

Муниципальное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества «Ступеньки» ЯМР

Согласовано:
Методический совет
От «24» марта 2022г.
Протокол № 3

Утверждаю:
Директор МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР
Н.А. Михайлова /ФИО/

Приказ № 11 от «30» марта 2022г.
Принято на заседании педагогического
совета

Протокол № 3 от «29» марта 2022г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
Художественной направленности**

«Музыкальный театр»

Возраст обучающихся: 7-16 лет
Срок реализации программы: 1 год

Автор-составитель:
Алексохина Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования

р. п. Красные Ткачи
2022 год

1. Пояснительная записка

Данная программа относится к художественной направленности, и знакомит обучающихся с одним из наиболее синтетических видов искусства, которым является музыкальный театр. Специфика сельской местности ограничивает возможности школьников в художественно – эстетическом развитии, поэтому настоящая программа признана решить сверхзадачу в данном направлении – дать детям возможность проявить себя в области музыкально-театрального искусства.

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных в результате занятий хора и на уроках музыки. Данный курс является расширением и углублением имеющихся знаний и умений вокально-хоровой деятельности.

Основная цель программы - приобретение обучающимися чувственно – эмоционального взаимодействия с миром через пение, пластику, игру актёров.

Задачи:

- способствовать развитию музыкальных, творческих и коммуникативных способностей детей в процессе занятий театром;
- способствовать формированию бережного отношения к искусству как источнику культуры;
- способствовать формированию навыков коллективной работы;
- развивать исполнительскую культуру;
- развивать творческое художественно – образное мышление.

Место занятий объединения «Музыкальный театр» в междисциплинарных программах.

Программа объединения «Музыкальный театр» реализует следующие положения *Программы воспитания и социализации школьников ОУ*: воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкально-театрального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов.

Программа объединения «Музыкальный театр» направлена на *формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни* через осознанное использование обучающимися на занятиях здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся дыхательная гимнастика, тонирование, ритмотерапия, движения под музыку, релаксация.

Планируемые результаты обучения в объединении «Музыкальный театр» включают:

результатами обучающихся, прошедших обучение в объединении «Музыкальный театр» являются: развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству, реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования, позитивная оценка своих вокально-театральных возможностей.

В начальной и основной школе результатами обучающихся в объединении «Музыкальный театр» являются: ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села и др., продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкальных задач.

Обучение в объединении «Музыкальный театр» направлено на формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, контролировать и оценивать как собственные учебные действия, так и действия одноклассников через **исполнение** музыкальных номеров спектакля (соло, дуэт, ансамбль, хор).

Курс «Музыкальный театр» направлен на обучение более сложным формам монологической речи: **определение** образного строя музыки с помощью «словаря эмоций», **рассуждение** о значении повтора, контраста, о сценическом мастерстве, назначении музыкального театра и т.д.

В результате обучения вокально-театральному искусству у обучающихся должен развиваться устойчивый интерес к музыке и театру (в частности музыкальному), общее понимание значения музыкального театра в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных вокальных произведений, элементарные умения и навыки вокальной и актёрской деятельности.

Формы занятий: *групповые.*

Курс рассчитан на 1 занятие в неделю по 1 часу.

Всего: 36 часа.

Программа объединения «Музыкальный театр» рассчитана на обучающихся 7-16 лет, увлекающихся вокалом и театральным искусством. Продолжительность занятий: 45 минут.

Программа рассчитана на один год. В процессе реализации программы для обучающихся организуются 1 раз в год поездка в ТЮЗ г. Ярославля с последующей рефлексией (оформление выставки рисунков «Актёры глазами слушателей», обсуждение особенностей вокального исполнительского и актёрского мастерства профессионалов). В ходе занятий используются видео- и аудиозаписи с образцовым выступлением солистов музыкального театра, проводится знакомство со специальной литературой, раскрывающей секреты вокального и театрального искусства.

2. Учебно-тематический план

№ занятия	Тема	Общее количество часов	Кол-во часов теоретических занятий	Кол-во часов практических занятий
1	Вводное занятие в театральную деятельность театра. Азбука театра.	1	1	
2-4	Основы театральной культуры	3	1	2
5	В гостях у сказки. Мастерская образа.	1	0,5	0,5
6-8	Наш театр. Мастерская костюма, декораций.	3	0,5	2,5
9-11	Культура и техника речи	3	0,5	2,5
12-14	Вместе весело играть	3	0,5	2,5
15-18	Музыкально-исполнительская работа	4	1	3
19-21	Сценическое движение	3	0,5	2,5
22	Театральный грим	1	0,5	0,5
23	Коллективный анализ	1	0,5	0,5
24-33	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	10	1	9
34-35	Премьера спектакля.	2	0	2
36	Итоговое занятие, творческие отчеты	1	1	1
	Всего:	36	8,5	27,5

3. Содержание программы

Теория.

Азбука театра. Основы театральной культуры. Наш театр. В гостях у сказки. Мастерская образа Наш театр. Мастерская костюма, декораций. Основы актёрского мастерства. Актёрский тренинг. Мозаика видов и жанров. Музыкально-исполнительская работа. Сценическое движение. Театральный грим.

Практическая работа:

Упражнение на развитие выразительности движений, подвижности речевого аппарата. Пение вокальное и хоровое. Сюжетно-ролевые игры. Составление афиши. Игровой тренинг на развитие внимания, памяти, воображения. Упражнение на дикцию, артикуляцию, дыхание. Выразительное чтение (поэзия), сюжетно-ролевые игры. Голосо-речевой тренинг. Культура и техника речи. Инсценирование. Подготовка концертных номеров. Участие в постановке спектакля. Создание этюдов на заданные темы. Исполнение вокального репертуара. Музыкально-ритмические упражнения. Самостоятельное выполнение элементов грима. Поездка в театр. Участие в подготовке и проведении музыкально-литературной композиции. Слушание и анализ музыкального материала.

4. Обеспечение программы

4.1 Учебно-методическое обеспечение программы:

Программа «Музыкальный театр» составлена на основе примерных программ внеурочной деятельности (начальное и основное образование), методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников», в которых предлагаются варианты диагностики и мониторинга результативности внеурочных занятий, даны рекомендации по составлению программ по дополнительному образованию, видам и формам кружковой деятельности, организации проектной и волонтерской деятельности после уроков.

Методы и приёмы обучения.

В программе «Музыкальный театр» применяются следующие методы обучения: использование слова, наглядного восприятия и практические методы.

Метод использования слова – универсальный метод обучения, с его помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание темы занятия, объясняются основы вокального и театрального искусства, описывается техника исполнения вокального произведения и т.п..

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному усвоению обучающимися программы курса обучения, повышению интереса к музыкально-театральному искусству.

Практические методы основаны на активной деятельности самих обучающихся, это:

- метод целостного освоения упражнений, предполагающий усложнение упражнений на основе имеющегося опыта обучаемых;
- ступенчатый метод обучения, применяется при отработке наиболее сложных фрагментов музыкальных номеров спектакля;
- игровой метод используется при организации тренингов.

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное общение.

Используемые технологии обучения:

- игровые образовательные технологии;
- арттерапия;
- музыкотерапия;
- технология проектной деятельности.

4.2 Дидактический материал, материально-техническое оснащение занятий

Для успешной реализации программы кружка необходимы:

- кабинет, соответствующий санитарным нормам;
- книгопечатные пособия: нотные сборники со сценариями музыкальных спектаклей, распевками, музыкальная литература;
- печатные пособия: схемы, таблицы, тексты песен, портреты композиторов;
- демонстрационные пособия: электронные носители с презентациями, видеофрагментами музыкальных спектаклей, DVD- диски;
- технические средства обучения: музыкальный центр, пианино, медиапроектор, экран, телевизор, DVD-проигрыватель, видеомэгафон, затемнение на окнах, компьютер.

- музыкальные инструменты: синтезатор, фортепиано, шумовые музыкальные инструменты;
- микрофоны (проводные и радио);
- звукоусиливающая аппаратура;
- музыкальный центр с возможностью воспроизведения компакт-дисков различных форматов, ноутбук;
- аудио- и видеотека.

5. Формы аттестации и оценочные материалы

Ожидаемые результаты программы: знать, кто такой актёр и какими качествами он должен обладать, владеть необходимыми навыками актёра детского музыкального театра, уметь взаимодействовать с другими актёрами, проявлять устойчивый интерес к музыкально-театральному искусству.

Результатом освоения программы можно считать выступления на мероприятиях образовательного учреждения и по месту жительства учащихся.

В результате посещения объединения «Музыкальный театр» выпускник научится:

1. петь и двигаться в соответствии с характером своего героя спектакля;
2. применять при исполнении роли необходимые навыки (вокальные, актёрские);
3. применять навыки певческого дыхания;
4. следить за гигиеной голоса.
5. взаимодействовать с другими актёрами;
6. изменять голос в соответствии с особенностями своей роли;
7. импровизировать в ходе пения и театральной игры

Формы и способы отслеживания результатов.

Итоги занятий отслеживаются в результате наблюдения за детьми на занятиях, анализа диагностических и мониторинговых исследований, участия тематических огоньков, в районном фестивале театральных коллективов и обобщающих занятиях объединения. Основным показателем результативности данного курса станет творческий отчёт театрального коллектива перед родителями, представителями общественности.

Выпускник получит возможность научиться:

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников;

- применять на практике (в проектной деятельности, в жизни) приобретённые музыкально-театральные навыки.

6. Список информационных источников

- Альхимович С.М. Театр Петрушек в гостях у малышей. - Минск, 1969.
- Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград, 1990.
- Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – С-П., 2001.
- Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль, 1998.
- Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
- Безымянная. О.Н., Школьный театр. - М., 2001
- Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
- Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. – Ростов - на – Дону, 2003.
- Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. - М., 1982.
- Каришев-Лубоцкий., Театрализованные представления для детей школьного возраста/ Журнал «Педсовет», № 3. - М., 2005
- Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. «Театрализованные игры в школе»/ «Воспитание школьников» библиотека журнала. № 14 – М.: Школьная пресса, 2000
- Михеева Л.Н., Изготовление реквизита в кукольном театре. Молодёжный любительский театр / Л. Н. Михеева. — М., 2006.
- Понсов А.Д., Конструкция и технология изготовления театральных декораций. – М., 1999.
- Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в детском саду»/ дошкольное воспитание и обучение, приложение к журналу «Воспитание школьников». № 12 – Москва, «Школьная пресса», 2000.
- Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. – М., 1999.
- Стрельцова Л.Е. «Литература и фантазия». – М.: АРКТИ, 1997.
- Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000.
- Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1997.
- Синицина Е.И. Умная тетрадь. – М., 1999.
- Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1997.
- Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль, 1998.
- Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 1996.
- Трофимова Н., Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001.
- Флинг Х. Куклы-марионетки. С-П., 2000.
- Чурилова Э.Т., Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. – М., 2001.

Анкета №1

(для обучающихся 1-9 классов)

Участвовало ___ человек _____

Изучение потребностей обучающихся в дополнительном образовании художественно-эстетической направленности

I. Занятия каких творческих объединений ты хотел(а) бы посещать в 20_/20_ учебном году 1. Вокальный ансамбль _____

1. Музыкальный театр _____

2. Творческие объединения, не указанные в п.п.1 _____

II. Почему ты хотел(а) бы заниматься в этих кружках и секциях (можно выбрать несколько ответов):

- а) Хочу и люблю этим заниматься
- б) Это пригодится в жизни
- в) По совету родителей
- г) По совету друзей
- д) больше некуда идти

Анкета №2 «Моё самочувствие в ТО «Музыкальный театр»

Утверждения	Проценты				
	Совершенно согласен	Согласен	Затрудняюсь ответить	Не согласен	Совершенно не согласен
Я иду на занятия музыкального театра с радостью					
На занятии у меня обычно хорошее настроение					
На занятиях в музыкальном театре я получаю много полезных знаний					
Я часто использую знания, полученные в ТО вне занятий					
Я чувствую себя в ТО полезным, активным					

Я могу свободно высказывать своё мнение и пожелания в ходе занятий					
Мне особенно понравилась работа ТО над спектаклем: 1. 2. 3. 4.					
Родители радуются моим успехам и достижениям в ТО					
Во время каникул у меня часто возникает желание побывать на занятиях ТО					

Игры на развитие внимания и воображения

(из программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина)

1. Картинки из спичек.

Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по своему вкусу и объясняют их.

2. Нарисую у тебя на спине...

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же было “нарисовано” у него на спине.

3. Роботы

Играют двое. Первый – участник, дающий “роботу” команды. Второй – “робот”, исполняющий их с завязанными глазами.

4. Рисунки на заборе

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на “заборе” (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы “рисунок” участника не “налезал” на предыдущий.

5. Мозаика

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему заданную педагогом. Слова должны составить связный рассказ, касающийся того рисунка, на котором они разложены.

Все эти упражнения и задания необходимы для воспитания внимания, сообразительности и творческого воображения у младших школьников.

Часть занятия базируется на упражнениях школы актерского тренинга, которые опираются на материал, доступный детскому мироощущению: детских стихах, баснях, любимых всеми играх, инсценированных песнях.

Задания:

Говорим по-болтунски!

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и группа просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не существует (болтунский).

“Зеркало“

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения является

“Кривое зеркало“

Преподаватель может “наделить” отражение некоторыми характерными чертами, той или иной “кривизной”, за счет чего искажаются формы отражения.

“Вредные советы”

Игра “на вылет”. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. Остера “Вредные советы”. Таким образом, дети, слушая других, запоминают текст быстрее.

“Елки-палки”

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать “лес”, “паровоз”, какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее .

“Цирк“

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к младшей возрастной группе, важно помочь детям почувствовать важность и значимость выхода “на арену”, создать атмосферу приподнятой торжественности, праздника.

“Тепло –холодно“

Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.).

Люди – самолеты, люди – мотоциклы.

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата.

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя полетов (заездов мотоциклистов), подает команды: “на взлет”, “выезжайте на рулежную дорожку”, “взлет”, “набор высоты” и т.д.

С миру по строчке...

Каждому ученику дается по порядку строчка из стихотворения или басни, известной всему классу. Задача группы – составить из этих последовательных строчек рассказ.

С днем рождения!

День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот почему очень важно приучить группу к тому, что накануне дня рождения кого-либо из класса все готовят творческий подарок, не связанный с приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть песенка, танец, стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть новорожденный.

Упражнения для развития хорошей дикции (из программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова)

Тренинг гласных звуков

- Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков.

И Э А О У Ы И Э А О У Ы

И Э А О У Ы И Э А О У Ы

И Э А О У Ы И Э А О У Ы

- С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерёдно на каждом звуке.

Вопрос	Ответ
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.

--	--

Тренинг согласных звуков

- Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки.

[л] – руки подняты вверх, как бы закручивая лампочку;

[р] – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран;

[б] - [п] – хлопки в ладоши;

[д] - [т] – попеременное постукивание кулаком по ладоням;

[г] - [к] – щелчки;

[з] - [с] – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем;

[в] - [ф] – отталкивающие движения руками;

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату.

- Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его героями?

Ж

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ

Ж ЖЖЖЖ

Ж ЖЖЖЖЖЖ

БАЦ!

Ж ЖЖЖ

Ж...Ж...

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ

БАЦ! БАЦ!

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ!

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ

ТОП.

Ж ЖЖЖ

ТОП – ТОП.

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

ШЛЁП!!! ШМЯК.

И СТАЛО ТИХО.

Скороговорки (из сборника скороговорок,

Добротою бобры полны,

Если хочешь себе добра,

Надо просто позвать бобра.

Если ты без бобра добр,

Значит сам ты в душе бобр!

- Женя с Жанной подружилась.

Дружба с Жанной не сложилась.

Чтобы жить с друзьями дружно,

Обижать друзей не нужно.

- У крошки матрешки пропали сережки,

Сережки Сережка нашёл на дорожке.

- Топали да топали,

Дотопали до тополя,

До тополя дотопали,

Да ноги-то оттопали.

- Грачиха говорит грачу:

«Слетай с грачатами к врачу,

Прививки делать им пора

Для укрепления пера!

Календарно-тематическое планирование

№ занятия	Тема занятия	Дата проведения	Содержание занятия
1	Вводное занятие в театральную деятельность театра. Азбука театра.	Сентябрь	Знакомство с театральной терминологией и видами театров Игровой тренинг на развитие внимания, памяти, воображения.
2	Основы театральной культуры	Сентябрь	Инсценировка песен. Упражнение на развитие выразительности движений, подвижности речевого аппарата.
3	Основы театральной культуры	Сентябрь	
4	Основы театральной культуры	Сентябрь	
5	В гостях у сказки. Мастерская образа.	Октябрь	Сюжетно-ролевые игры. Составление афиши.
6	Наш театр. Мастерская костюма, декораций.	Октябрь	Упражнение на дикцию, артикуляцию, дыхание. Выразительное чтение (поэзия), сюжетно-ролевые игры.
7	Наш театр. Мастерская костюма, декораций.	Октябрь	
8	Наш театр. Мастерская костюма, декораций.	Октябрь	
9	Культура и техника речи	Октябрь	Голосо-речевой тренинг. Культура и техника речи.
10	Культура и техника речи	Ноябрь	
11	Культура и техника речи	Ноябрь	
12	Вместе весело играть	Ноябрь	Участие в постановке спектакля
13	Вместе весело играть	Ноябрь	
14	Вместе весело играть		
15	Музыкально-исполнительская работа	Декабрь	Инсценирование. подготовка концертных номеров.
16	Музыкально-исполнительская работа	Декабрь	
17	Музыкально-исполнительская работа	Декабрь	
18	Музыкально-исполнительская работа		
19	Сценическое движение	Январь	Создание этюдов на заданные темы.
20	Сценическое движение	Январь	
21	Сценическое движение	Январь	
22	Театральный грим	Февраль	Самостоятельное выполнение элементов грима.
23	Коллективный анализ	Февраль	Поездка в театр.
24	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Февраль	Исполнение вокального репертуара. Музыкально-ритмические упражнения.
25	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Февраль	
26	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Март	
27	Репетиционный период.	Март	

	Подготовка к концерту.		
28	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Март	
29	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Март	
30	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Апрель	
31	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Апрель	
32	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Апрель	
33	Репетиционный период. Подготовка к концерту.	Апрель	
34	Премьера спектакля.	Май	
35	Премьера спектакля.	Май	Участие в подготовке и проведении музыкально-литературной композиции. Слушание и анализ музыкального материала.
36	Итоговые занятия, творческие отчеты	Май	Участие в подготовке и проведении музыкально-литературной композиции. Слушание и анализ музыкального материала.