

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2009»
(ГБОУ Школа № 2009)

117041, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д.16, корп.1.

тел/ф: 495/717-19-45, 2009@edu.mos.ru

Принято на
педагогическом совете
Протокол № 1 от
« 28 » августа 2015 г

Директор ГБОУ Школы № 2009

Д.М.Гесслер

«28» августа 2015г

Приказ № 47/6 от 28 августа 2015г.

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
по предмету “Музыкальный театр-студия «Аризо»”
для детей 7-16 лет

Срок реализации программы: 5 лет

Составитель:

Педагог дополнительного образования: Даврененкова Наталья
Ивановна

г. Москва 2015 г.

Программа дополнительного образования детей музыкального театра-студии «Ариозо»

Возраст обучающихся – 7-16 лет

Срок реализации – 5 лет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа музыкального театра-студии «Ариозо» имеет **художественно-эстетическую направленность.**

В настоящее время, когда в обществе так высок престиж интеллекта и научного знания, художественно-эстетическое развитие детей призвано сформировать прагматический интерес к широкой образованности, создать её престиж и обаяние, способствовать развитию творческого потенциала личности. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Этим определяется **актуальность** данной образовательной программы.

Театр – искусство синтетическое. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, танца, живописи, литературы и актёрской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, формируют способность к соучастию, состраданию.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она ориентирована на удовлетворение общественной потребности в художественном образовании в системе образовательных учреждений с массовым контингентом обучающихся, в развитии коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребёнка, содействии социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности, выявлении и развитии задатков и творческих способностей школьников.

Основная цель обучения – дать возможность ребёнку познать себя, развить свои творческие способности через деятельность театрально-музыкального коллектива.

Новизна образовательной программы, реализуемой в работе творческого объединения, состоит:

– в реализации идеи эффективного развития творческой личности в

условиях сотворчества учащихся в разновозрастном творческом объединении;

– в синтетическом подходе к обучению детей и комплексному тематическому отбору репертуара в образовательных областях «театр» и «музыка»;

– в использовании арт-терапевтических методов и технологий в процессе занятий.

Задачи в области театрального искусства:

Обучающие:

– дать основы художественного анализа литературного произведения в процессе ознакомления со спецификой и историей сказочного жанра;

- знакомить детей с различными видами театрального искусства и театральной терминологией.

- учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или нафантазированными сюжетами.

Развивающие:

– содействовать развитию поэтического слуха в процессе восприятия, игр, инсценирования, различных форм сочинительства в разных жанрах;

– содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над техникой, интонацией, исполнением чтецких номеров;

– содействовать развитию сценических способностей детей (в плане соотношения интонационной и пластической выразительности образа, взаимодействия с партнёром, контакта со зрителем и т.д.);

- развивать воображение и веру в сценический вымысел;

Воспитательные:

– предоставить детям опыт эмоционально-творческих переживаний в процессе постановки и показа спектакля, организации театрализованно-досуговой деятельности.

- Воспитывать зрительскую культуру.

- Воспитывать доброжелательность и контактность в общении с людьми.

Задачи в области сценического движения:

Обучающие:

- научить основам сценического движения и сценического танца;
- упражнять детей в попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, до полной релаксации.
- учить детей использованию простых танцевальных движений в воплощении сценического материала.

Развивающие:

- развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом;
- развивать у детей навыки пластической импровизации, пантомимики;
- развивать у детей умение создавать образы живых существ с помощью пластических движений.
- совершенствовать двигательные способности детей, гибкость и выносливость.

Задачи в области основ вокального искусства:

Обучающие:

- дать детям основы вокально-технической культуры исполнения;
- учить владению певческим дыханием как важнейшим фактором голосообразования;
- добиться овладения звукообразованием, высокой вокальной позицией, различными способами звуковедения;

Развивающие:

- развивать у детей навыки чистой интонации на базе развития слуха;
- развивать музыкальную память
- развивать навыки совместной деятельности в коллективе

Воспитательные:

- воспитать у детей навыки эмоциональной выразительности исполнения, включающей в себя тембр, динамику, фразировку;
- воспитывать организованность, внимание, ответственность за коллективное творчество.
- формировать общую культуру личности ребёнка.

Задачи в области сценической речи:

Обучающие:

- Учить навыкам речевого дыхания.
- овладеть комплексом артикуляционной гимнастики
- учить строить диалоги с партнёрами на заданные темы.

Развивающие:

- улучшать дикцию, тренируя чёткое произношение гласных и согласных
- расширять диапазон и силу звучания голоса
- развивать умение пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния.

Воспитательные:

- формировать у детей грамотную речь, умение ясно выражать свои мысли.
- воспитывать культуру общения, умение вести диалог.

Программа рассчитана на работу с детьми 7-16 лет. Основная **форма обучения** - групповая. Группы формируются в соответствии с возрастом детей - 7-9лет,10-13лет, 14-16лет. Предполагаемое количество обучающихся – 8-12 человек в каждой группе.

Срок реализации программы

Программа предполагает **5 лет обучения на основе усложнения программного материала и технологий педагогической работы с детьми.**

Делится программа обучения на 4 блока:

Группа первого года обучения:

1. Актёрское мастерство и сценическое движение - 2 часа в неделю
(76 часов в год)
2. Сценическая речь и вокально-хоровое мастерство - 1 час в неделю
(38 часов в год)

Группа второго года обучения:

1. Актёрское мастерство — 1 часа в неделю (38 часов в год)
2. Сценическая речь — 1 час в неделю (38 часов в год)
3. Вокально-хоровое мастерство — 1 час в неделю (38 часов в год)

4. Сценическое движение — 1 час в неделю (38 часов в год)

Группа 3его года обучения

1. Актерское мастерство — 2 часа в неделю (76 часов в год)
2. Сценическая речь — 1 час в неделю (38 часов в год)
3. Вокально-хоровое мастерство — 1 час в неделю (38 часов в год)
4. Сценическое движение — 1 час в неделю (38 часов в год)

Группы 4го и 5ого года обучения

1. Актерское мастерство — 2 часа в неделю (76 ч в год)
2. Сценическая речь - 1 час в неделю (38 ч в год)
3. Вокально-хоровое мастерство — 2 часа в неделю (76 ч в год)
4. Сценическое движение — 1 час в неделю (38 ч в год)

Режим занятий

Продолжительность одного занятия — 1 час (45 минут — оргмомент, постановка цели и задачи, практическая деятельность, подведение итогов; 15 минут — отдых, проветривание помещения, индивидуальные консультации родителей)

Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки.

К концу 1 года обучения дети будут знать и уметь:

- уметь действовать согласованно.
- уметь выполнять на сцене свободно и естественно простейшие физические действия
- уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке
- уметь напрягать и расслаблять основные мышцы
- уметь двигаться в заданном ритме
 - знать и чётко произносить в разных темпах, шёпотом. беззвучно 8-10 скороговорок .
 - уметь строить простые диалоги

К концу 2 года обучения дети будут знать и уметь:

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики
- уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера
- уметь сочинять индивидуальный и групповой этюд на заданную тему
- уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и в разных позах
- знать и произносит в разных темпах 10-15 скороговорок
- уметь подбирать рифмы к заданным словам
- уметь составлять диалог между сказочными героями

К концу 3 года обучения дети будут знать и уметь:

- уметь переводить повествовательные тексты в драматические диалоги
- уметь сочинять рассказ от имени героя
- уметь создавать из заданной цепочки слов сюжетную линию
- уметь менять логику поведения в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств
- уметь выстраивать сквозное действие

К концу 4 года обучения дети будут знать и уметь:

- уметь переводить повествовательные тексты в драматические диалоги
- уметь сочинять рассказ от имени героя
- уметь создавать из заданной цепочки слов сюжетную линию
- уметь менять логику поведения в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств
- уметь выстраивать сквозное действие

- уметь подлинно, сиюминутно действовать на сцене

К концу 5 года обучения дети будут знать и уметь:

- уметь переводить повествовательные тексты в драматические диалоги
- уметь сочинять рассказ от имени героя
- уметь создавать из заданной цепочки слов сюжетную линию
- уметь менять логику поведения в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств
- уметь выстраивать сквозное действие
- уметь подлинно, сиюминутно действовать на сцене
- **уметь работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности.**

Формы контроля и подведения итогов:

Актерское мастерство и сценическая речь:

Диагностика:

- техники речи (артикуляция, дикция, орфоэпия, тембр, темп и т.д.);
- интонационной выразительности речи (способность к интонированию по образцу, по заданию, на основе образа);
- уровня развития исполнительских умений (на основе исполнения ребёнком художественного произведения);
- уровня моторно-двигательного развития (чувство ритма, пластика, координация движений);
- уровня коммуникативного и рефлексивного развития (в процессе беседы с ребёнком).

Основы вокально-певческого искусства

Диагностика музыкальных данных:

- слуха (определение количества и высоты звуков);
- ритма (повторение ритмических построений);
- голосовых данных (исполнение знакомой песни с сопровождением и без него);
- интонационно-слуховых данных (на основе доступного музыкального материала);
- музыкальной памяти (на основе небольших музыкальных

построений).

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, театрализация, досуг и т.д.). В качестве параметра определения достигнутых результатов служит уровень овладения художественными умениями (в сравнении с начальным) и творческие достижения каждого обучающегося.

Основы сценического движения и сценического танца

Диагностика:

- физического и соматического здоровья ребёнка;
- уровня развития двигательной координации и чувства ритма;
- готовности и умения воспроизвести танцевальные движения на предложенную музыку.

В качестве промежуточных результатов работы могут рассматриваться: подготовка сольных исполнительских номеров или отдельных групповых композиций; постановка музыкально-драматических спектаклей, подготовленных участниками объединения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН **Первый год обучения**

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Актёрское мастерство			
1.1.	Приёмы релаксации, концентрации, внимания, дыхания	-	6	6
1.2.	Органическое действие	-	6	6
1.3.	Взаимодействие в разных предполагаемых обстоятельствах.	-	6	6
1.4.	Работа актёра над образом	-	6	6
1.5	«Я» в предлагаемых обстоятельствах автора	-	6	6
	Всего:			30 часов
2	Сценическая речь			

2.1.	Освобождение голоса	-	9	9
2.2.	Артикуляционная гимнастика	-	6	6
2.3.	Речеголосовой тренинг	-	7	7
2.4.	Творческие игры со словом	-	6	6
	Всего:			28 часов
3.	Основы вокально-певческого искусства			
3.1.	Координационно-тренировочный комплекс	1	4	5
3.2.	Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, интонирования.	-	4	4
3.2.	Развитие навыков фразировки, тембровой и динамической выразительности вокального исполнительства	-	5	5
3.3.	Развитие навыков исполнительства в ансамбле	-	4	4
3.4.	Вокалотерапевтические упражнения	-	5	5
3.5.	Репетиционная часть	-	5	5
	Всего:			28 часов
4	Сценическое движение			
4.1	Координация движения	-	10	10
4.2	Движение и музыка	-	9	9
4.3	Пластика	-	9	9
	Всего:			28 часов
	Итого:			114 часов

Второй год обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Актёрское мастерство			

1.1.	Приёмы релаксации, концентрации, внимания, дыхания	2	6	8
1.2.	Органическое действие	-	6	6
1.3.	Взаимодействие в разных предполагаемых обстоятельствах.	-	8	8
1.4.	Работа актёра над образом	-	8	8
1.5.	«Я» в предлагаемых обстоятельствах автора	-	8	8
	Всего:			38 часов
2	Сценическая речь			
2.1.	Освобождение голоса	-	6	6
2.2.	Артикуляционная гимнастика	-	6	6
2.3.	Речеголосовой тренинг	-	12	12
2.4.	Творческие игры со словом	-	14	14
	Всего:			38 часов
3.	Основы вокально-певческого искусства			
3.1.	Координационно-тренировочный комплекс	2	8	10
3.2.	Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, интонирования.	-	4	4
3.2.	Развитие навыков фразировки, тембровой и динамической выразительности вокального исполнительства	-	4	4
3.3.	Развитие навыков исполнительства в ансамбле	-	4	4
3.4.	Вокалотерапевтические упражнения	-	6	6
3.5.	Репетиционная часть	-	10	10
	Всего:			38 часов
4	Сценическое движение			
4.1	Координация движения	-	10	10
4.2	Движение и музыка	-	14	14
4.3	Пластика	-	14	14
	Всего:			38 часов

	Итого:			152 ч
--	---------------	--	--	--------------

Третий год обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Актёрское мастерство			
1.1.	Приёмы релаксации, концентрации, внимания, дыхания	1	13	14
1.2.	Органическое действие	-	14	14
1.3.	Взаимодействие в разных предполагаемых обстоятельствах.	-	18	9
1.4.	Работа актёра над образом	-	16	16
1.5.	«Я» в предлагаемых обстоятельствах автора	-	14	14
	Всего:			76 часов
2	Сценическая речь			
2.1.	Освобождение голоса	-	6	6
2.2.	Артикуляционная гимнастика	-	4	4
2.3.	Речеголосовой тренинг	-	14	14
2.4.	Творческие игры со словом	-	14	14
	Всего:			38 часов
3.	Основы вокально-певческого искусства			
3.1.	Координационно-тренировочный комплекс	2	8	10
3.2.	Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, интонирования.	-	4	4
3.2.	Развитие навыков фразировки, тембровой и динамической выразительности вокального исполнительства	-	4	4
3.3.	Развитие навыков исполнительства в ансамбле	-	6	6
3.4.	Вокалотерапевтические упражнения	-	4	4
3.5.	Репетиционная часть	-	10	10
	Всего:			38

				часов
4	Сценическое движение			
4.1	Координация движения	-	6	6
4.2	Движение и музыка	-	14	14
4.3	Пластика	-	18	18
	Всего:			38 часов
	Итого:			190 часов

Четвертый год обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Актёрское мастерство			
1.1.	Приёмы релаксации, концентрации, внимания, дыхания	1	13	14
1.2.	Органическое действие	-	14	14
1.3.	Взаимодействие в разных предполагаемых обстоятельствах.	-	18	9
1.4.	Работа актёра над образом	-	16	16
1.5	«Я» в предлагаемых обстоятельствах автора	-	14	14
	Всего:			76 часов
2	Сценическая речь			
2.1.	Освобождение голоса	-	6	6
2.2.	Артикуляционная гимнастика	-	4	4
2.3.	Речеголосовой тренинг	-	14	14
2.4.	Творческие игры со словом	-	14	14
	Всего:			38 часов
3.	Основы вокально-певческого искусства			

3.1.	Координационно-тренировочный комплекс	2	18	20
3.2.	Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, интонирования.	-	8	8
3.2.	Развитие навыков фразировки, тембровой и динамической выразительности вокального исполнительства	-	8	8
3.3.	Развитие навыков исполнительства в ансамбле	-	12	12
3.4.	Вокалотерапевтические упражнения	-	8	8
3.5.	Репетиционная часть	-	20	20
	Всего:			76 часов
4	Сценическое движение			
4.1	Координация движения	-	6	6
4.2	Движение и музыка	-	14	14
4.3	Пластика	-	18	18
	Всего:			38 часов
	Итого:			228 часа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1ый год обучения.

Актёрское мастерство.

1.1Образвивающие игры:

Не только готовят ребёнка к художественной деятельности, но и способствуют более лёгкой адаптации детей в школьных условиях за счёт актуализации интеллектуальной и эмоционально-волевой деятельности. В играх необходимо создать непринуждённую атмосферу, подбадривать зажатых и скованных детей, не акцентировать внимание на промахах и ошибках. («Что ты слышишь?», упражнения с предметами, «Передай позу», «Телепаты», «Внимательные звери» и др.)

1.2Театральные игры:

Игры, развивающие главным образом воображение и фантазию. Они готовят детей к действию в сценических условиях. Прежде всего, это игры, упражнения и этюды, направленные на подлинность и целесообразность действия в предлагаемых обстоятельствах (« Одно и то же по-разному», «

Превращение предмета», « Превращение детей», этюды на разные темы)

1.3 Приёмы релаксации, концентрации, внимания, дыхания:

упражнения на развитие навыков речевого и певческого дыхания («дрессированные собачки», «мотоцикл»), релаксации («слушаем тишину»), концентрации внимания («невидимая нить», «весёлые обезьянки» и др.)

1.4 «Я» в предлагаемых обстоятельствах автора:

Упражнения на умение одни и те же действия в разных обстоятельствах выполнять по-разному («Кругосветное путешествие», Этюды по сказкам)

2. Сценическая речь.

2.1 Артикуляционная гимнастика: упражнения на развитие артикуляционного аппарата(зарядка для губ, языка, челюсти, шеи)

2.2 Освобождение голоса: упражнения на снятие голосовых зажимов через освобождение мышц тела («Квадраты и круги», «стрейч» Абрамова)

2.3 Речеголосовой тренинг: игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой («Больной зуб», «Колокольчики»)

Творческие игры со словом: упражнения на развитие образного мышления («Волшебная корзинка», «Придумай диалог» и др)

3. Основы вокально-певческого искусства.

3.1 Координационно-тренировочный комплекс. Упражнения, развивающие координацию между слухом и голосом, дающие нагрузку на различные группы мышц, участвующих в голосообразовании.

3.2 Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, интонирования, голосовых данных, певческого дыхания. Понятия певческой установки, дыхания, естественного и мягкого звука. Упражнения, формирующие чистоту интонации и ритмическую точность в попевах и детских песенках в пределах октавы.

3.3 Развитие навыков фразировки, тембровой и динамической выразительности вокального исполнительства. В упражнениях на развитие умений и навыков выразительного исполнения используется в основном детский фольклор (потешки, прибаутки. Заклички, игровые и колыбельные песни).

3.4 Развитие навыков исполнительства в ансамбле. Понятие унисона. Тренинг исполнения в ансамбле различной одноголосных произведений.

3.5 Вокалотерапевтические упражнения. Специально подобранные упражнения и песни, которые «тренируют» эмоциональный мир ребёнка, способствуя гармонизации личности с природной и социальной средой. Основой вокалотерапевтического комплекса являются принципы классического пения, в процессе которого происходит вибрационный массаж внутренних органов, стимулирующий их работу.

4. Сценическое движение.

4.1 Координация движения. Комплекс упражнений на ритмичность, быстроту реакции, выносливость, координацию движений («Поймай хлопок», «Ритмический этюд», «Голова или хвост»).

4.2. Движение и музыка. Упражнения направлены на развитие способности детей слышать музыку и выразить телом «художественно-смысловой образ» и свои внутренние эмоции («Зёрнышко», «В стране цветов», «Заколдованный лес», «Петя и волк» и др).

4.3. Пластика. Ритмопластический комплекс направлен на развитие двигательных способностей детей, мышечной свободы, развитие воображения («Насос и надувная кукла», «Конкурс лентяев», «Ползущие змеи», «Скульптор» и др)

2ой год обучения.

1. Актёрское мастерство.

1.1. Приёмы релаксации, концентрации, внимания, дыхания.

Выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие навыков речевого и певческого дыхания («игра со свечой», «мотоцикл» и др.), концентрации внимания («невидимая нить», «снежный ком», «зеркало – ёлочка», «лассо» и др.), релаксации («слушаем тишину», «взрыв» и др.)

1.2. Органическое действие

Выполнение упражнений, направленных на развитие способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию, на развитие навыков действия с воображаемыми предметами («Живой телефон», «Поваренная книга», «Чугунный шар», «Скульптор и глина», «Жизнь бабочки» и др.)

1.3. Взаимодействие в разных предполагаемых обстоятельствах.

Упражнения, направленные на умение согласовывать свои действия с

партнёрами, менять своё отношение к предметам, месту действия и партнёрам по игре («Снежный ком», « Запомни фотографию», « Переход», «Диалог ногами», «Диалог шеей» и др.).

1.4. Работа актёра над образом

1.5. «Я» в предлагаемых обстоятельствах автора.

Комплекс упражнений, направленный на развитие умения одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах по-разному (« печатная машинка», «одно и то же по-разному», этюды с нафантазированными обстоятельствами, этюды по сказкам).

2. Сценическая речь.

2.1. Освобождение голоса.

Комплекс упражнений, направленных на снятие голосовых зажимов через освобождение мышц тела (Разогрев суставов, «Квадраты и круги», «стрейч» Абрамова).

2.2. Артикуляционная гимнастика.

Комплекс упражнений на развитие артикуляционного аппарата (зарядка для губ, зарядка для шеи и челюсти, зарядка для языка).

2.3. Речеголосовой тренинг.

Понятие о технике и интонационной выразительности речи. Упражнения, направленные на свободу звучания голоса с мягкой атакой, расширение диапазона голоса, внимание к рождению звука («Бамбук», «Резиновый круг», «Антенна», «Разноцветный фонтан», «Этажи», «колокола», «оркестр» и др., скороговорки.)

2.4. Творческие игры со словом

Упражнения, направленные на развитие образного мышления, умение сочинять от имени другого существа или предмета (« вопрос – ответ», «Сказка по кругу», « Фантазии о...», « Расскажи сказку от имени героя» и др.)

3. Основы вокального-певческого искусства

«Искусству пения,
как и любому другому искусству,

должно предшествовать известное механическое умение». Гёте

Тема 3.1. Координационно-тренировочный комплекс направлен на равномерное развитие механизмов голосообразования, развитие координации между слухом и голосом. Упражнения этого комплекса дают дозированную тренировочную нагрузку на разные группы мышц, участвующих в голосообразовании, имеющую целью устранение неравномерности развития и подготовку к решению звуковысотных, динамических и тембровых задач.

Тема 3.2. Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, интонирования, голосовых данных, певческого дыхания. Выполнение комплекса упражнений, развивающих слух и чувство ритма, обеспечивающих чистоту интонирования, укрепляющих голосовые данные, тренирующие певческое дыхание.

Тема 3.3. Развитие навыков фразировки, тембровой и динамической выразительности вокального исполнительства. Отработка навыков фразировки, тембровой и динамической выразительности при исполнении вокальных номеров (или отрывков) различных жанров и стилей исполнения.

Тема 3.4. Развитие навыков исполнительства в ансамбле. Тренинг исполнения в ансамбле различных вокальных номеров.

Тема 3.5 Вокалотерапевтические упражнения предупреждают заболевания гортани, компенсируют вредные воздействия внешней среды на голос ребёнка и на организм в целом. Звуковые вибрации стимулируют обменные процессы в организме на уровне клетки, а благодаря ассоциативным связям, возникающим в процессе исполнения упражнений, улучшается и психическое состояние ребёнка.

Репетиционная часть. Тематический и сюжетный выбор музыкального спектакля. Разбор композиции спектакля, подбор исполнителей. Индивидуальная работа по разучиванию партий спектакля. Индивидуальные и групповые репетиции отдельных составных частей спектакля. Репетиции на сцене. Генеральная репетиция. Исполнение спектакля и его анализ.

4. Сценическое движение

4.1. Координация движения.

Упражнения на координацию движений требуют от учащихся сосредоточенности. Без координации не может быть выразительного движения.

Упражнения совершенствуют ощущение тела во времени и пространстве, развивают у учащихся внимание. Учащиеся должны научиться двигаться: в разных скоростях, но в одном темпе; в одной скорости, но в разных темпах; в одной скорости и в одном темпе. Тренировку координации начинают с простых упражнений, постепенно их усложняя («Неудобная поза», «Тень» и др).

4.2 Движение и музыка.

Комплекс упражнений, направленный на развитие способности детей слышать музыку и выражать телом внутренние эмоции (« Тело – звук», «Разная музыка – разное тело», «Персонаж и музыка», «Пластические импровизации» и др).

4.3. Пластика

Ритмопластический комплекс упражнений направлен на развитие двигательных способностей детей, развитие пластической выразительности, развитие воображения (« Марионетки», «Превращение части тела», « Разное тело в разной среде» и др.)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие эстетических способностей детей. Если игра для ребёнка – способ существования, то театральная игра – шаг к искусству, начало художественной деятельности.

Занятия могут быть построены по самым разным сценариям в зависимости от таких факторов, как время занятия, погодные условия, психическое состояние и настроение детей. Но можно выделить следующие **формы занятий**, которые используются в той или иной последовательности:

- *ознакомительное* (беседа, показ);
- *исполнительское* (тематическое или предметное);
- *творческое* (импровизационное, сочинительское, игровое);
- *комбинированное или комплексное*.

Ознакомительная форма занятия предполагает знакомство детей с различными аспектами той или иной области, направления, вида искусства, являющегося предметом образовательной и творческой деятельности объединения. Например, с направлением в искусстве (жанром, видом театрального, музыкального, изобразительного искусства), с особенностями конкретной исторической эпохи, отразившимися в истории искусства и т.д.

Показ (демонстрация, исполнение произведений искусства, сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве с музыкальным или театральным репертуаром.

Наиболее часто используемой в ознакомительном занятии формой является беседа – целенаправленно организованный и содержательно продуманный диалог с ведущей ролью педагога на заранее запланированную тему. Методика проведения беседы ориентирована на включение в разговор всей группы. Также в ходе беседы важно создать определенный «эмоциональный накал», транслируемый в первую очередь заинтересованной и эмоциональной позицией педагога. Результаты беседы должны использоваться в последующей работе и побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации по данной теме.

Исполнительская форма занятия занимает центральное место в деятельности музыкального театра-студии. Главной решаемой задачей в ней является развитие технических навыков и художественных способностей детей в исполнительской деятельности на разных ее этапах.

Подобные занятия могут быть тематическими или предметными, проводиться в коллективной или индивидуальной форме. Методические приёмы, используемые педагогом, должны обеспечить соблюдение пропорций технической, тренинговой и исполнительски-творческой деятельности детей в ходе занятия, создать эмоционально-образный настрой всех участников на совместную деятельность, обеспечить включение всех детей группы в процесс занятия на каждом отрезке времени в сочетании с индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Важно, чтобы в ходе занятия и после него педагог мог оценить деятельность детей с точки зрения динамики изменения их исполнительского роста, а также, чтобы и сами дети приобретали в ходе таких занятий навыки самооценки.

Предметное исполнительское занятие имеет достаточно чёткую внутреннюю структуру (разминка, тренинг, работа над закреплением старого материала, разучивание нового, оценка проведённой работы). Тематическое исполнительское занятие может иметь более свободную структуру, в нём комбинируются разные виды деятельности детей, оно (особенно при работе с младшими школьниками) имеет, чаще всего, игровую форму.

В *творческих формах занятия* создаются условия для развития общих и специальных творческих способностей детей на основе создания конкретных продуктов детского творчества (материального или духовного характера). Типовой структуры в этой форме не предполагается (независимо от возраста детей). Условно можно охарактеризовать занятия этого вида по преимущественно используемым приёмам и видам организации деятельности: импровизация, сочинительство, поисковая или творческая игра и т.д. (хотя они могут сочетаться и на одном занятии).

При *импровизационной форме* педагог направляет деятельность детей на ту или иную интерпретацию существующего произведения (исполнение его в определённом стиле, пародирование произведения и т.д.), чтобы выявить и развить способность ребёнка к импровизации. В другом случае перед детьми ставится задача сочинить или «досочинить» какое-либо произведение на определённую тему, сюжет. Такая работа может носить индивидуальный и коллективный характер.

Сходными по решаемым задачам являются игровые творческие занятия, где задаётся направленность игры (Игры на превращения, «Сказка наизнанку», «Скрипичный и басовый ключи поменялись местами», «Эхо», «Зоопарк» и т.д.).

Комбинированные и комплексные формы занятий решают задачи художественно-эстетического развития личности ребёнка в разных направлениях (музыка + театр, театр + изобразительная деятельность, музыка + литературное творчество и т.д.), являясь технологическим воплощением идеи синтеза искусств и арттерапевтического подхода в образовании. Такое занятие сочетает элементы разных форм и позволяет развивать разные личностные стороны участников музыкального театра-студии «Ариозо»

Важное место в методах работы объединения имеет *совместное проведение досуга*.

Досуговая работа способствует развитию интереса детей к занятиям, новому взгляду на товарищей по объединению и педагогов и осознанию своего единства, развитию эмоциональной и познавательной сферы и т.д.

Ведущей в досуговой работе является игровая деятельность в самом

широком смысле этого слова.

Условно по организационно-педагогическим особенностям можно выделить несколько видов досугов:

- досуг, подготовленный детьми творческого объединения под руководством педагогического коллектива;
- досуг, подготовленный самими детьми при активном участии педагогов;
- досуг, подготовленный педагогами объединения для детей;

Пожалуй, основным и самым действенным методом в работе театра-студии является **игра**:

- как средство обучения (учить, играя);
- как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и комфортной обстановки (отдыхаем, играя);
- как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих качеств личности (развиваем, играя);
- как средство коррекции (помогаем решать проблемы в игре);
- как средство и форма досуговой деятельности (развлекаемся в игре);
- как средство диагностики (раскрываемся в игре).

Требования к проведению игр:

- точность воспитательно-образовательной задачи;
- четкость объяснения правил и методики проведения игры;
- соответствие игры возрасту, уровню развития и интересам детей;
- соответствие игры общему направлению деятельности объединения и задачам конкретного занятия;
- эмоциональность и заинтересованность самого педагога в процессе игры;
- вариативность, повторяемость и сменность игрового репертуара.

Этапы и методика проведения игры:

- подготовка и «проигрывание» игры самим педагогом;
 - точное краткое объяснение правил;
 - игра с ведущей ролью (примером) педагога;
 - 2-3 повторения игры на одном занятии;
 - закрепление игры на последующих занятиях напоминанием основных правил;
 - введение новых вариантов игры на основе уже хорошо знакомой;
 - предложение детям выбирать игры из известного репертуара
- Особое место в методическом обеспечении деятельности театра-студии

занимает **тренинг** – специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, сконцентрированное на формировании и совершенствовании определенных умений, навыков и их комбинаций.

Тренинг используется для решения преимущественно обучающих и технических задач; кроме того, в работе студии возможно и целесообразно использование психологического тренинга как метода активного социально-психологического развития и обучения.

В последнем случае тренинг используется в целях совершенствования разных сторон личностного развития и в целях коррекции и преодоления проблем личностного развития.

Формы проведения тренингов могут быть различны (индивидуальные, парные, малыми группами и целыми группами объединения).

По ведущему способу (виду) деятельности тренинги можно подразделить на

– **технические** (используемые для отработки определенных движений, быстроты реакции, навыков, операций исполнительского мастерства и т.п.)

– **игровые** (используемые преимущественно в психотренингах – ролевые игры, психодрама, психогимнастика; либо сходные по задачам с техническими, но решающие их в игровой форме – особенно часто это необходимо в работе с детьми младшего возраста)

– **контактные** (связанные с отработкой умений обучающихся работать в паре или в ансамбле; в психотренингах – для решения задач коммуникативного развития и проблем в общении)

Основой любой тренинговой технологии обучающего характера является формирование устойчивого психо-динамического стереотипа на основе осмысленного многократного повторения определенной совокупности действий. При этом важен именно момент осмысленности, интереса к действию, который возникает из содержания и стиля постановки тренинговой задачи (иначе тренинг превращается в дрессуру). Поэтому и содержание тренинга, и его словесное и наглядное (при необходимости) оформление, и преподнесение детям должны быть тщательно продуманы, ярки, образны, эмоциональны и, конечно, результативны.

Исходя из этих требований, подбираются педагогические методы, которые приемлемы для всех дисциплин театрального воспитания:

- *метод полных нагрузок* превращает тренинг в цепь вытекающих одно

из другого упражнений, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь.

- *метод ступенчатого повышения нагрузок* предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения студийцами технологий.

- *метод игрового существования* является очень важным аспектом студийной работы, т.к. апеллирует к воображению ребёнка.

- *метод импровизации* даёт возможность выявить у ребёнка скрытый творческий потенциал, а так же провоцировать студийцев на контактность, открытость, позитивное отношение к себе, друг другу и окружающему миру.

Специфика работы театрально-музыкального творческого объединения также предполагает *определённую форму построения занятий*.

Каждое занятие целесообразно начинать с «технической части» – наработки навыков актёрской игры, сценического мастерства и вокальной техники (распевания). Продолжительность разминки от 20 до 40 минут, в зависимости от задач этапа работы коллектива и временных возможностей.

Структура и наполнение разминки

Часть разминки	Упражнения
<i>Моторная</i>	<ul style="list-style-type: none">• Для головы и шеи: наклоны, вращение, вытягивание• Плечи и руки: пожимание, вращение, стряхивания• Корпус: стрейч Абрамова, надувной мяч• Ноги: вращение, прыжки, приседания.• Ритмические упражнения (эхо, азбука Морзе...)• Упражнения на внимание (поймай хлопок, невидимая нить...)
<i>Артикуляционная</i>	<ul style="list-style-type: none">• Разминка для губ и челюстей: весёлый пяточок• Для языка: вкусная конфета, уколы, вытягивание• Вибрации с постукиванием кончиками пальцев.
<i>Дикционная</i>	<ul style="list-style-type: none">• А-о-у-и-ы + слоги• Контрастные гласные + скороговорки• Скороговорки с ритмическими рисунками
<i>Вокальная</i>	<ul style="list-style-type: none">• Дыхательная гимнастика Стрельников• Вокальный комплекс Емельянова• Звукоподражания

<i>Пластическая</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Этюды по темам • ритмопластические этюды • Игры (ниточка, шар, канат, зеркало, тень, кошки, лепка)
---------------------	--

Требования к проведению разминки:

- Темп.
- Мотивированность учащихся.
- Эмоциональный подъём.
- Соотнесение с общими задачами на данном этапе работы объединения.
- Индивидуальный и дифференцированный подход.
- Включение в каждую часть задач импровизационного, творческого, партнерского характера.

С самого начала обучения актёрскому мастерству необходимо развивать у учащихся «чувство локтя». Театр – искусство коллективное. Поэтому данные упражнения целесообразны не только на начальном этапе, но и на протяжении всего периода обучения как средство собрать внимание, мобилизовать, разделить на творческие команды группу перед началом занятия, репетиции.

Все театральные-игровые упражнения строятся согласно нескольким принципам:

- игрового самочувствия
- от простого к сложному
- от фантазирования к созданию образа.

В любом упражнении рекомендуется, кроме того, выделять и фиксировать трёхчастную структуру. Это поможет детям впоследствии освоить основной композиционный закон: начало – середина – конец. На языке драматургии: завязка – кульминация – развязка. На языке движения: фиксация – откат – посыл. На языке актёрского мастерства: увидел – оценил – действую. Эта триада, в идеале, должна войти в привычку, зафиксироваться на уровне мышечных реакций. Выполняя любое действие, отдельный актёр или весь ансамбль должен проходить все эти стадии последовательно, не пропуская ни одной, как на уровне элементарного физического движения, так и на уровне исполнения целой пьесы.

Важнейшим элементом театра является мысль-действие,

раскрываемая посредством *слова*. За последние годы много сделано в сфере изучения механизмов речи, слуха, голосообразования. В основу приёмов работы над дыханием, слухом и речью легли работы врачей – ларингологов, психологов, физиологов. Это позволило найти наиболее верный путь к освоению правильного, полного дыхания, к умению самостоятельно работать над совершенствованием своего речевого аппарата, снимать мышечные зажимы.

С первых же занятий у учащегося надо вырабатывать острый слух, способный подмечать ошибки, отклонения от нормы звучания. Для этого существует **тренинг**. Он состоит из нескольких разделов:

- *разогрев тела* (квадраты и круги головой, шеей, руками, ногами, бёдрами)
- *дыхательный комплекс* («поклонение солнцу», «Тряпичная кукла», «Арлекин» и др.) От того, как дышит актёр, зависит красота, сила, лёгкость его голоса, мелодичность речи.

- *вибрационный массаж* с ног до головы открытой ладонью (представляем, что руки – это веники в бане)

- *рождение звука*. Важно, чтобы ученик представлял себе технологию звукоизвлечения. Упражнения помогают включить воображение и умозрительно передвигать звук в своём теле и пространстве («Бамбук», «Фонарь», «Антенна», «Орган» и др.).

Продолжением тренинговых упражнений является работа над текстом – логика речи, взаимодействие партнёров, общение со слушателями. Необходимо подбирать тексты, которые не только обладают высокой художественной ценностью, но и будят фантазию. Отобранный текст целесообразно читать не спеша, сначала про себя, а затем вслух. Необходимо осмыслить этот текст, определить событийный ряд, отношение к этим событиям персонажа и исполнителя, выстроить линию действия и попытаться добиться от учащегося органичной жизни в заданных условиях. После осмысления текста необходимо освоить технику перемены темпоритма, а так же правильно распределить логические паузы и логические ударения.

Значительное место в методике развития сценических способностей учащихся занимает **тренинг пластики**.

Пластика (пластичность) в искусстве – художественная выразительность объёмной формы, достигаемая за счет эмоциональности, образной убедительности, внутренней смысловой наполненности скульптурной формы, а в театральной педагогике:

- средство физического совершенствования организма ребёнка;
- раздел основ актерского мастерства;
- одно из выразительных средств сценического действия.

Основная задача занятий пластикой в театральной педагогике – гармонизация взаимодействия тела, разума и эмоций человека и его взаимодействий с миром.

Упражнения и игры на развитие пластических способностей очень нравятся детям, несут необходимую для них эмоциональную и образно-смысловую нагрузку (дают возможность то отдохнуть, то сосредоточиться, то подвигаться). Их можно весьма органично и продуктивно сочетать с дыхательной и артикуляционной гимнастикой, этюдами на бессловесное действие; они дают детям возможность творчески, выразительно проявить себя и увидеть другого; наконец, в них решается множество специальных задач развития сценических способностей детей (чувства ритма, контакта с партнером, чувства меры и т.д.).

В работе с детьми могут использоваться как подвижные игры с постепенно усложняющимся пластическим компонентом правил («Море», «Испорченный телефон» и т.д.), так и специальные упражнения и этюды.

В занятиях по пластике решаются задачи:

- физический и эмоциональный разогрев;
- концентрация внимания;
- релаксация, расслабление;
- координация движений и равновесие;
- освоение пространства;
- создание образа.

Для развития пластики используется так же целый комплекс упражнений:

Упражнения на релаксацию

- расслабление-напряжение (полное расслабление чередуется с максимальным напряжением всего тела или отдельных частей)
- разные материалы (превращаем тело в песок, глину, металл, воду и т. д.
- марионетки (за воображаемые нити двигаем партнёра) и др.

Упражнения на внимание

- точка (сосредоточение внимания на своём теле, дыхании, стуке сердца)
- превращение части тела (любая часть тела превращается в один предмет, а само тело в другой) и др.

Упражнения на координацию

- неудобная поза (принять очень неудобную позу и как можно дольше в ней удерживаться)
- тень (повторять за партнёром все его движения) и др.

Движение и музыка

- стоп-кадр (под ритмичную музыку смена положения тела на сильную долю)
- персонаж и музыка (под музыку найти движения тела, похожие на пластику выбранного персонажа)
- пластические импровизации.

Упражнения на освоение пространства

- Заполнение пространства (движение по залу на равном расстоянии, меняя скорость и свойства пространства)
- Импульс (один партнёр – шарик, второй заставляет его летать в разных направлениях) и др.

В процессе пластических занятий следует добиваться того, чтобы ребёнок фиксировал (на уровне пластики тела) свои открытия, осознавал, что он делает. Из их пластических фантазий можно составить композицию и показать зрителям.

Условия реализации программы

В театре-студии 3 подгруппы – группа начинающего уровня (1-3 классы), группа среднего уровня (4-6 классы) и группа повышенного уровня (7-9 классы). Занятия в группе начинающего уровня проводятся 3 часа в неделю, среднего уровня — 5 часов в неделю, повышенного уровня — 6 часов в неделю.

Предполагается активное включение родителей в образовательный процесс и организацию досуговой деятельности объединения. Коллектив музыкального театра-студии «Ариозо» может участвовать в организации и проведении массовых мероприятий школы и округа; творческих конкурсах самодеятельных объединений.

Материально-технические условия: для занятий необходимо наличие двух просторных, светлых помещений одновременно для занятий театром и музыкой. Техническое оснащение занятий: музыкальные инструменты (фортепиано); видеоаппаратура, аудиоаппаратура, фонограммы; костюмы и

элементы реквизита.

Примерный репертуарный перечень

Литературно-драматический материал

1. Маршак С. «Кошкин дом», «Дом, который построил Джек», «Сказка о глупом мышонке», «Двенадцать месяцев» и др. стихи.
2. Михалков С. «А что у вас?», «Одна рифма».
3. Остер Г. «Вредные советы» и др. стихи.
4. Сеф Р. «Ключ от сказки» и др. стихи.
5. Самойлов Д. «Жил-был слонёнок», «Слонёнок идет учиться».
6. Синявский Б. «Веселая кванпания» и др. стихи.
7. Успенский Э. «Память» и др. стихи.
8. Хармс Д. «Врун», «Очень-очень вкусный пирог», «Кораблик».
9. Чуковский К. «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Айболит» «Котауси и мауси», «Телефон»; др. стихи и загадки.
10. «Волк и семеро козлят» – по мотивам народной сказки и сказки Ю. Энтина.
11. «Бременские музыканты» - по мотивам сказки братьев Гримм
12. «Красная Шапочка» – по мотивам сказки Ш. Перро.
13. «Маленький принц» - по мотивам сказки А. Экзюпери
14. «Дюймовочка» - по мотивам сказки Г.Х.Андерсена

Песенно-музыкальный репертуар

1. Гладков Г. «Бременские музыканты»
2. Гладков Гр. «А может быть, ворона...»
3. Паулс Р. «Алфавит» и др. песни.
4. Крылатов Е. «Крылатые качели» и др. песни.
5. Рыбников Ю. – Энтин Ю. «Волк и семеро козлят»..
6. Соснин С. «Стрекоза и муравей» и др музыкальные спектакли.
7. Шайдулова Г. «Солнышко в ладошках» (сборник песен)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для педагога

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – М., 1998.
2. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972
3. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их

творческого развития. – М., 1998.

4. Буров А.Г. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре
5. Волконский С. Выразительный человек
6. Гагай В.В. Диагностика творческих способностей. – Шадринск, 1997.
7. Голендеев В.Н. Учение К.С. Станиславского о сценическом слове. – Л., 1990.
8. Дюлен Ш. Воспоминания и заметки актера. – М., 1958.
9. Ершова А.П. Режиссура урока. – М., 1994.
10. Иванов В.Д. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989.
11. Исаенко В.П. Игры наших детей. – М., 1996.
12. Кнебель М.О. О действенном анализе театра и роли. В помощь театральной самодеятельности. – М., 1961.
13. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голом и его воспитание. – М., 1985.
14. Кон И. Психология творчества. – М., 1986.
15. Коршунов А. Теория отражения и творчество. – М., 1971.
16. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М., 1986.
17. Лук А. Психология творчества. – М., 1982.
18. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. – М., 1979.
19. Мелик-Пашаев А. Педагогика искусства и творческие способности. – М., 1981.
20. Музыка и движение. Вып. 1. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М., 1981.
21. Музыка и движение. Вып. 2. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М., 1983.
22. Музыка и движение. Вып. 3. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М., 1984.
23. Никифорова О.А. Исследования по психологии художественного творчества. – М., 1972.
24. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М., 1976.
25. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. – М., 1987.
26. Руднева С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. – М., 1972.
27. Румнев И. О пантомиме. – М., 1964
28. Сац Н.И. Дети приходят в театр. – М., 1985.
29. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собр. соч. в восьми томах. – М., 1954-1961. – Т. 2. – М., 1954
30. Художественное творчество и ребёнок. – Л., 1972.
31. Чистякова М. Психогимнастика. – М., 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. Королева Е. Музыка в стихах и картинках. – М., 1994.
3. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М., 1991.
4. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников. – М., 1983.
5. Смирнова Н.И. И ... оживают куклы. – М., 1982.
6. Стрельцова Л. Литература и фантазия. – М., 1982.
7. Театр. Творчество. Дети. – М., 1995.
8. Юдина Е. Азбука музыкально-творческого саморазвития. – М., 1994.
9. Художественная литература, рекомендуемая в соответствии с текущим репертуаром.