

Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя школа №88»

Студия Искусств

«Согласовано»

Методический совет от «28» 08.18

Протокол № 1

«Утверждаю»

Директор МОУ средняя школа №88

Кузнецов В.В.

от «28» 08 2018г

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол №1 от 30.08.2018г.

Художественная направленность

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Музыкальный театр»**

Возраст обучающихся: 7-14 лет

Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Кириллова Ирина Николаевна,
учитель музыки

г. Ярославль, 2018г.

Оглавление:

1. Титульный лист
2. Введение
3. Пояснительная записка
4. Учебно-тематический план
5. Содержание программы
6. Обеспечение программы
7. Диагностические материалы
8. Список информационных источников
9. Приложения

Пояснительная записка

Введение

Театрализованная деятельность является одним из распространённых видов детского творчества, так как, по природе связанная с игрой, она близка и понятна ребёнку. Любое своё впечатление, связанное с окружающей его жизнью, ребёнку хочется выразить действием и, входя в образ, подражая всему, что ему интересно, ребёнок получает эмоциональное удовольствие. Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится работать коллективно над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, проявляет творческие способности в работе над ролью и подборе музыкальных характеристик персонажей.

Детский музыкальный театр понимается как творчество детей, реализующих артистические и музыкальные способности, что оказывает благотворное воздействие на ребенка. Благодаря органичному сочетанию сценических и музыкальных выразительных средств ребенок получает большое впечатление от музыкального спектакля: к театральному языку мимики и жестов добавляются выразительно озвученные чувства и переживания героев, их проинтонированные слова и мысли. Музыка - один из основных компонентов музыкального театра - действует на каждого ребенка: плавные мелодии успокаивают, танцевальный ритм побуждает приплясывать. Поэтому в музыкально-театральной деятельности детей наиболее ярко проявляются пение и танец. Музыкально-театральная деятельность развивает творческие способности детей и формирует у них практические музыкально-исполнительские навыки, а также оказывает развивающее воздействие на психические процессы ребенка и на формирование его личности. Музыкально-сценическое искусство знакомит ребенка с образцами лучших литературных произведений для детей, которые всегда имеют нравственную направленность. Занимаясь творчеством в музыкальном театре, дети получают интересный и разнообразный материал для осмысления. Исполнение сольных партий и коллективные виды деятельности (ансамблевые и хоровые сцены) помогают становлению внимания, регулярные музыкально-театральные занятия развивают музыкальные способности ребенка.

Данная **рабочая программа** составлена на основе авторской программы дополнительного образования «Музыкальный театр – дорога в жизнь» Кузнецова А. Н. (Москва, 2008 г.). Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для занятий с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Характеристика программы:

Тип – дополнительная образовательная программа;

Направленность – художественная;

Вид - модифицированная;

По возрастному принципу - разновозрастная.

Особенности реализации программы «Музыкальный театр»

Общий срок реализации программы (количество лет) 2 года

Возраст обучающихся 7-14 лет

Количество обучающихся в группе 15 человек

Количество часов в неделю 2 часа

Общее количество часов в год 72 часа

Продолжительность учебного часа 45 минут

Количество часов за курс 144 часа

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.

Современные проблемы, которые мы сегодня испытываем (экологические, экономические, социальные и пр.) признаны и наукой, и философией, и религией как грани одного глобального духовно-экологического кризиса.

Поиск решения всего комплекса этих проблем лежит в духовном возрождении человека и общества. И возрождение это нужно начинать с детства.

Театр, как средство образования и воспитания детей использовался еще в 15 веке. Ведь игра – золотой ключ к воспитанию и обучению детей, что уже давно доказано такими великими педагогами, как Макаренко, Сухомлинский, а также многими современными учителями.

Воспитание театром – это воспитание сразу несколькими видами искусства.

«Интеграционный момент в театральном воспитании особенно актуален сейчас, когда общество все более сужает личностный кругозор ученика.., твердо встав на путь узкопрофессионального образования и специализации, что к сожалению, не приближает нас к идеалу духовно богатой личности.», -пишет З. Я. Корогодский.

Новизна и оригинальность программы состоит:

- в реализации идеи эффективного развития духовно-нравственной, творческой личности через *сказочную направленность театра*.

В данной рабочей программе акцент сделан на музыкальном компоненте: это проявляется в большом количестве музыкально-театрализованных игр, инсценировок песен, музыкально-двигательных импровизаций, в подборе музыкальных сказок и мюзиклов в качестве репертуарных произведений.

В рамках программы на занятиях постоянно реализуются такие виды музыкальной деятельности, как: восприятие музыки, пение, музыкальное движение.

Цель предмета

Создание условий для развития творческих способностей детей средствами музыкально-театральной деятельности.

Задачи:

Обучающие:

- знакомство детей с историей театра, видами театров, театральными деятелями;
- знакомство детей с яркими произведениями музыки и сказки;
- формирование у ребят элементарного актерского мастерства (техники);
- обучение воспитанников основам вокально-хорового искусства;
- обучение воспитанников основам сценического движения

Развивающие:

- развитие сценических способностей детей;
- развитие специальных музыкальных способностей (чистота интонации, чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления);
- развитие слухового восприятия и координации движений;
- развитие у детей пластичности, умения ритмично двигаться, владения телом;
- развитие психических процессов ребенка: воображения, фантазии, памяти, внимания, ассоциативно-образного мышления;
- развитие творчества и импровизационных способностей у детей.

Воспитательные:

- формирование нравственно-эстетических идеалов, развитие и воспитание духовной культуры;

- воспитание в детях восприимчивости и любви к искусству, интереса к миру театра, музыки, сказки;
- воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости;
- формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины, развитие межличностных отношений;
- воспитание самостоятельности и инициативы

Формы проведения занятий

Занятия «Музыкального театра» проводятся в различных формах, таких как: занятие-игра, сказка, репетиция, экскурсия, концерт, праздник, фестиваль, спектакль.

Ожидаемые результаты:

Ребенок должен знать: основные понятия, относящиеся к театру и музыке;
 Ребенок должен уметь: заинтересованно заниматься музыкально-театральной деятельностью; разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (голос, мимику, жест); выступать перед родителями, детьми своей группы с инсценировками.

К концу 1 года обучения учащиеся смогут овладеть основными понятиями:

Театр как вид искусства. Виды театров.
 Техника и интонационная выразительность речи.
 Основы сценической пластики, сценического движения.
 Творческое воображение, фантазия и ассоциативно-образное мышление.
 Роль музыки в театре.
 Искусство вокала. Формирование голоса.
 Элементы ритмики. Танцевальные элементы.
 Декорации. Грим. Костюмы.
 Постановка спектакля.

Приобретут умения:

Относительно четко и выразительно говорить;
 Пользоваться певческим дыханием;
 Координировать движения;
 Чувствовать ритм;
 Петь с музыкальным сопровождением и без него;
 Мастерить декорации, костюмы; Наносить грим;
 Работать с ролью; Выступать на сцене.

К концу 2 года обучения учащиеся смогут овладеть основными понятиями:

История театра в России. Жанры театров.
 Техника и интонационная выразительность речи
 Основы сценической пластики, сценического движения.
 Жест, мимика – слагаемые исполнительского мастерства.
 Творческое воображение, фантазия и ассоциативно-образное мышление.
 Эмоциональная культура.
 Импровизация
 Искусство вокала
 Передача образа через пение
 Элементы ритмики. Танцевальные элементы.
 Танцевальная импровизация
 Декорации. Грим. Костюмы. Постановка спектакля.

Приобретут умения:

Говорить более четко и выразительно;
 Координировать движения;
 Пользоваться сценическими жестами мимикой;

Входить в роль; Импровизировать;
 Пользоваться певческим дыханием; Чувствовать ритм;
 Петь с музыкальным сопровождением и без него;
 Передавать образ через пение и танец;
 Сочинять сказки, стишки, инсценировать их;
 Мастерить декорации, костюмы; Наносить грим;
 Работать с ролью; Выступать на сцене.

Формы оценки результатов программы:

Открытые занятия для педагогов.
 Открытые занятия для родителей.
 Концерты, творческие встречи.
 Постановка музыкальных композиций, детских опер, сказок.
 Творческие отчеты школы.
 Участие детей в конкурсах и фестивалях.

**Учебно-тематический план занятий по программе
1-й год обучения**

№	Название разделов и тем:	Всего:	Теория	Практика
1	Введение.	1	1	0
2	«Жизнь – театр, а люди в ней-актеры»	21	4	17
	<i>Театр</i>			
	<i>Актерское мастерство</i>			
3	«Повсюду музыка слышна»	19	2	17
	<i>Музыка и театр.</i>			
	<i>Искусство вокала.</i>			
	<i>Музыкальное движение.</i>			
4	«Сказка за сказкой»	5	2	4
5	Волшебные краски.	4	1	3
6	«Представление начинается»	21	4	17
7	Заключение.	1	0	1
	Итого:	72	13	59

Содержание занятий 1-го года обучения

1.Введение.

Общее собрание занимающихся. Знакомство. Решение организационных вопросов
 Введение в работу коллектива, цель, задачи. Техника безопасности. Культура общения и поведения в классе. Прослушивание.

2. «Жизнь – театр, а люди в ней-актеры»

2.1 Театр:

Что такое театр? Театр как вид искусства, другие значения «театра».

Рождение театра Истоки и развитие театрального искусства.

Виды театров. Ознакомление с различными видами театров, таких как драматический, оперный, музыкальный, театр кукол, народный.

2.2 Актерское мастерство:

Техника и интонационная выразительность речи Понятие о технике и интонационной выразительности. Выполнение комплекса упражнений, тренингов, скороговорок,

направленных на развитие речевой выразительности, четкой дикции.

Основы сценической пластики, сценического движения Освоение правильной походки, осанки, сценического движения. Тренинги на развитие координации, пластики; упражнения жестикуляции рук.

Творческое воображение, фантазия и ассоциативно-образное мышление. Разыгрывание этюдов на воображение, фантазию. Упражнения, тренинги, способствующие развитию творческого воображения, фантазии и ассоциативно-образного мышления.

3. «Повсюду музыка слышна»

3.1 Музыка и театр.

Роль музыки в театре.

3.2 Искусство вокала.

Формирование детского голоса. Основные типы дыхания. Координация дыхания и звукообразования. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.

Вокальные упражнения на развитие слуха, чувства ритма. Формирование внутреннего слуха. Распевки, упражнения, помогающие чисто интонировать и развивающие чувство ритма.

Вокальные упражнения на развитие голосовых данных, певческого дыхания Распевки, упражнения на выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе *mf*. Унисонное пение.

Работа над певческим репертуаром. Разучивание и пение песен. Освоение средств музыкальной выразительности. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента

3.3 Музыкальное движение.

Музыкально-ритмические и тренировочные упражнения. Знакомство с элементами ритмики: шаг, бег, прыжки и т.д. Разучивание отдельных танцевальных элементов.

Танцевальные композиции. Совместное сочинение и разучивание танцевальных композиций.

4. «Сказка за сказкой»

Чтение сказок. Беседы о сказке. Творческие задания, инсценировки. Сочинение сказок, стихов.

5. Волшебные краски.

Декорации. Что такое декорации? Технология изготовления. Практические занятия.

Грим. Значение грима. Технология по нанесению грима.

Костюмы. Костюм – как средство передачи театрального образа. Советы по изготовлению костюмов. Практические занятия.

6. «Представление начинается»

Работа над концертной сценической программой. Знакомство с концертной программой. Подбор исполнителей. Репетиции отдельных номеров и композиции в целом. Репетиции на сцене. Генеральная репетиция. Исполнение композиции и его анализ.

Постановка спектакля. Знакомство со сценарием, читка текста, разбор по ролям. Работа над ролями. Построение мизансцен. Отработка мизансцен. Работа над выразительностью целостного художественного образа спектакля. Репетиция в условиях, приближенных к сценическим. Репетиция на сцене (с фонограммой, с элементами декораций и реквизитом и т.д.). Сводная репетиция на сцене – соединение всех видов сценической работы.

Индивидуальная работа. Генеральная репетиция – прогон спектакля. Показ сценического представления. Анализ работы.

Посещение театра вне школы. Организованный поход детей в театр. Просмотр предложенного спектакля. Обсуждение.

7. Заключение.

Подведение итогов обучения по программе, награждение обучающихся.

Учебно-тематический план занятий по программе 2-го года обучения

<i>№</i>	<i>Название разделов и тем:</i>	<i>Всего:</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>
1	Введение.	1	1	0
2	«Жизнь – театр, а люди в ней-актеры»	21	4	17
	<i>Театр</i>			
	<i>Актерское мастерство</i>			
3	«Повсюду музыка слышна»	19	2	17
	<i>Искусство вокала.</i>			
	<i>Музыкальное движение.</i>			
4	«Сказка за сказкой»	5	1	5
5	Волшебные краски.	4	1	3
6	«Представление начинается»	21	4	17
7	Заключение.	1	0	1
	Итого:	72	13	59

Содержание занятий 2-го года обучения

1. Введение.

Общее собрание занимающихся. Решение организационных вопросов. Введение в работу коллектива, цель, задачи. Техника безопасности. Культура общения и поведения в классе.

2. «Жизнь – театр, а люди в ней-актеры»

2.1 Театр:

История театра в России Краткая история развития театрального искусства в России.

Жанры театров. Ознакомление с такими жанрами театрального искусства, как драма, комедия, трагедия, мелодрама, мюзикл, пародия и др.

2.2 Актерское мастерство:

Техника и интонационная выразительность речи Понятие о технике и интонационной выразительности. Выполнение комплекса упражнений, тренингов, скороговорок, направленных на развитие речевой выразительности, четкой дикции.

Основы сценической пластики, сценического движения Освоение правильной походки, осанки, сценического движения. Тренинги на развитие координации, пластики; упражнения жестикуляции рук.

Жест, мимика – слагаемые исполнительского мастерства. Этюды, тренинги на развитие жестикуляции, мимики. Эмоциональная психогимнастика.

Творческое воображение, фантазия и ассоциативно-образное мышление. Разыгрывание этюдов на воображение, фантазию. Упражнения, тренинги, способствующие развитию творческого воображения, фантазии и ассоциативно-образного мышления.

Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Тренинги.

Развитие эмоциональной культуры. Этюды. Ролевые игры.

Развитие навыка импровизации как необходимого условия успешного выступления на сцене. Импровизационные этюды, миниатюры.

3. «Повсюду музыка слышна»

3.1 Искусство вокала.

Вокальные упражнения на развитие слуха, чувства ритма. Формирование внутреннего слуха. Распевки, упражнения, помогающие чисто интонировать и развивающие чувство

ритма.

Вокальные упражнения на развитие голосовых данных, певческого дыхания Распевки, упражнения на выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе *mf*. Унисонное пение.

Работа над певческим репертуаром. Разучивание и пение песен. Освоение средств музыкальной выразительности. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента

Совершенствование вокальных навыков. Дикция, артикуляция. Пение соответствующих распевок, скороговорок. Упражнения на развитие дикции, артикуляции.

Передача образа через пение. Вхождение в образ. Эмоциональность произведения.

3.2 Музыкальное движение.

Музыкально-ритмические и тренировочные упражнения. Разучивание элементов ритмики и отдельных танцевальных элементов.

Танцевальные композиции. Совместное сочинение и разучивание танцевальных композиций.

Танцевальная импровизация. Импровизация под музыку, изображение через танец заданного образа.

4. «Сказка за сказкой»

Чтение сказок. Беседы о сказке. Творческие задания, инсценировки. Сочинение сказок, стихов.

5. Волшебные краски.

Декорации. Практические занятия. Грим. Практические занятия.

Костюмы Советы по изготовлению костюмов. Практические занятия.

6. «Представление начинается»

Работа над концертной сценической программой. Знакомство с концертной программой. Подбор исполнителей. Репетиции отдельных номеров и композиции в целом. Репетиции на сцене. Генеральная репетиция. Исполнение композиции и его анализ.

Постановка спектакля. Знакомство со сценарием, читка текста, разбор по ролям. Работа над ролями. Построение мизансцен. Отработка мизансцен. Работа над выразительностью целостного художественного образа спектакля. Репетиция в условиях, приближенных к сценическим. Репетиция на сцене (с фонограммой, с элементами декораций и реквизитом и т.д.). Сводная репетиция на сцене – соединение всех видов сценической работы.

Индивидуальная работа. Генеральная репетиция – прогон спектакля. Показ сценического представления. Анализ работы.

Посещение театра вне школы. Организованный поход детей в театр. Просмотр предложенного спектакля. Обсуждение.

7. Заключение.

Подведение итогов обучения по программе, награждение обучающихся.

Методическое обеспечение программы

Программа «Музыкальный театр» подразумевает наличие: организации и планирования процесса обучения; проведение учебных занятий; контроль успеваемости и оценку знаний, умений и навыков; повышение педагогической и профессиональной компетентности руководителей занятий; контроль процесса обучения.

Занятия проводятся по 2 часа два раза в неделю в обычном типовом школьном классе.

Оборудование класса включает в себя наличие: музыкального инструмента (пианино, синтезатор или рояль (для музыкального сопровождения занятий), магнитофона, DVD проигрывателя, комплекта соответствующей литературы и учебно-наглядных пособий.

Желательно наличие театральных костюмов, бутафории для исполнения этюдов, игр, постановки спектаклей. Сцена не предназначена для занятий театром. На ней проводятся репетиции и прогоны контрольных уроков, сами уроки, репетиции, прогоны спектаклей и

сами спектакли.

Педагог обязан ежегодно не менее двух раз проводить инструктажи по технике безопасности и правилам охраны труда.

По окончании каждого полугодия занимающиеся показывают отчетный концерт в виде спектакля или концертной программы.

Материально-техническое обеспечение

Для занятий необходимо наличие помещения одновременно для занятий театром и музыкой. Техническое оснащение занятий: фортепиано, аудио-, видео- аппаратура, музыка, фонограммы, костюмы и элементы реквизита, игровое оборудование и материалы для дидактических игр, мебель по росту детей, наглядные учебные пособия и литература.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для педагога

1. Амонашвили Ш.А. Школа жизни. - М., 2000.
2. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. -М., 2002.
Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1983.
3. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития. - М., 1998.
4. Букатов В.Н. Педагогические таинства дидактических игр. - М.,1999
5. Ганелин Е.Р. Школьный театр. -С.-П., 2002.
6. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1997.
7. Ершова А.П. Режиссура урока. - М., 1994.
8. Ершова А.П. Уроки театра в школе. -М., 1992.
9. Завадский Ю. Работа режиссера с художником и композитором.—В кн. «Режиссер в советском театре», М., 1940
10. Зинкевич–ЕвстигнееваТ. Д. Развивающая сказкотерапия. - С.-П., 2000.
11. Злотников В.С. Создаем школьный театр.Статьи. -Сайт Технология альтруизма, 2004.
12. Иванов В.Д. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1989.
13. Исаенко В.П. Игры наших детей. - М., 1996.
14. Кнебель М.О. О действенном анализе театра и роли. В помощь театральной самодеятельности. - М., 1961.
15. Коваль М.Б. Педагогика внешкольного учреждения. - Оренбург, 1993.
16. Кон И. Психология творчества. - М., 1986
17. Карпов Н.М. Уроки сценического движения. - М. 1999.
18. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. - М., 1986.
19. Лопатина А., Скребцова М. Книга для занятий по духовному воспитанию. Мир твоей души. - М., 1997.
20. Лопатина А., Скребцова М. Сказы матушки Земли. - М., 2008
21. Музыка и движение. Вып. 1. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. - М., 1981.
22. Музыка и движение. Вып. 2. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. - М., 1983.
23. Музыка и движение. Вып. 3. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. - М., 1984.
24. Немов Р.С. Психология. - М., 1990.
25. Обоева С.В. Программа дополнительного образования.
26. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. - М., 1976.
27. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников. - М., 1983.
28. Сац Н.И. Дети приходят в театр. - М., 1985
29. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Чехов М.А. Мастерство актера. - М., 2008.
30. Театральная энциклопедия. - М., 2000.
31. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. - Барнаул, 1990.
32. Эстетическое воспитание в школе / Под ред. Б.Т. Лихачева. - М., 1980.

Литература для обучающихся и родителей

1. Волина В. Игра в рифмы. – М., 1999.
2. Гагай В.В. Диагностика творческих способностей. – Шадринск, 1997.
3. Королева Е. Музыка в стихах и картинках. – М., 1994.
4. Лопатина А., Скребцова М. Книга для занятий по духовному воспитанию. Мир твоей души. – М., 1997.
5. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М., 1991.
6. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997.
7. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников. – М., 1983.
8. Смирнова Н.И. И ... оживают куклы. – М., 1982.
9. Стрельцова Л. Литература и фантазия. – М., 1982.
10. Театр, где играют дети / Под ред. А. Никитиной и др. – М., 2002.
11. Театр. Творчество. Дети. – М., 1995.
12. Юдина Е. Азбука музыкально-творческого саморазвития. – М., 1994.
13. Художественная литература, рекомендуемая в соответствии с текущим репертуаром.