

Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области
«Центр детей и юношества»

Утверждаю
Директор ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества»
Дубовик Е.А.

Приказ № 25-01/260 от 01.06.2021 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа

«Музыкальный театр «Микс» хоровой студии «Аллегро»

Направленность: художественная
Уровень программы: базовый

Возраст детей: 7 - 15 лет
Срок реализации: 1 год

Авторы-составители:

Герберг Алла Николаевна, руководитель ОМО,
Герберг Марк Ефимович,
старший педагог дополнительного образования,
Барис Юлия Олеговна,
педагог дополнительного образования,
Коткова Наталья Юрьевна,
педагог дополнительного образования,
Чикина Татьяна Евгеньевна,
педагог дополнительного образования

г. Ярославль,
2021 г.

Оглавление

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	6
Содержание программы	7
Обеспечение программы	8
Список информационных источников	10

Пояснительная записка

В данной программе представлен новый для хоровой студии «Аллегро» вид образовательной деятельности – музыкальный театр «Микс».

Музыкальный театр позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и воспитанием детей. Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться в социальной среде. Очень важен креативный принцип в обучении и воспитании, развитие коммуникативных качеств личности, раскрепощение личности, снятие напряженности через создание положительного эмоционального настроения.

В области музыкального образования детей музыкально-театральная деятельность является относительно новым направлением, однако эффективность ее очевидна. Об этом свидетельствуют многочисленные современные психолого-педагогические исследования. Е. В. Александрова (развитие восприятия музыкального образа в процессе постановки детской оперы), А. Г. Генина (формирование музыкальной культуры), И. Б. Нестерова (формирование социокультурных ориентаций) и др.

Программа «Музыкальный театр» предполагает приобщение детей к музыкально-театральному творчеству. Программа объединяет дисциплины эстетического цикла: актерское мастерство и сценическую речь, танцевально-пластическое движение и вокально-хоровое воспитание. Таким образом, данный курс является интегрированным и формирует представления детей о той роли, которую играет искусство в жизни людей, а также о специфике способа познания мира, характерного для театрального искусства.

Программа имеет художественную направленность.

Уровень программы – базовый.

Реализация данной программы опирается на следующие принципы:

- увлеченность;
- игра;
- художественное, нравственно-эстетическое познание музыки;
- опора на лучшие образцы музыкально-театральной культуры.

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

Задачи:

Обучающие:

- сформировать у учащихся первоначальные представления о театральной деятельности как о специфическом виде искусства;
- познакомить учащихся со спецификой и отличительными особенностями музыкального театра;
- создать условия для развития у детей творческих способностей: пение, сценическая речь, движение, пластика;
- научить детей первоначальным навыкам актерского мастерства (от этюдов к постановке несложных сценок, театрализацию песен и т.д., далее – к постановке музыкальных спектаклей);
- расширить знания, умения, навыки через актерские тренинги и театрально-музыкальные инсценировки;
- обучить навыкам грамотной и выразительной речи.

Развивающие:

- развивать творческое воображение;

- развивать интерес к театральной деятельности;
- развивать коммуникативные качества личности.

Воспитательные:

- знакомить учащихся с историей и традициями ЦДЮ и хоровой студии «Аллегро»;
- воспитывать интерес к музыкально-театральным занятиям, к коллективному творчеству;
- создавать условия для формирования творческой активности;
- создавать условия для формирования положительного эмоционального настроя, снятия напряженности;
- формировать умение решения конфликтных ситуаций через музыкально-театральное творчество;
- воспитывать ответственность за результаты образовательной деятельности;
- воспитать трудолюбие, волю, настойчивость, инициативность, организованность;
- воспитывать культуру поведения и развивать навыки общения;
- воспитывать эмоционально-нравственные качества и патриотические чувства у учащихся.

Воспитательные задачи решаются в ходе учебных занятий в рамках воспитательного потенциала предмета, а также в рамках реализуемых мероприятий для обучающихся ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». Реализуя образовательную программу студии, педагоги «Аллегро» стремятся комплексно подходить к разностороннему воспитанию учащихся, используя различные творческие формы.

Прогнозируемые результаты

Результаты обучения:

Знания:

- театрально-музыкальные термины;
- представления о театральной деятельности как о специфическом виде искусства;
- специфика и отличительные особенности музыкального театра;
- правила поведения на сцене и в общественных местах.

Умения:

- владеть первоначальными навыками актерского мастерства, владеть навыками грамотной и выразительной речи;
- чисто интонировать, управлять интонацией голоса, ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки;
- творчески и выразительно исполнять музыкальные партии;
- добиваться легкости, естественности и непринужденности в исполнении роли
- самостоятельно искать способы передачи музыкального образа, органично двигаться по сцене;
- анализировать свою работу и работу своих коллег;
- работать в ансамбле: гармонично существовать и общаться в творческом коллективе, доброжелательно относиться к партнерам;
- быть отзывчивым, готовым к сотрудничеству.

Результаты развития:

- демонстрация творческих достижений ребенка;

- проявление положительных эмоций;
- проявление интереса к театрально-игровой деятельности.

Результаты воспитания:

- проявление художественно-эстетического вкуса;
- участие детей в коллективном творчестве;
- овладение навыками межличностного общения со сверстниками и взрослыми;
- проявление ответственности за результаты образовательной деятельности;
- проявление трудолюбия, воли, настойчивости, инициативности, организованности;
- проявление эстетического вкуса и исполнительской культуры;
- активное участие в мероприятиях воспитательно-познавательного характера и досуговой деятельности;
- проявление эмоционально-нравственных качеств и патриотических чувств у учащихся.

Методы определения результативности освоения программы

Контроль усвоения материала производится постоянно. Условно можно выделить три этапа оценки усвоенных знаний, умений, навыков и воспитанных личных качеств.

1. Вводный контроль (в начале каждого учебного года, в сентябре).
2. Текущий и промежуточный контроль (текущий – в течение учебного года, промежуточный в середине учебного года).
3. Итоговый контроль – в конце каждого учебного года (премьера спектакля).

Способы и формы отслеживания результатов

- индивидуальное прослушивание;
- наблюдение;
- опрос;
- концертная деятельность;
- участие в фестивалях и конкурсах.

Особенности организации образовательного процесса

В музыкальном театре «Микс» могут заниматься учащиеся хоровых коллективов хоровой студии: «Росинки», «Аллегретто», кандидатский и концертный хоры. Контингент составляют учащиеся 7-15 лет. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. Содержание программы представлено учебно-тематическим планом на 72 ч. Форма занятий групповая. Количественный состав коллектива – 10-25 человек.

Концертная деятельность является составной частью содержания образования в студии. Она направлена на повышение качественного уровня музыкального образования студийцев, поддержание интереса к занятиям в студии в целом, а также раскрытие творческого потенциала учащихся. Она играет значительную роль в формировании творческого коллектива студии «Аллегро». Итоговые работы музыкального театра «Микс» - это небольшие музыкальные спектакли, где дети показывают все, чему они научились. Первые зрители – это учащиеся хоровой студии «Аллегро», родители. Далее в качестве зрителей приглашаются учащиеся начальных общеобразовательных базовых школ. Музыкальные спектакли \проводятся по специальному плану, а также по заявкам и является откликом на социальный заказ.

Массовая и досуговая деятельность по профилю коллектива

Эта деятельность направлена на решение воспитательных задач, а также на расширение общего культурного уровня студийцев и включает: организацию и проведение музыкальных лекториев, бесед, концертов, конкурсов, посещение филармонии, музеев, выставок, библиотек. Этот вид деятельности предусматривает участие воспитанников в конкурсах и фестивалях разного уровня. В каникулярное время для студийцев организуются совместный отдых, поездки, а также осуществляется участие в международных хоровых конкурсах, олимпиадах.

Работа с родителями

Успех образовательной деятельности хоровой студии во многом зависит от того, насколько тесно осуществляется взаимодействие педагогов и родителей. Они, родители, самые главные помощники, советчики и благодарные зрители. Во взаимодействии с родителями решаются многие проблемы, укрепляется материальная база коллектива, организуется отдых детей в каникулярное время и осуществляются разнообразные поездки.

Ежегодно планируется специальная работа с родителями:

- **индивидуальная работа** – собеседования, консультации, которые проходят по инициативе родителей и педагогов студии и направлены на решение проблем, возникающих у детей в образовательном процессе;
- **совместные досуговые мероприятия**: тематические праздники, выходы в концертные залы, музеи, поездки, экскурсии.

Реализуя образовательную программу студии, педагоги «Аллегро» стремятся комплексно подходить к разностороннему воспитанию учащихся, используя различные творческие формы.

Учебно-тематический план

№	Тематические блоки	Кол-во часов	из них	
			теорет.	Практич.
1.	Театральное творчество			
1.1.	Введение в деятельность.	2	1	1
1.2.	Элементы актерского мастерства.	5	1	4
1.3.	Элементы сценической речи.	5	2	3
1.4.	Элементы сценического движения.	7	2	5
1.5.	Репетиционно-постановочная деятельность. Спектакли.	10	3	7
1.6.	Итоговое занятие.	2	-	2
	Итого	31	9	22
2.	Вокальное творчество			
2.1.	Музыкальная грамота.	2	1	1
2.2.	Музыкально-дидактические игры.	4	1	3
2.3.	Хоровое пение.	4	1	3
2.4.	Работа с солистами.	5	1	4
2.5.	Работа над репертуаром (умение использовать певческие навыки в работе над ролью). Спектакли.	9	2	7
2.6.	Работа с микрофоном и фонограммой.	5	1	4

3.	Мероприятия воспитательно-познавательного характера, массовая досуговая деятельность.	10	-	10
3.1	Итоговое занятие.	2	-	2
	Итого	41	7	34
	Итого по программе	72	16	56

Содержание программы

Блок «Театральное творчество»

1.1 Введение в деятельность

Теория. Основные требования к актёру.

Практика. Игры: «Имя и жест», «Ветер дует на того», «Клуб удивительных людей». Элементы речевого, пластического и психофизического тренинга.

1.2. Элементы актерского мастерства

Теория. Понятие «Актерское мастерство».

Практика

Тренинговые упражнения: «Зеркало», «Марионетка», «Бомбочки», «Спагетти», «Огонь-лёд», «Расслабление по счёту»

Упражнения на освобождение от мышечных напряжений (от так называемых «зажимов

Упражнения на внимание: «Поймай хлопок», «Молекулы», «Осёл», «Встать в линию по признаку», «Японская машинка», «Волшебная палочка», «Руки-ноги», «Ритмы», «Оркестр», «Передача позы», «Бык и ковбой», «Четыре стихии».

Упражнения на развитие воображения и фантазирования «Путешествие картины», «Скульптор и глина», «Метафоры».

1.3. Элементы сценической речи.

Теория. Понятие «Сценическая речь»

Практика. Упражнения для артикуляционной разминки, на развитие выразительности речи. Произношение скороговорок. Комплекс упражнений для освобождения голоса от мышечных и эмоциональных зажимов.

1.4. Основы сценического движения.

Теория. Понятия: «чувство пространства», «чувство ритма».

Практика. Упражнения для освобождения мышц от зажимов, умения передавать образ с помощью тела. Игры: «Море волнуется раз...», «Ходим, как... (какой-то предмет или животное)», «Ходим по... (различным поверхностям: горячий песок, камни, речка)», «Манекены», «Тряпичные куклы», «Кошечка», «Воображаемый забор».

1.5. Репетиционно -постановочная деятельность. Спектакли.

Теория. Сценическая культура. Музыкальный спектакль.

Практика. Разучивание ролей и музыкальных партий.

1.6. Итоговое занятие.

Теория. Итоги учебного года.

Практика. Анализ проведенных спектаклей.

Блок «Вокальное творчество»

2.1. Музыкальная грамота

Теория. Музыкальные термины: лад, пунктирный ритм, синкопа, темпы, агогика, динамические оттенки, музыкальные жанры.

Практика. Упражнения для развития музыкального слуха, памяти, ритма

2.2. Музыкально-дидактические игры

Теория. Музыкальный образ: характер, настроение.

Практика. Упражнения для выработки умения осуществлять слуховой контроль во время исполнения вокальной партии: «Ушки на макушке»: «Хор соловушек», «Разноцветные

ниточки», «Эстафета», «Пой за мной», «Солнышко и лучики», «Концерт без слов», «Недопетая песенка»

2.3 Хоровое пение

Теория. Понятия: «Певческое дыхание», «Атака звука», «Звукообразование», «Строй», «Ансамбль», «Дикция», «Артикуляция» .

Практика. Дыхательные упражнения, упражнения для формирования правильного звукообразования, мягкой атаки, единой манеры пения, выработки чистоты интонации.

2.4. Работа с солистами

Теория. Понятия: «Певческое дыхание», «Интонация». «Нотная грамота», «Музыкальная фраза»

Практика. Дыхательная гимнастика. Упражнения для выработки чистоты интонации. Разучивание вокальных партий.

2.5.Работа над репертуаром. Спектакли.

Теория. Авторы произведения. Сценарий.

Практика. Упражнения для отработки умения использовать певческие навыки в работе над ролью, выразительного произнесения разучиваемого текста. Упражнения для поиска оптимального раскрытия музыкального образа: штрихи, нюансы, мизансцены, включение в игровые ситуации, в диалоги – «музыкальный разговор». Упражнения для усвоения эмоционального и нравственного опыта, расширения динамических возможностей голоса.

2.6. Работа с микрофоном и фонограммой

Теория. Правила работы с микрофоном, с фонограммой. Понятие «слухового самоконтроля»

Практика. Упражнения для правильной работы с микрофоном. Упражнения для формирования навыков слухового самоконтроля на репетициях с фонограммой и на сцене;

3. Мероприятия воспитательно-познавательного характера, досуговая и массовая деятельность. История и традиции ЦДЮ и хоровой студии «Аллегро». Этика исполнителя-музыканта: отношение к себе, к партнёрам - музыкантам, к зрителям.

3.1. Итоговое занятие

Теория. Итоги учебного года

Практика. Анализ проведенных спектаклей.

Обеспечение программы

Методическое обеспечение программы

Виды музыкальной деятельности, используемые на занятиях, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественными музыкальными произведениями. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; театрализация песен, постановка музыкальных сказок и спектаклей. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о содержании, характере исполняемых произведений.

Учебное занятие включает на следующие этапы:

- дыхательная гимнастика;
- артикуляционные упражнения;
- упражнения по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи;
- вокально-хоровые упражнения;
- разучивание произведений.

Используемые методы и приемы обучения:

- наглядно-слуховой (аудиозаписи);
- наглядно-зрительный (видеозаписи);
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово);
- практический (показ приемов исполнения, импровизация);
- частично-поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ);
- методические ошибки;
- методические игры.

Материально-техническое обеспечение

- учебный кабинет или зал;
- инструмент;
- дидактические материалы;
- музыкальная аппаратура (синтезатор, микрофон, гарнитура, музыкальный центр);
- компьютер одноплатовый (на базе intel edison);
- различные атрибуты и инвентарь (реквизит, костюмы); специальные предметы, зеркала.

Кадровое обеспечение

Для эффективной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ необходимы педагоги, владеющие профессиональными знаниями и компетенциями.

Список информационных источников

Нормативно-правовые материалы:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 17.02.2021 № 10-ФЗ.
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 298н от 5 мая 2018 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, № 196, «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Приказ Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 «О внесении изменений в «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196».
6. Распоряжение от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
7. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.
8. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 16.03.2020 № 25-01/126.
9. Положение о дополнительной общеобразовательной программе и порядке её утверждения в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 04.03.2021 № 25-01/71.
10. Положение о дистанционном обучении в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 18.03.2020 № 25-01/131.
11. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 29.12.2017 № 25-01/435.
12. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 29.12.2017 № 25-01/435.
13. Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, проводимых в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» и не предусмотренных учебным планом, утвержденное приказом от 24.03.2021 № 25-01/110.
14. Устав ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».

Литература:

1. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
2. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. - (Актерская книга)
3. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. - Москва: АСТ, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства)
4. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008
5. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ - ГИТИС, 2008
6. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
7. Теоретические основы создания актерского образа. - Москва: ГИТИС, 2002

8. Театральная Энциклопедия. Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/Index.php
9. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - Режим доступа:
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
10. Хрестоматия актёра. - Режим доступа: <http://ionder.ru/hrestomat> Емельянов В.
Развитие голоса. СПб.,1997.
11. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. СПб.: Музыка, 1977.
12. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. Киев: Музична Україна, 1998.
13. Морозов В. Детский голос. М.: Педагогика, 1970.
14. Музыкальный учебный словарь / Т. В. Такташова, Н. В. Баско, Е. В. Барина. - М.:
Флинта: Наука, 2012.
15. Павлищева О. Методика постановки голоса. М.: 1964.
16. Павлищева О. Методика постановки голоса. М.: 1964.
17. Плужников К. Механика пения. СПб.: Классика, 2006.
18. Румер М. Начальное обучение пению. М.: Музыка, 1982.
19. Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.
20. Юссон Р. Певческий голос. М.: Музыка, 1974.