

МОУ «СОШ «Созвездие» с.Тепловка Новобурасского района Саратовской области»

«Рассмотрено»

Заседании

педагогического совета

Протокол № 1

от 30.08.22 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МОУ

«СОШ «Созвездие» с.Тепловка»

М /Верещагина Е.А./

Приказ № 98 от 31.08.22 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Музыкальный театр»

Направленность: художественная

Уровень: стартовый

Возраст обучающихся: 9-12 лет

Срок реализации 1 год.

СОСТАВИТЕЛЬ: Новосардова Анна Николаевна

педагог дополнительного образования

2022 год

I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Детский музыкальный театр, как определенный вид искусства и дополнительного образования в центре развития творчества является средством художественно-эстетического развития школьников. Союз музыки и театра, включающий в себя сценографию, костюмы, пластику, свет, постановку, актерскую игру и пение - далеко не полный перечень искусств, объединяющийся для "донесения музыкального содержания до юного зрителя-слушателя".

Театр – одно из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. Он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с

- художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
- нравственным воспитанием;
- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога);
- созданием положительного эмоционального настроения;
- снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.

Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. Очень важен креативный принцип в обучении и воспитании, т.е. максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности. Учитывается психологическая комфортность, которая предполагает снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов.

Содержание занятий по театрализованной деятельности связано с темами занятий таких программ, как ознакомление с музыкальной литературой, развитие речи, сценическое мастерство. Данная технология включает следующее:

- Развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики), психических процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи (монолог, диалог), творческих способностей (умение перевоплощаться, импровизировать брать на себя роль).
- Участие детей в театрализованных постановках: разыгрывание стихов, песенок, мини-сценок, музыкальных сказок, басен.
- Амплификацию (обогащение) театрального опыта: знания детей о театре, о его истории, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии.
- Изготовление и подбор атрибутов проходят совместно с родителями: изготовление костюмов, декораций, атрибутов к спектаклям, вовлечение родителей в участие в спектаклях.

Создание детского музыкального театра обусловлено потребностью приобщения детей к прекрасному миру. Один из непереносимых залогов успешного развития детей – разумная организация их досугового времени. Участие детей в постановках сказок – благодатное поле для реализации художественного потенциала ребят.

Ребенок, с раннего детства погруженный в атмосферу радости и творчества, вырастает богатым духовно и эмоционально-здоровым человеком. На занятиях театральным творчеством дети без принуждения погружаются в мир музыки, слова, литературы, поскольку музыкальный театр- это синтетический вид искусства.

Театр искусство коллективное. В основе учебного процесса – как профессиональное, так и духовное воспитание молодого актера: взаимное уважение, товарищество, расширение общего кругозора и культуры.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальный театр» разработана в соответствии с нормативными документами:

- Положением о дополнительной общеразвивающей программе в МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Созвездие» с. Тепловка Новобураского района Саратовской области»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022г. №678-р).

Новизна программы заключается в системном и комплексном подходе к театральному образованию обучающихся через использование методов театральной педагогики и инновационных образовательных технологий: личностно-ориентированного подхода, применением игровых и здоровьесберегающих технологий, новых информационных технологий, проектной деятельности. Программа обучения театральному искусству здесь представляет целостную систему взаимосвязанных между собой разделов:

«Основы театральной культуры»,
«Техника и культура речи»,
«Ритмопластика»,
«Актерское мастерство»,
«Работа над пьесой и спектаклем».

Форма театра мюзикла выбрана не случайно. Именно в таком музыкальном коллективе могут заниматься дети, имеющие хорошие вокальные данные, и дети, не обладающие таковыми. Необходимым условием реализации данной учебной программы является организация музыкального театра мюзикла, на базе которого проводятся учебные занятия, происходит постановка и выпуск детских музыкальных спектаклей. В репертуаре могут использоваться мюзиклы, водевили, детские музыкальные сказки, а также рок-оперы, игры-драматизации, зримые песни.

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, уровень певческого развития детей неуклонно снижается. Необходимо обучение детей пению, обучение сценической речи и актерскому мастерству, что в свою очередь приводит к развитию коммуникабельности и социализации обучающихся. Участник музыкального театра должен не только обладать вокальными данными, но и уметь красиво двигаться, не быть скованным, свободно держаться на сцене. Раскрепощению ребёнка способствуют занятия сценическим движением, тренировка артикуляционного аппарата. Учебная работа в детском музыкальном театре осуществляется в трех направлениях:

- а) музыкальном,
- б) театральном,
- в) танцевально-пластическом.

Музыкальное направление представляет собой вокально-хоровые занятия. Эти занятия предполагают постановку и развитие детского певческого голоса, формирование вокально-исполнительских умений, подготовку исполнительского вокального репертуара, разучивание и освоение вокальной партии сценического персонажа или ансамблевых эпизодов партитуры будущего музыкального спектакля.

Хоровые занятия представляют собой работу над хоровыми фрагментами партитуры музыкально - сценического произведения, кроме того, они формируют умения и навыки хорового пения: полетный звук, певческое дыхание, интонацию, ритм, дикцию, звуковое туше, использование певческих регистров, певческой форманты и т. д.

Театральное направление представляет собой курс актерского мастерства и сценической речи. Курс актерского мастерства направлен на развитие творческого воображения и фантазии, умения " перевоплощаться", " верить " в предлагаемые обстоятельства мизансцены, владеть

собой, своими чувствами, распределять внимание. Занятия ставят своей целью раскрепостить обучающихся, выработать у них умения сценической импровизации, театрального ансамбля, актерской пластики (театральные этюды, игры на развитие внимания, фантазии, пантомима, работа с воображаемыми предметами и пр.).

Занятия сценической речью должны развивать речевой аппарат, вырабатывать классическое произношение гласных звуков, образность и эмоциональную подачу текста, культуру поведения на сцене, дикцию, орфоэпию.

Танцевально-пластическое занятия ставят своей целью приобретение навыков исполнения основных танцевальных движений, фигур под музыку, а также постановку корпуса, рук, ног, головы, т.е. элементов сценического тренажа.

Педагогическая целесообразность программы

Образовательная общеразвивающая программа «Музыкальный театр» педагогически целесообразна, т.к. направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом обучающемся, на выражение его личного «Я» и помогает решить следующие проблемы:

- Занятия в детском театральном коллективе способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, которые навсегда удастся рассмотреть на уроке в школе.
- Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.
- Знакомство с основами театральной культуры расширяет кругозор детей, философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры, формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Занятия театральным творчеством приобщают обучающихся к музыке, литературе, изобразительному искусству.
- Театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Театральная модель жизненных ситуаций позволяет обучающимся приобрести полезные навыки для преодоления конфликтов и создания вокруг себя комфортной среды.
- Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь.

Адресат программы: Обучающиеся 9-12 лет

Возрастные особенности обучающихся

Дети 9-10 лет: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Ребенок пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. В данном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.

Дети 11-12 лет. Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого развития. В этом возрасте обучающимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать

проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. Свои чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. Этот период жизни ребенка иногда называют периодом тяжелого кризиса. Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, вспышки гнева. Поэтому педагог должен быть внимателен к внутреннему миру ребенка, больше уделять внимания индивидуальной работе, проблемы ребенка решать наедине с ним.

Сроки реализации программы: 9 месяцев.

Объем программы: 68 часов.

Форма обучения: очная

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 час

Количество обучающихся в группе: 8-15 человек

1.2. Цель программы: Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей детей через самореализацию в процессе занятий музыкой и театральными дисциплинами.

Задачи:

Обучающие:

- Познакомить с историей театрального искусства.
- Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театральной деятельности.

Развивающие:

- Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление.
- Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику.
- Развить творческие и организаторские способности.
- Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления.

Воспитательные:

- Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству.
- Воспитать эстетический вкус.
- Сформировать у обучающихся и подростков нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества личности.
- Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе.

1.3. Планируемые результаты.

Предметные результаты:

Знает:

- музыкальные жанры;
- основные средства выразительности музыкального театра;
- первоначальные знания о музыке, музыкантах и певцах;
- основы вокальной грамотности.

Умеет:

- анализировать музыкальное произведение;
- соединять вокальные и сценические эпизоды
- владеть элементами классического танца.
- петь хором, ансамблем

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение размышлять, рассуждать и делать выводы;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

Личностные результаты:

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора, осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;
- участие в общественной жизни центра внешкольной работы в пределах возрастных компетенций;
- готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания;

1.4 Учебный план

№	Основные разделы	теория	практика	всего	Формы аттестации
1	История музыкального театра	2	6	8	Тест-кроссворд
2	Основы сценической речи вокала и актёрского мастерства	5	15	20	Мини постановка
3	Основы музыкальной грамотности	2	8	10	тестирование
4	Основы художественно творческой подготовки	-	22	22	Музыкальная постановка
5	Аттестация		8	8	Творческое задание
	Итого	9	59	68	

1.5 Содержание учебного плана

Раздел 1: История музыкального театра (8 часов)

Теория (2 часов) Основы видов и понятий музыкального искусства, их характеристика; знание жанров в области музыкального искусства; Понятие о профессиях (вокалист, актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.).

Практика (6 часов) Творчество художников, музыкантов и театральных деятелей;

Форма контроля: Тест- кроссворд

Раздел 2: Основы сценической речи вокала и актёрского мастерства(20 часов)

Теория (5 часов). Основные средства выразительности театрально- музыкального искусства; основы эстетических и стилевых направлений в области музыкально-театрального искусства; умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере

Практика(15 часов). Артикуляционная гимнастика; логическое ударение, пауза, интонация; разучивание скороговорок, Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов

и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом Мышечная свобода и пластичность; владение вокальным голосом; чувство вокальной фразы; действие словом, выразительные средства для создания художественного образа, вокальная гимнастика, дыхательные упражнения, развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте; слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие певческого голоса; укрепление и расширение диапазона голоса чувство фразы; Развитие слуха. Слух- регулятор голоса. Развитие музыкальной памяти Упражнения для развития артикуляции. Дыхания умение действовать словом, музыкальной фразой Подготовка и репетиция сценических выступлений ; воплощение музыкальной и пластической характеристики персонажа;

Форма контроля: Мини постановка

Раздел 3: Основы музыкальной грамотности (10 часов)

Теория (2 часов) Первоначальные знания о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; Роль песни в переломные моменты истории. История гимнов России. Динамика в музыке. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Части жанра песни: запев, куплет, припев, кода

Практика (8 часов) Занятия слушания и анализа Способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения; проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств;

Форма контроля: Тестирование

Раздел 4: Основы художественно творческой подготовки (22 часа)

Практика (22 часа) *Работа над репертуаром.* Выбор пьесы; чтение пьесы, её анализ; распределение ролей; работа над характерами героев; отработка чтения каждой роли; разучивание ролей;

(Хор ансамблевое пение) навыки коллективного пения, чистое интонирование (постепенное и скачкообразное движение мелодии вверх и вниз), навык естественного звукообразования (умение петь легко, свободно, без напряжения), навыки правильного певческого дыхания, артикуляция и дикция (вырабатывается округлый, красивый звук), навыки ритмического ансамбля, пение в унисон.

Сольное пение навыки владения голосом. Работа над сольными партиями героев спектакля; подготовка к конкурсам

Ритмика темп и динамика в музыке; лады в музыке (мажор и минор) отображение ладовой окраски в танцевальных движениях;

Танец владение элементами классического, народного, историко-бытового и современного танца при подготовке спектакля в соответствии с его тематикой; понимание и передача смысловой и эмоциональной окраски музыки через движение.

Актёрский тренинг Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене .Вживание в текст.

Работа над репертуаром. Репетиции спектакля; Соединение вокальных и сценических эпизодов импровизация; подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю; изготовление декораций и афиш; генеральная репетиция; коллективный анализ; установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков); управление светом, сменой декораций; спектакль; разбор итогов выступления; выявление наиболее удачных моментов спектакля.

Форма контроля: «Музыкальная постановка».

Промежуточная аттестация (декабрь, май) в форме творческого задания

1.6 Формы аттестации: Творческая работа, выступления на конкурсах, концертах. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы;
- итоговый – открытые занятия, спектакли.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценировка пьес, сказок, сценок из школьной жизни.

1.7 Оценочные материалы

Формой подведения итогов по образовательной программе выбран: спектакль, участие в областных, международных, всероссийских конкурсах, фестивалях.

Критерии и формы оценки качества знаний

Программой предусмотрены формы контроля:

- анкетирование;
- тестирование;

Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая творческая работа каждого учащегося (проза, стихотворение, монолог). Результат обучения прослеживается в творческих достижениях (грамоты, дипломы грант) обучающихся, в призовых местах на конкурсах и фестивалях.

В процессе реализации программы «Основы театрального искусства» на каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, умений и навыков.

Вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого задания, викторины.

Промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на мероприятиях общеобразовательного учреждения).

Итоговый – в конце учебного года (активность участия в творческих показах, участие в учебном спектакле и уровень освоения программ– викторина (уровень и объем знаний о театре), тест на знание специальной терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль).

Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению конкретной темы, упражнения, задания.

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний:

- Участие в дискуссии.
- Выполнение контрольных упражнений, этюдов.
- Показ самостоятельных работ.
- Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях.
- Работа над созданием спектакля.

II. Комплекс организационно-педагогических условий.

2.1 Методическое обеспечение.

Методы:

- показ способов действий, показ образца, использование схем, демонстрация картин, фотографий, видеофильмов, показ способов действий;

Словесные методы: чтение художественной литературы, рассказ педагога, объяснения; пересказ, пересказ с перестановкой сюжета, беседа, художественное слово; чтение наизусть, декламация;

Практические методы: творческие упражнения, метод поисковых ситуаций;

Игровые методы: дидактические игры, воображаемая ситуация, проигрывание мини-сценок, игра на подражание, инсценирование, этюды, разыгрывание импровизаций на заданную тему, касающуюся различных знакомых жизненных ситуаций.

группой.

Формы организации учебного занятия:

- творческие задания;
- театральные игры;
- артикуляционная гимнастика;
- практические занятия;
- групповая работа;
- тренинги по актёрскому мастерству;
- игры; мини-игры;
- беседа;
- мини-спектакли;
- выступления;
- праздники;
- посещения театра.

2.2. Условия реализации программы

Для успешной реализации программы «Музыкальный театр» имеются:

- актовый зал
- ноутбук
- проектор
- пианино
- микрофоны

2.3. Кадровое обеспечение

Программа «Музыкальный театр» реализуется педагогом дополнительного образования, имеющего специальную подготовку.

2.4. Список литературы для педагога.

1. Горбина Е.В. В театре нашем для вас поём и пляшем. Музыкальные сказки-спектакли для школьников.
2. Маркидонов С.А. Авторская учебная программа по дополнительному образованию Детский музыкальный театр в школе. Для учащихся 1-11 классов. - Иркутск
3. Юргенштейн О. Песни-сценки театру ступеньки.- СПб.: Астерион
4. Якимова Н. Шкатулка со смехом / Н. Якимова ; фот. А. Мальцева // Веси. – 2018. – № 2. – С. 28-32 : фот. Воспоминания Нины Якимовой об интервью с Олегом Павловичем Табаковым.

2.5.Список литературы для детей и родителей.

1. Ардова А. Сколько мне лет – не помню! : интервью / А Ардова ; записала Елена Чудная // Здоровье. – 2018.
2. Белов А. В. Театральное строительство Москвы XVIII столетия: основные этапы, тенденции, главные движущие факторы и особенности процесса // Человек. Культура. Образование. – 2018.
3. Егошина О. В. Первые сюжеты: русская сцена на рубеже тысячелетий / О. Егошина ; Фестиваль "Золотая маска". – М. : Новое лит. обозрение, 2010. – 270 с.
4. Золотухин В. С. Таганский домовой / В. Золотухин ; [ред.-сост. В. Краснопольский]. – М. : Зебра Е, 2013. – 703 с.
5. Комарова М. В. Уличный театр в пространстве современной культуры // Культура и образование. – 2017.