

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2
с углублённым изучением отдельных предметов»
п. Добринка Липецкой области.

Приказ № 202 от 13.07.2022г

Рассмотрено

Методическим объединением

Классных руководителей

Протокол №4 от 23.06.2022г

Принято на Педагогическом Совете

Протокол №10 от 12.07.2022г

Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
художественной направленности

театрально-музыкальная студия «Зазеркалье»

для детей 10-17 лет

Срок реализации программы 1 год обучения

Составитель: Алексеева Лидия Геннадьевна

Должность: учитель музыки

Название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа: п. Добринка, Добринского района, Липецкой области

Год составления: 2022

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной направленности театрально-музыкальная студия «Зазеркалье» ориентирована на всестороннее развитие личности ребёнка, его неповторимой индивидуальности. В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения.

Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным искусством способствуют развитию не только творческих способностей, но формируют и развивают коммуникативную культуру личности каждого участника, его игровую культуру, формируют его систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе укрепляет «чувство локтя», ребенок осознает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе чувство ответственности в выполнении каких-либо поручений, обязанностей.

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные занятия в театральном кружке формируют устную речь, развивают ее выразительные и интонационные возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической речи; развивают память, формируют художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями.

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы обусловлен его актуальностью в воспитательном пространстве школы, художественной ценностью, воспитательной направленностью и педагогической целесообразностью. Большое значение имеет приобщение детей к родной отечественной русской культуре, воспитывается любовь к своей Родине – России. Это связано с тем, что все мероприятия обязательно основываются на творчестве русского народа.

Самое главное для педагога в работе с детьми – умение направить ребят на такую деятельность, чтобы они ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие от творческого процесса, удовольствие от общения друг с другом.

Направленность

Программа имеет художественную направленность, которая определяется необходимостью формирования у обучающихся качеств, которые станут залогом их успешности в будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной устойчивости, ответственности и трудолюбия.

Актуальность

Программа объединяет в себе различные аспекты музыкального театра необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни. Также актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека.

Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию эстетического восприятия окружающего мира, фантазии, воображения, памяти, познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с ними.

Актуальность определяется необходимостью формирования у обучающихся качеств, которые станут залогом их успешности в будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной устойчивости, ответственности и трудолюбия.

Новизна

Театр как вид искусства является средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Занятия театрализованной

деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрепощают его творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. В театральной деятельности каждый ребенок может проявить свои способности, чувства, эмоции, передать свое отношение к персонажам и сказочным событиям.

Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а расторможенному – научиться координировать свои действия, сострадать и любить, поможет объединить духовной близостью не только детей, но и детей и родителей. Разбуженные эстетические чувства, обогащение нравственного мира способствуют развитию в юном актере, а также зрителе творческих способностей, которые найдут выход в труде, в отношениях со сверстниками и взрослыми, в обретении активной жизненной позиции.

Цель и задачи программы

Цель: Развитие творческого потенциала личности ребенка. Приобщить детей к театральному и музыкальному искусству посредством малых форм театрализации с музыкальным оформлением (литературно-музыкальные композиции, тематические агитбригады, инсценировки, мини-спектакли).

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

Предметные:

- помочь обучающимся овладеть навыками общения и коллективного творчества;
- развить индивидуальность, личную культуру, коммуникативные способности;
- обучить саморегуляции и самоконтролю;
- развивать чуткость к сценическому и музыкальному искусству;
- знакомить детей с терминологией театрального и музыкального искусства.

Метапредметные:

- развить внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность, активизировать ассоциативное и образное мышление;
- развить способность создавать образы с помощью жеста и мимики;
- учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния;

Личностные:

- развивать личностные качества: отзывчивость, доброта, целеустремленность, добросовестность, любознательность;
- развивать познавательную и эмоционально-личностную сферу.

Данная программа предусматривает обучение с нулевого уровня, предназначена для учащихся младшего и среднего школьного возраста, от 9 до 15 лет. Образование осуществляется в виде теоретических и практических занятий. Занятия включают индивидуальную и коллективную работу в группах.

Срок реализации программы 1 год.

Формы и режим занятий

При реализации программы предусмотрены разные формы организации занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные, работа в парах.

Программа рассчитана на 1 год обучения, 80 часов.

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. Продолжительность занятий 45 минут с перерывами 15 минут.

Ожидаемые результаты реализации программы

Планируемые результаты:

Предметные:

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на сценической площадке;
- уметь двигаться в заданном ритме;
- знать музыкальные жанры;

- знать основные средства выразительности музыкального театра;
- знать первоначальные знания о музыке, музыкантах и певцах;
- знать основы вокальной грамотности.
- анализировать музыкальное произведение;
- соединять вокальные и сценические эпизоды
- владеть элементами классического танца.
- петь хором, ансамблем
- уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему;
- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
- уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении;
- уметь прочесть наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;
- владеть элементарной терминологией театрального искусства;
- владеть навыками саморегуляции, самоконтроля;
- владеть навыками согласованных действий в группе;
- иметь развитую фантазию и воображение;
- владеть навыками культурной речи.

Метапредметные:

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её реализации;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Личностные:

- уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;
- быть эмоционально раскрепощённым, чувствовать себя комфортно в любых жизненных ситуациях;
- быть доброжелательными и контактными.

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.

Промежуточные тестирования на знание теоретического материала, участие в концертной деятельности и мероприятиях школы, подготовка театральных и музыкальных номеров.

Учебный план программы

№	Название раздела	Количество часов			Форма аттестации
		теория	практика	Итого	
1	История музыкального театра	3	3	6	Опрос, тестирование
2	Основы сценической речи вокала и актёрского мастерства.	2	6	8	Творческое задание
3	Основы музыкальной грамотности	2	4	6	Творческое задание
4	Основы художественно творческой подготовки	9	21	30	Творческое задание
5	Работа над выбранным репертуаром.	8	16	24	Творческое задание, концертные выступления.
9	Итоговые занятия	2	4	6	Творческое задание, беседа, творческий показ.
Всего		26	54	80	

Календарно-тематический план

№	Название темы	Дата	
		По плану	По факту
История музыкального театра			
1-2	Виды и понятия музыкального и театрального искусства, их характеристика; жанры в области музыкального искусства; Понятие о профессиях (вокалист, актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.).		
3-4	Творчество художников, музыкантов и театральных деятелей;		
5-6	«Театры России» – знакомство по иллюстрациям, книгам, видеоматериалам		
Основы сценической речи вокала и актёрского мастерства.			
7-8	Основные средства выразительности театрально-музыкального искусства; основы эстетических и стилевых направлений в области музыкально-театрального искусства;		
9-10	Артикуляционная гимнастика; логическое ударение, пауза, интонация; разучивание скороговорок, Произношение, артикуляция. «Сценическая речь» и ее задачи. Формирование четкой грамотной речи.		
11-14	Роль. Озвучивание постановки. Слово действие, намерение, подтекст. Манипуляции голоса. Сценическая речь, средства создания театрального образа.		
Основы музыкальной грамотности			
15-16	Развитие музыкального слуха, пение по нотам, различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте;		
17-18	Первоначальные знания о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;		
19-20	Занятия слушания и анализа. Способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения.		
Основы художественно творческой подготовки			
21-22	Работа над репертуаром. Выбор репертуара.		
23-24	Работа над мимикой, жестами, пантомима, «вживание» в образ. Переход к тексту пьесы: работа над этюдами.		
25-28	Хоровое и ансамблевое пение		
29-30	Сольное пение		
31-34	Ритмика		
35-38	Танец		
39-42	Актёрский тренинг		
43-46	Прозаический текст. Диалог. Монолог		

47-50	Смешенное дыхание. Работа над стихотворным текстом.		
Работа над выбранным репертуаром.			
51-74	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Актёрский тренинг; ▪ Театральные и музыкальные игры и упражнения; ▪ Развивающие игры и упражнения; ▪ Беседы; ▪ Экскурсии; ▪ Просмотр и обсуждение профессиональных и самодеятельных музыкальных, драматических и кукольных спектаклей; ▪ Постановка мини-сенок и спектаклей; ▪ Концертная деятельность. 		
Итоговые занятия			
75-80	Импровизация на свободную тему, используя все изученные актерские и музыкальные приёмы.		

Содержание программы

Раздел 1: История музыкального театра

Теория 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 Творчество художников, музыкантов и театральных деятелей; Форма контроля: Опрос, тестирование

Раздел 2: Основы сценической речи вокала и актёрского мастерства

Теория. 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. 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: концертные театрализованные и музыкальные номера.

Раздел 3: Основы музыкальной грамотности

Теория. 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. 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, опрос

Раздел 4: Основы художественно творческой подготовки

Практика. Выбор пьесы; чтение пьесы, её анализ; распределение ролей; работа над характерами героев; отработка чтения каждой роли; разучивание ролей; Умение вежливо общаться, развивать навыки и умение сотрудничать в коллективе.

Работа над мимикой, жестами, пантомима, «вживание» в образ. Переход к тексту пьесы: работа над этюдами.

Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонацией, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, жалобно, презрительно и т. п.); пополнять словарный запас, образный строй речи.

Хоровое и 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. навыки коллективного пения навыки совместного и согласованного исполнения произведения, двухголосое, способность слышать себя и другую партию Работа над выразительностью хоровых партий. Разучивание ансамблевых сцен. умение интонировать, выстраивать мелодические линии и аккорды, пение а капелла

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

Ритмика темп и динамика в музыке; лады в музыке (мажор и минор) отображение ладовой окраски в танцевальных движениях; Создание образов с помощью жестов, мимики; развитие чувства ритма, быстроты реакции, координации движений; пластическая импровизация; Закрепление умения создавать образы героев номера через возможности своего тела; представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством воспроизведения ударом в ладоши и музыкального инструмента; навыки игры на шумовых музыкальных инструментах в сочетании с музыкально- танцевальными упражнениями.

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.

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умения владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией.

Смешанное дыхание. Работа над стихотворным текстом.

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», спектакль, музыкальные и театрализованные концертные номера.

Раздел 5. Работа над репертуаром.

Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением. Музыкальная репетиция. Сбор реквизита. Импровизация на свободную тему.

2.Формы контроля и подведения итогов реализации программы:

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

Предварительный контроль осуществляется в виде собеседования,

анкетирования, чтобы выявить уровень знаний и умений обучающихся.

Промежуточный контроль осуществляется в ходе практических занятий, творческих заданий, учет изменений качеств личности каждого ребенка, концертных выступлений.

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде концерта, концертных музыкальных и театрализованных номеров.

Ожидаемый результат

Дети всесторонне развиваются. Они играют на сцене, учатся выражать свои чувства, отношение к своему герою. Проявляют инициативу, творчество.

Развивают речь, интеллектуальные, познавательные способности.

В ходе реализации образовательной программы обучающиеся получают следующие знания, умения, навыки:

- 1.Интонировать чисто, соблюдая правила пения.
- 2.Читать, грамотно артикулируя.
- 3.Осуществлять разбор сценарного материала.
- 4.Сочинять небольшие отрывки, строфы, импровизировать в конкретном образе.
- 5.Двигаться, говорить, выступать со сцены в роли ведущего, актера, помощника.
- 6.Классифицировать знания о формах и жанрах театральных постановок.

Методическое обеспечение программы

В основном, проводятся практические занятия, которые строятся в форме театральных постановок, вокальных и танцевальных номеров, подготовки к различным праздникам, литературно-музыкальных композиций.

Вместе с детьми разрабатываются сценарии новогодних сказок-спектаклей, концертов, праздников.

В процессе занятий театрального кружка ребята приобретают знания о театральном и музыкальном искусстве; учатся правильно и красиво говорить, читать стихотворные тексты, уметь читать и создавать сценарии различных сценок.

В ходе репетиционной деятельности ребята получают навыки работы на сцене, познают культуру выступления, поведения на сцене, в ходе выступлений учатся импровизации.

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают навыки работы над художественным образом, учатся улавливать особенности той или иной роли. Учатся искусству перевоплощения с помощью участия в создании элементов декораций и костюмов.

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают и развивают в себе навыки делового и неформального общения как в малых группах, так и в коллективе в целом, получают опыт общения в разных социальных ролях, опыт публичных выступлений перед различной аудиторией.

Воспитательная и творческая работа через работу в малых группах, через творчество и сотворчество воздействует на личность, способствует ее становлению и развитию.

Основными методами реализации данной программы можно считать:

- метод театрализации;
- метод работы «от простого к сложному»;
- метод эмоциональной драматургии;
- игру.

Суть метода театрализации состоит в соединении звуков, цвета, мелодий, интонаций в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях. Благодаря своей социально-педагогической и художественной направленности театрализация выступает одновременно как социально-художественная обработка жизненного материала и особая организация поведения и действия личности в условиях досуга.

Основные формы работы :

1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства:

- культуры речи;
- работы над художественным образом;
- сценического движения;
- вокальное исполнение.

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен.

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, вокальным исполнением или танцевальным номером.

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление.

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные праздники, вечера отдыха. Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, приглашения на выступления.

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, работоспособный творческий состав, что предполагает разноуровневое общение в атмосфере творчества.

Материально – техническое обеспечение

- Актный зал
- Музыкальный центр
- Пианино
- Мультимедийная установка, экран
- Звуковая аппаратура, микрофоны
- Декорации
- Магнитофон
- Театральные костюмы

Список используемой литературы

1.Воловик Т. Педагогика и методика досуга (Текст)/ Т.Воловик, С. Воловик – М.:Просвещение, 2001.

2.Классный руководитель: журнал – 2003. -№6,10.

3.Смирнов В.И. Воспитание культуры общения на уроках театрального искусства. Г.Н.Новгород, 1993г

4.Приложение к журналу «Внешкольное воспитание и дополнительное образование детей и молодёжи», 2005г

5.Кучер Н.И. «Любовь моя театр», 2004г

6.Генералова И.А. «Мастерская чувств», 2006г

7.Попова Т.И. «Мир вокруг нас», 2000г.

Литература, рекомендуемая обучающимся:

1. Нескучный досуг. Серия «Праздник в школе». М.:Сфера, 2003.
2. Театральная мастерская. Журнал для юношества. М.: Издательство Московского педагогического университета, 2002.
3. Праздник в подарок. Автор-составитель Лакалова М.С.
4. Праздник в школе. Давыдова М.А., Агапова И.А.
5. Игровые праздники и тематические вечера. Скоркина Н.М.