

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ШКОЛА № 814

"РЕКОМЕНДОВАНО"
экспертным советом
Протокол № _____
" 1 " *сентября* 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ГБОУ Школа № 814
М.Н. Иванцов
" 01 " *сентября* 2016 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

ШОУ-ГРУППА «ВИТАМИНЫ»
сценическая постановка песен

Возраст обучающихся: 8 - 16 лет
Срок реализации программы: 3 года

Разработчик:
Чичмели Сергей Федорович,
педагог дополнительного
образования

Педагог, реализующий программу:
Чичмели Сергей Федорович

МОСКВА, 2016 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Художественный руководитель - заслуженный артист России, певец и композитор ЧИЧМЕЛИ С.Ф.

Эстетическое воспитание относится к числу проблем, от решения которых во многом зависит дальнейшее развитие человеческой культуры. В конце XX в., начале XXI в. проблема эстетического воспитания рассматривается многими исследователями по-новому: резко обостряется ее гуманистическая направленность в связи с глобальной актуальностью задачи сохранения и развития культуры. В современном обществе с особой остротой встал вопрос о придании нового статуса задаче формирования личности и прежде всего ее эстетическому воспитанию, способствующему зарождению, укреплению и развитию новых эстетических, этических, художественных ценностей и мотиваций у каждого человека. Восприятие музыки, безусловно, зависит от личности, соприкасающейся с этим искусством. Формирование музыкально-эстетической культуры личности — своеобразного показателя развития самого человека — является одной из важнейших целей эстетического воспитания. Воссоздавая эмоциональный опыт человечества, музыка выявляет способность каждого человека переживать сложнейшие чувства, придает людям нравственные силы, воспитывает мужество, веру в жизнь, красоту, обогащает чувство и интеллект. По мысли В.А. Сухомлинского: "Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека». Социализирующие функции воздействия музыки на личность разнообразны.

Актуальность.

В настоящее время, в эпоху рыночных отношений, вокал и хореография это не только часть культуры, но и часть бизнеса, и не малая часть. Поэтому большой интерес вызывают различные шоу – программы и театрализованные концертные программы. И знания, полученные по дисциплине «сценическая постановка песен» будут востребованы и актуальны.

Новизна и отличительные особенности программы.

Материал программы суммирует знания, получаемые детьми на занятиях по вокалу и актерскому мастерству, и приводит их в целостную систему знаний, взглядов и профессиональных навыков, дающую возможность овладеть современной методологией создания концертных номеров. Режиссер-постановщик должен быть мыслителем, психологом и педагогом: создавая драматургию постановки концертного номера, воплощая сценически-вокальные номера, он работает с исполнителями как режиссер. Преподавание курса «Сценическая постановка песен» проводится в тесном взаимодействии с такими специальными дисциплинами: «Основы актерского мастерства», эстрадный вокал, народный, классический, бальный танец и др.

Большое внимание уделяется музыкальному образованию.

Педагогическая целесообразность.

В процессе занятий творческого объединения ребята приобретают знания о театральном, актерском и музыкальном искусстве.

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 воспитанники получают навыки работы над художественным образом, учатся улавливать особенности того или иного сценического образа. 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.

Цели и задачи программы

Цель:

- Воспитание творчески активной личности.
- обучение основам композиции и постановки сценических номеров, шоу-программ, театрализованных концертов.

Задачи:

Обучающие:

1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками.
2. Овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.

Развивающие:

3. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой культуры.

Воспитательные:

4. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям.
5. Формирование художественного вкуса, интереса к искусству.
6. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе.
7. Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время.

Программа рассчитана для детей 8-16 лет на 3 года обучения.

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса

В результате обучения дети должны **знать**:

- основной понятийный аппарат дисциплины;
- законы драматургии в постановке песенных номеров;
- стилевые особенности в композиционной постановке;
- методы и принципы построения шоу и концертных номеров;
- стиль и манеру подачи сценического образа.

должны **уметь**:

- сочинять постановочные этюды (сюжетные и бессюжетные) ;
- работать над постановкой шоу – номеров и театрализованных концертных программ;
- грамотно работать с музыкальным материалом и применять его в постановочной работе;
- использовать полученное образование по композиции и сценической постановке песен.

Формы и режим занятий.

Программа «Сценическая постановка песен» изучается в течение 1-го года. Общий объём часов – 108 часов, из них теоретических – 29 часа, практических – 79 часа, 8 часов – участие в шоу-программах, концертах, фестивалях, конкурсах.

Для процесса изучения данного курса характерна теоретически-практическая форма обучения. Предусмотрены следующие виды занятий:

1. Практические занятия.
2. Индивидуальные занятия (практические).

Виды контроля знаний по дисциплине

Промежуточные формы контроля:

- открытые занятия;

Итоговая форма контроля – участие в шоу-программах, концертах, фестивалях, конкурсах.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-3-го года обучения.

№	Название раздела, темы	Количество часов		
		теоретических	практических	всего
1	Вводное занятие. Вокал как искусство	1		1
2	Роль и место режиссера в создании песенных	2	1	3

	постановок			
3	Основа создания песенных сценических постановок	4	6	10
4	Рисунок сценической постановки	4	4	8
5	Хореографический текст	4	4	8
6	Применение законов драматургии в постановке номера	4	8	12
7	Создание сценического образа	4	12	16
8	Пантомима и жест в постановке песен	2	10	12
9	Постановка шоу-программ и театрализованных концертных программ	4	18	22
10	Участие в шоу-программах, концертах, фестивалях.	8	8	16
	ИТОГО	29	79	108

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Вводное занятие. Инструктаж. Введение в специальность.

Тема 1 Вокал как искусство.

История. Ансамбли и исполнители. Формы профессионального искусства: народные исполнители, эстрадный вокал, классический вокал, мюзикл, шоу-программы. Классическое исполнение - как высшая форма профессионального искусства.

Роль и место режиссера в создании сценических постановок.

Тема 2. Роль и место режиссера в создании песенных постановок.

Слово «постановщик» - что означает, и «постановщик» как «мастер сценической постановки песен, спектакля». Возникновение идеи – темы произведения и воплощение ее в программе.

Композиционный и музыкальный план. Работа с музыкальным материалом. Сочинение сценического номера. Сценическая лексика с образным видением всего номера, декораций, костюмов и световой партитуры. Работа с исполнителями, художником-декоратором, костюмером, художником по свету.

Тема 3. Основа создания песенных сценических постановок.

Музыкальный образ и его воплощение в сценической постановке номера. Работа режиссера над танцевальным рисунком вокального номера на основе уже имеющегося в музыкальной литературе материала. Анализ музыкального произведения.

Определение стиля и характера музыки.

Сочинение танцевального рисунка сценической постановки номера.

Тема 4. Рисунок сценической постановки.

Создание сценически-вокального образа – составная часть сценического вокального номера.

Рисунок танца как одно из выразительных средств всей композиции. Отражение национальных особенностей в рисунке танца. Рисунок танца и драматургия номера. Рисунок танца и музыкальный вокальный материал. Рисунок танца и вокальная лексика. Их взаимозависимость.

Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке. Простой и

многоплановый рисунок танца.

Изучение условных обозначений танца.

Разбор танца по записи.

Сочинение простого рисунка.

Тема 5. Хореографический текст

Своеобразие и отличительные черты танцевальной лексики различных народностей.

Хореографический текст (танцевальные движения, жесты, позы, ракурсы).

Место хореографического текста в композиции танца.

Хореографический текст и рисунок танца. Взаимосвязь танцевального текста с музыкальным материалом, хореографическим текстом.

Тема 6. Применение законов драматургии в постановке номера

Композиция сценической постановки номера состоит из ряда компонентов. В нее входят: драматургия (содержание), музыка, текст, рисунок (перемещение исполнителя по сценической площадке), всевозможные ракурсы. Все это подчинено задаче, выразить мысль и эмоциональное состояние героев в их сценическом поведении. Композиция составляется из ряда частей танцевальных комбинационных движений.

Согласно этому закону рисунок танца должен сочетать в себе в гармоническом соотношении все пять его частей:

- экспозиция (введение в действие);
- завязка (начало действия);
- развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией);
- кульминация (вершина действия);
- развязка (заключение).

Самостоятельная работа обучающихся над сочинениями этюдов фрагментов сценической постановки песенного номера, с применением законов драматургии. Танцевальные этюды студентов (отдельные комбинации, фрагменты танцевального рисунка номера) должны соответствовать стилю и характеру музыкального материала.

Тема 7. Создание сценического образа

Сценический образ – это синтез многочисленных внешних и душевных внутренних движений и их психологических нюансов, тембровых окрасок. Любая избранная тема требует сценического воплощения в образах. Сценический образ, образ номера в целом строится на идейно-художественной целостности и взаимосвязи всех частей и компонентов (языка, музыки, актерской игры, оформления, драматургии, образа мышления, психологии воздействия и т.д.).

Свой стиль, свой образ, свое лицо имеет каждое сценическое произведение. Образ – это символ.

Раскрытие идеи, замысла исполнителя и режиссера через сценический образ.

Музыкальный материал и сценический образ.

Драматургия танцевального рисунка номера.

Рисунок танца и сценический образ.

Песенный текст и хореографический образ.

Художественное обобщение и хореографический образ.

Сочинение этюдов на темы песен известных исполнителей, в которых ярко раскрываются черты песенного образа.

Постановка дуэта, трио на основе героев песен.

Тема 8. Пантомима и жест в хореографическом номере.

Искусство пантомимы восходит к глубокой древности. Из истории театра мы знаем о мастерстве греков и римлян в этой области, о мимах средневековья, о бродячих труппах времен Шекспира, о русских скоморохах, об итальянской комедии Дель-арте.

Пантомима – это представление для глухонемых, где жесты заменяют слова. Жесты в пантомиме требуют максимального кипения чувств. Выразительность и одухотворенность каждого движения и жеста играют огромную роль в сценических постановках. Жест в сценической композиции – жест музыкальный. Он обусловлен не только мелодической, гармонической и темпоритмической структурой музыкального произведения, но прежде всего содержанием текста песни или роли, теми событиями, переживаниями, состоянием героя, которые в них заключены. Если композиция танца и каждая его комбинация строятся на основе закона драматургии, то и каждый выразительный

жест должен иметь свое начало, развитие и конец. Язык жеста – пластическая речь человека.

Сочинение пластического этюда на свободную тему.

Сочинение пластического этюда на заданную тему.

Тема 9. Постановка шоу-программ и театрализованных концертных программ.

Применение вокальной драматургии в постановке шоу-программ. Жанровое разнообразие шоу-программ. Музыкальное оформление как один из важнейших компонентов в работе постановщика театрализованных программ. Характеристика основных музыкальных форм: простая двухчастная форма, простая трехчастная форма, сложная двухчастная и трехчастные формы, рондо, сонатная форма. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Музыкальный стиль как эстетическая категория. Характеристика стилей классической музыки: барокко, классицизм, рококо, романтизм, импрессионизм. Стили эстрадной и джазовой музыки: спиричуэлс, блюз, регтайм, буги, свинг, баллада, боп, рогадессив. Третье течение: свободный джаз, рок, джаз-рок, диско, рэп и т.п.

Характеристика основных типов концертно-исполнительской деятельности: сборный, тематический, театрализованный. Виды концертов и их характеристика: дивертисмент, ревю, шоу, мюзик-холл, варьете, кабаре.

Пролог в постановке шоу. Пролог-вступление, пролог-экспозиция. Виды прологов: позывные, увертюра, музыкально-пластический плакат, музыкально-поэтическая композиция, музыкальный кино- / видео-пролог, эстрадное представление.

Составление композиционного и музыкального плана постановки театрализованного концерта.

Слуховой анализ музыкальных произведений.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

Проведение занятий в творческом объединении Шоу-группа «ВИТАМИНЫ» направлена на раскрытие творческих способностей детей.

В основном, проводятся практические занятия, которые строятся в форме сценических постановок песен, вокальных и танцевальных элементов номеров, подготовки к различным праздникам, литературно-музыкальным композициям, шоу-программам.

Вместе с детьми разрабатываются сценарии новогодних концертов, праздников.

Основными методами реализации данной программы можно считать:

- метод театрализации;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод работы «от простого к сложному»;
- 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 проходят изучение основ театрального искусства:

- культуры речи;
- сценического движения;
- работы над художественным образом;
- 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 сценических номеров – публичное выступление.

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение концертов, 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

- Актовый зал
- Танцевальный зал
- Кабинет музыки
- Пианино
- Звуковая аппаратура, микрофоны
- Магнитофон
- Музыкальный центр
- Мультимедийная установка, экран
- Декорации
- Театральные костюмы

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воловик Т. Педагогика и методика досуга (Текст)/ Т.Воловик , С. Воловик – М. :Просвещение, 2001.
2. Класный 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.
8. Дом, который построили «Мы». Авторская модель образовательного учреждения М., 2000 г.
9. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.
10. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.

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.