

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

«Особенности работы над детским мюзиклом на занятиях вокального ансамбля
«Журавлик» в условиях дистанционного обучения»

Автор

Решетова Ольга Александровна

Педагог дополнительного образования ГБУ ДО Дома детского творчества
Кронштадтского района г. Санкт - Петербурга «Град чудес»

Санкт – Петербург

2023 год

Мюзикл - сплав музыки, поэтического текста, сценического действия, хореографии.

Артисту мюзикла необходимо обладать подготовкой во всех этих областях искусств, тем более маленькому артисту. Мюзиклы более чем какой-либо другой театральный жанр, требуют кардинальной перестройки сложившейся системы обучения артистов, нового подхода к постановке спектакля.

Без существенной реформы сегодня невозможно осуществление перемен, ведь даже самый отъявленный консерватор должен осознавать, что даже такой универсальной схеме, как система Станиславского, давно нужно придать новое качество, скорректированное по меркам современного мира искусством, в том числе и музыкальным театром.

Ещё одной существенной проблемой стало превалирование **режиссерского театра**. А режиссёр - это человек со своими эстетическими представлениями и запросами, которые отнюдь не являются истинной в конечной инстанции. Но ведь любой театр базируется на актёрском искусстве, которое нередко оказывается задавленным не оригинальностью режиссерских решений и стандартными подходами к работе с актёрами. В итоге оказывается, что достаточно талантливый актёр становится заложником непрофессиональной работы режиссёра, а его возможности так и остаются нераскрытыми.

Актуальность данной темы продиктована тем, что одной из важнейших проблем не только российского театра, но и всего российского современного искусства, является отсутствие должным образом подготовленных кадров. Подготовка таких кадров, конечно же, должна начинаться с реформы всей системы театрального образования.

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами (с детским контингентом в особенности), носят в значительной мере педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.

Есть ли спрос на русскоязычные мюзиклы у публики? Вне всякого сомнения. Однако для того, чтобы этот жанр развивался, ему необходимо перейти из любительской "лиги" в категорию по-настоящему уважаемых шоу. Но мы только учимся.

Цель:

Выявить особенности работы с детским мюзиклом в условиях дистанционного обучения как музыкально - театральным сценическим жанром.

Задачи:

- Изучить взаимодействие разных жанров искусства в едином спектакле (вокал, актёрское мастерство, хореография)
- Обосновать и экспериментально проверить влияние музыкального материала на степень раскрепощённости ребёнка
- Вовлечь родителей в работу над мюзиклом.

По завершению работы над мюзиклом ребёнок может достичь следующих результатов:

- Сформировать навык работы на камеру
- Чисто интонировать музыкальные номера
- Исполнять музыкально-ритмические задачи
- Понимать актерскую задачу, воплотить её в исполнении песни(жесты, мимика, обыгрывание реквизита)

Историческая справка. Мюзикл как жанр

Мюзикл (англ. *Musical*) — музыкально-театральный сценический жанр, произведение и представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства.

Мюзикл как жанр на самом деле не какая-то там новинка. Это искусство существует примерно 120 лет, у него есть своя классика, своя гигантская история. Создателями этого жанра являются такие композиторы, как , как Ричард Роджерс, Ирвинг Берлин, Джордж Гершвин, автор 40 мюзиклов.

Несмотря на то, что английский термин «мюзикл» является сокращением от «музыкальной комедии», он может представлять собой также трагедию, фарс или драму.

Ввиду большого жанрового сходства с опереттой, мюзикл как отдельный жанр театрального искусства долгое время не признавался, однако на протяжении своего существования он сформировал свои особенности, которые отличают его от других жанров. Предшественниками мюзикла были множество лёгких жанров, где смешались шоу варьете, французский балет и драматические интерлюдии. В сентябре 1866 года на сцене Нью-Йорка прошла постановка «Black Crook», где сплетались романтический балет, мелодрама и другие жанры. Именно она считается **исходной точкой нового жанра**. Музыкальной комедией охарактеризовал один из своих хитов «Хористка» английский продюсер Джордж Эдвардс. Музыкальная комедия подразумевала лёгкое развлекательное представление, где важным был не сюжет, а скорее популярные вокальные номера в исполнении кумиров публики. Постановки Эдвардса снискали ошеломительный успех в Нью-Йорке, и до начала XX века моду в новом жанре диктовали английские представления.

Советский мюзикл - это Дунаевский и Александров: «Весёлые ребята» были в СССР абсолютным хитом. Причем, они сразу выходили в киноверсии, поэтому оперетта сразу начала сдавать позиции в театре. Даже участие мэтров - Дмитрия Шостаковича и Василия Соловьёва-Седого не спасло жанр.

Но настоящий расцвет мюзиклы получили в нашей стране в конце 90-х годов. Целая плеяда блестящих исполнителей, переводчиков и режиссеров сделала возможным появление на российской сцене легендарных американских мюзиклов: *"42 улица"*, *"Волосы"*, *"Notre Dame de Paris"*, *"Чикаго"*, *"Pola Negri"*, *"Ромео и Джульетта"*, *"Продюсеры"* и

другие

В 1975 ДК Кирова было первое представление зонг - оперы «Орфей и Эвридика» Александра Журбина.

До сих пор в театре Ленком идёт мюзикл «Юнона и авось». Тематика мюзиклов может быть самая разнообразная:

«Униженные и оскорблённые» - это серьёзный мюзикл, «Вестсайдская история» - это ещё более серьёзный, а «Человек из Ламанчи» - это Дон Кихот.

Проблема не только в запросах публики, но и в том, что музыкальный театр не в состоянии корректно на них ответить: ведь в театре накопилось огромное количество проблем, которые лежат как в области базового музыкального образования, так и в области театрального искусства.

В то же время, сокращение музыкальных ВУЗов и падение уровня музыкального образования привело к тому, что найти артиста-универсала на роль в мюзикле крайне проблематично. В итоге часть режиссеров стала экономить усилия, заменяя "живое" пение на сцене фонограммой. Зритель чувствует себя разочарованным и уходит. В результате собственных успешных музыкальных произведений этом жанре в России почти нет - если не считать «Норд - Оста», который навсегда останется в памяти людей как трагическая история.

Детский мюзикла «Муха-Цокотуха» написан и оркестрован композитором Тимуром Коганом на литературной основе одной из самых любимых сказок Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», которую знали все советские дети и на сюжет которой был снято множество мультфильмов. Аккомпанемент, вокальные партии и тексты мюзикла были записаны заранее и выложены в группе ВК «Журавлики», Вотсапе.

Мюзикл рекомендован для постановки с детьми 5-7 лет для хорового исполнения с элементами хореографии. Мюзикл состоит из 4-х картин, пролога и финала. Исполнители-дети вокального ансамбля Журавлик, младшая и средняя группы. Сложность состоит в

том, что в условиях дистанционного обучения ребёнка нужно удерживать перед монитором компьютера не более 30 минут по СанПину. Мюзикл начинается со сцены базара, где в виде речетатива произносится один и тот же текст: « Муха-муха-Цокотуха, позолоченное брюхо», мелодия то скачкообразная, то поступенная. Очень важно работать над артикуляцией, преобладают звуки «ш», «п», «з», они требуют активной позиции губ и языка. Размер 2/4, тональность F- dur . Мелодия изложена восьмыми длительностями. Сложность состоит в том, что дети должны петь с разным настроением, одни удивляются, другие восхищаются и т.д. Очень важно работать над чистотой интонации добиться у детей актёрских способностей - мимики, жестов, интонаций.

Пролог начинается очень изящным вступлением в стиле мазурки, где описывается ключевая сцена прогулки Мухи и неожиданно свалившегося на неё богатства-денежки (номинал не уточняется)!!! Очень важно передать танцующий характер беспечно прогуливающейся Мухи, её радости по поводу находки и бескорыстия Мухи: она не припрятала денежку, а накупила всякой снеди и позвала в гости соседей-всех!!! Детям необходимо объяснить значение слова «снесь». Так заканчивается картина 1-я. Вторая картина начинается с песни Мухи, где она приглашает всех к себе. В этом номере трудность представлял ритмический рисунок- шестнадцатые ноты и отклонения из C-dur As- dur. Затем вставка речетатива (Тараканы прибежали), которая сопровождается ударами ложек в ритм со словами) и танца светляков с фонариками. Появляется Пчела с туеском мёда, поёт свою довольно сложную песенку в стиле тяжеловесной мазурки (она в почтенном возрасте) с триольным ритмом и дроблёным вступлением. Весь хор подхватывает бодрую песенку о сладком мёде, её без труда поют даже самые младшие дети. Тональный план сложный Des-dur и B-gur. Самым сложным для исполнения оказалась Песня бабочек. Исполняется весело, подвижно. Много пришлось работать над артикуляцией при скачкообразной мелодии с диапазоном октава. Но если бабочки изящные и невесомые, то кузнечик появляется под грустную мелодию под аккомпанемент скрипки. Тональность h-moll.Эту песню хотели спеть многие, но она оказалась не всем « по зубам» из-за интонационных сложностей-хроматизмов и медленного темпа. Как выяснилось позже, это был наиболее желанным номером для многих детей. Картина третья сразу начинается с нападения Паука на мирно гуляющих насекомых. Маршеобразная мелодия, угрожающие интонации. Тональность G-dur , размер 4/4, нисходящие интонации исполняются со штрихом marcato. После нападения Паука слышно трепещущую интонацию Мухи, просящей гостей защитить её. Но...все пирующие «испугались» и «разбежались» (всё как в жизни людей). Паука тоже захотели исполнять многие, тем более, что рук нужно было много. Примечательно, что

испуганную Муху у нас исполнила девочка, очень сильно заикающаяся, но с партией справилась. Партия Комара очень торжественная и помпезная, маршеобразная мелодия, яркий костюм. В руках фонарик и сабля. Ну чем не герой??? Песня Комара состоит из 2-х частей, 1-марш , тональность As-dur, после октавных интонаций фанфар-лирическая вставка с намерением спасения и предложения помощи . Но по сценарию Паук вовсе и не собирался завладеть Мухой, добровольно отдал и позорно сбежал. Это сделано из гуманных побуждений, чтобы не омрачать пир убийством.

Паук: Я с тобой из-за девицы и за что не стану биться!

Отдаю тебе без боя я сокровище такое! (В этом месте все всегда смеялись.)

Заключительный хор разучивался с большими трудностями, выучили далеко не все дети. Но к помощи старших детей мы решили не прибегать, что получилось, то получилось. В возобновлённой сцене пира танцевали всё те же светляки, веселились жуки и бабочки. Комар превратился в жениха, а Муха в невесту.

Заключение

Обычно дети ансамбля готовили концертные программы, где были выступления всех групп ансамбля. Тематика отчётных концертов была самая разная. Например: «Я рисую», «Весенняя капель», «Времена года», «Вы откуда, облака?» и др. Вокальный ансамбль Журавлик не впервые поставил детский мюзикл. В нашей копилочке уже есть детский мюзикл «Кошкин дом» на музыку Л.Вохмянина и текст С.Маршака в 2019 году, за что мы получили звание Лауреатов 3 степени Международного конкурса театрального искусства «Начало». Был ещё один детский мюзикл на музыку того же автора, что и «Муха-Цокотуха» Леонида Когана «Колобок и ёлка». Это был наш домашний спектакль в рамках ежегодных Рождественских встреч, где был задействован весь коллектив ансамбля. Для этого понадобилась работа не только над вокальными номерами. Добавились занятия по хореографии и актёрскому мастерству. Основной музыкальный материал исполняют старшая и средняя группы. Как в греческой трагедии, хор сопровождает все основные события сказки «Колобок». Эти два опыта дали толчок к дальнейшему обращению к жанру мюзикла, хотя у нас в ансамбле нет хореографа и специалиста по актёрскому мастерству. Сложность ситуации состояла в том, что с начала ноября 2020 года мы перешли на дистанционное обучение. Но бросать начатую работу было жалко, решили продолжить. Большую роль в работе над мюзиклом сыграли родители. Не говоря уже о технической стороне дистанционного обучения (включение и выключение гаджетов, запись видеороликов, изготовление костюмов) родителей

пришлось вовлечь в сам процесс обучения. Некоторые дети отказывались записываться на камеру, пришлось из видео- роликов выбирать наиболее выразительные. Сам монтаж мюзикла тоже потребовал определённых компетенций видео оператора, пришлось самостоятельно осваивать и это пока на уровне любительском. Но есть и результат. Мы получили диплом Международного конкурса театрального искусства «Начало» 2021года и персональные дипломы для всех участников мюзикла. Вся проделанная работа не была напрасной: мы сохранили детей и дали толчок к дальнейшей работе с любимившимся жанром детского мюзикла.

Библиография:

1. Анна Безант «Вокалист. Школа пения» (Планета Музыки , 2020)
2. Мануэль Гарсиа «Полный трактат об искусстве пения» (Планета музыки 2015)
3. Авилкина С.В. Педагогическая система «Образовательное учреждение - семья» // Дополнительное образование.- Вып.1. 2006.
4. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1983.
5. Боровиков Л.И. Педагогика дополнительного образования: учебно-методическое пособие для руководителей детских творческих объединений. - Новосибирск, 1999.
6. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. – М.: Музыка, 1967.
7. Востер В. Роль учреждений дополнительного образования в развитии творческих способностей ребёнка. //Дополнительное образование. - Вып.2., - 2006.
8. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. – М.: Владос, 2004.
9. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Под ред. О.Е. Лебедева. – М.: Владос, 2000.
10. Емельянов В. Развитие голоса - Москва-Краснодар-Санкт-Петербург 2003
11. Популярная логопедия – КАРО Санкт – Петербург 2006