить эмоциональную поддержку. Они впервые выступили solo, добились успеха и признания, что позволило им гордиться своим достижением.

Легкая наркотическая аддикция проявлялась у В. В. из-за постоянных стрессов. Благодаря вовлечению его в различные виды деятельности и роли, общению с интересными людьми, удовлетворению потребностей в творчестве и самоактуализации удалось снизить депрессивное состояние подростка и ослабить его зависимость.

Функции, этапы деятельности организации музыкально-театральной труппы реализуются при любых постановках, но представление все-

гда будет уникальным, так как его создание зависит от особенностей постоянно меняющегося состава музыкально-театральной труппы и рождения новых идей ее участниками.

Мы полагаем, что проект «Музыкально-театральная труппа как средство самореализации и социальной реабилитации молодежи» может быть востребован службами социальной защиты граждан, образовательными, государственными учреждениями разных типов. Одна из возможных перспектив состоит в создании подобных проектов на базе учреждений культуры, дополнительного образования, где целью может стать, например, профилактика психоэмоциональных перегрузок; коррекция отклонений в психоэмоциональной сфере; профилактика аддитивного поведения; профилактика отклоняющегося от нормы поведения (девиантного, деликвентного) и т. д.; индивидуальное сопровождение молодежи с особыми образовательными потребностями; формирование и развитие общественно-значимых качеств личности.

Библиографический список:

1. Рыбаков, Ю. Г. А. Товстоногов Проблемы режиссуры [Текст] / Ю. Г. Рыбаков. – Л. : Искусство. – 1977. – С. 142.
2. Тарковский, А. А. Уроки режиссуры [Текст] / А. А. Тарковский. – М. : ВИППК. – 1992. – С. 92.
3. Woroniecka, R. Dobrzeńcki, Metody usprawniania osób niepełnosprawnych w procesie ich rehabilitacji, Płock 2009, s. 69.