

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Кудымкарская детская школа искусств»**

«Мюзикл «Кошкин дом» - путь к успеху»

Описание педагогического опыта

**Автор: Тотмянина Людмила Ивановна, преподаватель хоровых
дисциплин МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ»**

Кудымкар, 2017

Искусство входит в жизнь ребенка естественно, и так же, как родная речь, дает ему средства познания, преобразования, выражения своего отношения к миру, межличностного общения. Цель музыкального воспитания, сформулированная еще Д.Б. Кабалевским, актуальна и ныне - ввести учащихся в мир большого искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть их духовной культуры.

Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о том, что все виды искусства развивают у детей не только художественные способности, но и по мнению Э.И.Ильенкова, «всеобщую универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности» - способность к творчеству.

Театр является одной из наиболее наглядных форм художественного отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы. О значимости детского музыкального театра Н.И.Сац отмечала, что в единении театра и музыки таится огромная сила. И чем раньше ребенок войдет в этот прекрасный мир искусства, тем его собственный духовный облик будет многограннее и богаче. Музыкальный театр представляет собой синтез искусств. Эффективность музыкально-театральной деятельности очевидна и бесспорна. Всем известна психотерапевтическая, организующая, объединяющая роль театра в жизни школьников. Ведь театральная деятельность выступает как обучающая и развивающая среда в процессе становления личности ребенка. А музыка нередко становится определяющим средством развития действия, рождения образов и создания атмосферы спектакля. И именно музыка становится главным действующим лицом.

У меня возникла идея постановки мюзикла с учащимися музыкального отделения нашей школы искусств на сцене МБУК «Культурно-Деловой центра» и Коми-Пермяцкого Драматического театра, которую поддержала администрация школы искусств.

Определила для себя следующие задачи: пробуждение у детей интереса к музыкально-театральному искусству; развитие потребности в самостоятельной музыкально-театральной деятельности; формирование первоначальных представлений о средствах актёрской выразительности; развитие внимания, памяти, воображения, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных, музыкальных и творческих способностей; формирование личностного целостного эстетического отношения к явлениям окружающей

действительности.

Перелистав различный музыкальный материал для учащихся младшего школьного возраста, свой выбор я остановила на музыкальной сказке Сергея Смирнова по одноименному сюжету Самуила Маршака «Кошкин дом», воплотив ее по канонам мюзикла. Мюзикл - одна из форм современного искусства, музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, где важную роль играет хореография. Музыкальная энциклопедия так определяет этот жанр: «музыкально – сценический жанр, использующий выразительные средства музыки, драматического, хореографического и вокального искусства. Их сочетание и взаимосвязь придали мюзиклу особую динамичность; характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами».

В марте 2014 года в конкурсе культурно-образовательных проектов, проводимого по инициативе Пермской краевой филармонии и при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края, одним из победителей стала «Кудымкарская детская школа искусств» с моим проектом «Мюзикл С.Смирнова «Кошкин дом».

Работа над постановкой мюзикла С.Смирнова «Кошкин дом» стала для нашей школы новой формой музыкально-художественного образования. Постановка мюзикла объединила хоровой коллектив музыкального отделения школы с учащимися хореографического отделения. К работе по созданию декораций были привлечены учащиеся отделения изобразительного искусства. Дети имели возможность работать с лучшими педагогами по вокалу, хореографии и актерскому мастерству нашего города, а также с руководителем музыкального театра «Орфей» города Перми Петром Юрковым, который стал художественным руководителем нашего проекта.

В школе искусств был объявлен кастинг для будущих участников мюзикла. Желающих играть главные роли оказалось много, образовалось два состава исполнителей главных ролей. В июне 2014 года на базе МБОУ ДОД «Кудымкарская ДШИ» была организована летняя оздоровительная площадка «Веселый Кошкин дом», где началось освоение музыкального и драматического материала.

Поездка на мюзикл «Бременские музыканты» в Пермский академический Театр-Театр стала подарком для наших детей. Главную роль в спектакле играла выпускница нашей «Кудымкарской детской школы искусств» Анна

Сырчикова, с которой дети с интересом пообщались после представления, поделились впечатлениями от мюзикла и получили своеобразный мастер-класс от одной из ведущих актрис Театра.

Также на сцене МБУК «Культурно-деловой центр города Кудымкара» выступили юные артисты музвального театра «Орфей» города Перми (художественный руководитель П.В.Юрков) с мюзиклом Д.Тухманова и Ю.Энтина «Бяки-буки». Перед своими ребятами я поставила задачу внимательно следить за актерской игрой, за взаимодействием юных актеров, поскольку в ближайшем будущем им предстояло воплотить на сцене свой спектакль. После просмотренного спектакля мне легко было вызвать у детей желание творить, они стали не просто моими учениками, а единомышленниками.

Я считаю, что вовлечение ребят в творческий процесс обеспечивает формирование устойчивой положительной мотивации обучения в целом. «Успех в учении – по словам В.А Сухомлинского,- единственный источник внутренних сил, рождающих энергию для преодоления трудностей, желания учиться». Успех, прежде всего, связан с чувством радости, эмоционального подъёма, который испытывает человек в результате выполненной работы. Помня об этих положительных эмоциях, дети в следующий раз с удовольствием возьмутся за подобную работу.

Выбранный мной материал оказался эмоционально привлекателен, понятен, посилен и доступен детям. Несмотря на долгие и порой нелегкие часы репетиций, в будни и выходные, в утренние часы или в «третью» смену творческая работа над спектаклем стала интересна детям.

В процессе работы были изготовлены эскизы и пошиты костюмы, изготовлены декорации, записаны минусовые фонограммы для постановки мюзикла, разработана и изготовлена полиграфическая продукция. Также обеспечено информационное освящение в печатных и элетронных СМИ, на ТВ и в радиоэфире. На отделении изобразительного искусства Кудымкарской ДШИ был проведен конкурс рисунков, лучшие работы использованы в дизайне афиши. Для преподавателей школ искусств Коми – Пермьского округа были проведены семинары и мастер-классы по актерскому мастерству с П.В.Юрковым и Н.Я Голевой, по вокалу с А.С. Стряпуниным, преподавателем Пермского Госудврственного института культуры и Л.И.Готьмяниной.

Моя личная заинтересованность, как руководителя хора и преподавателя вокала в том, чтобы дети, исполняя хоровые произведения или в сольном

исполнении не просто красиво, качественно пели, а научились ярко и выразительно передавать содержание песен, проживать каждую песню, как отдельную историю, активизировать актерские исполнительские возможности каждого ребенка и хорового коллектива в целом.

На начальном этапе все дети, прошедшие кастинг, имели хорошие музыкальные данные, чистую интонацию, выразительную речь. Но любой мюзикл рассчитан на актеров универсальной одаренности, умеющих объединять разного рода умения – речь, мимику, пение, пластику, танец, подчиняя их единой линии сценического поведения, задаче создания цельного образа. Требование универсальности предъявляется мюзиклом не только к солистам, но и ко всему актерскому ансамблю.

Художественным руководителем спектакля ставились масштабные задачи, а копаться «в мелочах» приходилось педагогам по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. В графике занятий индивидуальные занятия чередовались с групповыми репетициями. Над каждым фрагментом приходилось работать одновременно в трех направлениях: разучили вокальную партию, поставили сценическое движение, пластику или танец, а дальше работа над актерским воплощением. В мюзикле очень высоки вокальные требования к певцам. Работа над постановкой дыхания, звукоизвлечением, стройным ансамблевым звучанием усложнилась тем, что все основные вокальные задачи предстояло решать в синтезе с танцем, поскольку текстовый материал здесь служит лишь связками, подготавливающими музыкальные номера.

Определенные трудности в работе над мюзиклом внесло отсутствие предмета хореографии в учебном плане музыкального отделения ДШИ, большая часть детей оказалась неподготовленной, а танцевать также предстояло всему составу. Танцевальные и пластические номера являются важнейшим элементом в системе выразительных средств мюзикла наряду с пением. Мюзиклам свойственна насыщенность действия, когда каждая реплика и музыкальный номер, танцевальное па, комическая реприза вырастают из действия и развивают его. Зрителю должно казаться, что все происходящее на сцене не доставляет детям трудностей. С этой задачей успешно справилась балетмейстер А.А.Яшкова.

«Актер должен действовать!» – ключевая фраза педагога по сценической речи Н.Я.Голевой запомнилась всем детям и мне в том числе. С большим интересом всегда наблюдала за работой коллег, теперь в своей работе применяю некоторые их приемы.

14 декабря 2014 года состоялась премьера мюзикла С.Смирнова «Кошкин дом» на сцене Культурно-делового центра города Кудымкара. Спектакль собрал полный зал и имел огромный резонанс. Мюзикл имел успех и у зрителей на Открытии недели детской книжки, организованной Коми-Пермяцкой национальной библиотекой и детской библиотекой им. А.Н.Зубова. Был представлен участникам и гостям XIII Краевого фестиваля-конкурса ДМШ и ДШИ Коми-Пермяцкого округа «Музыкальная капель. Ко Дню защиты детей мюзикл с успехом прошел на сцене Коми-пермяцкого национального Ордена «Знак почета» драматического театра им.М.Горького.

Можно сделать вывод, что задачи, поставленные мной в процессе постановки мюзикла, выполнены и выразились в приобретении учениками опыта движения и речи как оснований музыки; опыта слушателя, исполнителя и актера; опыта общения и непосредственного переживания, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности; опыта переживания музыки как радости и удовольствия. У меня получилось добиться активизации творческой деятельности учащихся и сделать её практически значимой. Дети, которые участвовали в спектакле, и сейчас выделяются из общей массы хористов. Более того, в Кудымкарской школе искусств открылось хоровое (эстрадное) отделение, в учебный план которого вошли занятия хореографией, а в дальнейшем и актерского мастерства и сценического движения. А главное, можно сделать вывод, что постановка мюзикла увлекает и объединяет всех, и детей, и взрослых, преподавателей, учеников и родителей.

В марте 2016 в номинации «Театр» Мюзикл «Кошкин дом» был представлен жюри Муниципального тура XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» и получил Диплом I степени и путевку на краевой этап. Детям предстояло играть на сцене Пермского Театра кукол. На конкурс съехались лучшие детские театральные коллективы Пермского края. Компетентное и высокопрофессиональное жюри Краевого тура XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Кабалевского «Наш Пермский край» присвоило нашему коллективу Золотую медаль и Диплом Лауреата I степени. А также очаровательные котята Ева Савошник и Мария Хрулева были удостоены специального приза за лучший музыкальный дуэт в музыкальном спектакле.

На примере своей деятельности можно сделать вывод, что необходимо постоянно находится в творческом поиске новых форм пропаганды музыкального искусства. А дети от работы над произведением или постановкой должны получать эстетическое удовольствие.

Список используемой литературы

1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта». Москва, 2000.
2. Апраксина О.А. «Методика музыкального воспитания в школе». Москва, 1983.
3. Апраксина О.А. «Музыкальное воспитание в школе», выпуск 17. Москва, 1986.
4. Арчажникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки». Москва, 1984.
5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки». Москва:«Академия» 2002.
6. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. «Методика музыкального воспитания в школе». Москва: «Академия» 2000 .
7. Кабалевский Д.Б. «Педагогические размышления». Москва, 1986 .
8. Лихачев Б.Т. «Педагогика». Москва, 2001.
9. «Музыкальный энциклопедический словарь». Москва, 1985.
10. «Музыка в школе» № 6. Москва: «Просвещение», 2006.
11. «Музыка в школе» № 8. Москва: «Просвещение», 2006.
12. Петрушин В.И. «Музыкальная психология». Москва:«Владос», 1997.
13. Попова Г.В. «О музыкальных жанрах». Москва, 1981.
14. Португалов К.С. «Серьезная музыка в школе». Москва, 1980.
15. Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников». Москва:«Академия», 2000.
16. Харламов И.Ф. «Курс лекций по педагогике». Москва, 2002.
17. Школяр Л.В. «Музыкальное образование в школе». Москва:«Академия», 2001.
18. «Энциклопедический словарь юного зрителя». Москва: «Педагогика» 1989.