

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2030»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 2030
_____ /Н.П.Рябкова /
Приказ № _____
от «___» _____ 2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Направленность: художественная

Уровень: ознакомительный

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Возраст обучающихся: от 8 до 18 лет

Срок реализации программы: 4 года

Автор: Очеретяный Василий Петрович,
педагог дополнительного образования,
актер, режиссер.

г. МОСКВА, 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа имеет художественно - эстетическую направленность и предназначена для осуществления последовательного развития обучающихся в театральном коллективе «Музыкальный театр», желающих познакомиться с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью языка действий, с возможностями его использования, чтобы выявить свой творческий потенциал.

Театральные занятия своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способны помочь обучающимся раздвинуть рамки в постижении реальности этого мира, заразить добром, желанием делиться своим творчеством, умением слышать других, развиваться (разумеется, с помощью опытных и творческих педагогов).

Отличительные особенности и актуальность настоящей программы заключается в комплексном подходе раскрытия и развития творческих способностей обучающихся, так как именно в музыкальном театре творческая личность развивается наиболее разнопланово. Ведь помимо занятий сценической речью и актерским мастерством (что есть в любом театральном коллективе), в музыкальном театре обязательны занятия вокалом и хоровым ансамблем, а также пластикой или танцем.

Театр – искусство коллективное. И очень важно для педагога донести эту истину до обучающихся. Ведь актер, играя во многоролевом спектакле, не сможет в одиночку «сделать» спектакль, но провалить спектакль, где занято много актеров, в одиночку можно «с большим успехом». Поэтому в театральном коллективе важна атмосфера взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки.

Обучение воспитанников по программе «Музыкальный театр» тесно связано с программами по литературе общеобразовательной школы, так как знания, обретенные на занятиях, применяются при изучении литературных произведений в том или ином классе.

Занятия вокалом приобщают обучающихся к музыкальной культуре, расширяя кругозор, развивая слух, голос и дыхание.

Постановка танцев и сценического движения помогает развитию пластичности, чувства ритма, координации движений.

Новизна настоящей программы заключается в том, что она разработана автором на основе собственного актерского, режиссерского и педагогического опыта.

Автором разработан дидактический материал для разных возрастов обучающихся для занятий сценической речью.

Подобраны, с учетом возраста обучающихся, упражнения по актерскому мастерству и сценическому движению, развивающие внимание, координацию движений и пластику.

Педагогами-вокалистами подобраны упражнения, развивающие слух и голос.

Новизна заключается и в активной методике обучения, позволяющей проводить занятия в игровой форме с постоянной сменой деятельности, что вызывает интерес, положительные эмоции и увлеченность.

Отличительными особенностями данной программы являются:

- Активное использование игровой деятельности для организации творческого процесса - значительная часть практических занятий.

Так как игра наиболее свойственна детям, через неё происходит освоение материала. С помощью игры творческие законы становятся привычкой, подсознанием.

Создание художественного образа - процесс очень сложный. Работа над ролью приносит и большую творческую радость, и, в то же время, несет с собой «муки творчества», требует длительных поисков, непрерывного, серьезного труда. Не все обучающиеся проходят этот путь быстро и легко. И здесь крайне важно для педагога создать атмосферу терпимости, доброжелательности к «чужому» творчеству.

- При необходимости проводятся индивидуальные занятия, в которых учитываются особенности каждого обучающегося. В некоторых случаях – это индивидуальная работа по устранению дефектов речи, в других – подготовка к исполнению роли (индивидуальное разучивание сольных вокальных партий или танцев).

Спектакль является результатом сложной и многогранной работы. Кроме режиссера, актеров, в его создании принимают участие хормейстеры, концертмейстеры, педагоги сценического движения и танца, плюс грим, костюмы, свет и т.д.

Все компоненты спектакля должны находиться в таком гармоническом единстве, в такой степени слаженности, чтобы спектакль звучал, как единый оркестр.

И в этом смысле **специфика предмета** заключается в том, что авторитет и слово педагога-режиссера, педагога-вокалиста, педагога-пластика должны быть беспрекословными. Ведь только в их воображении художественный образ спектакля, как итог работы, существует целостно.

Но режиссерский диктат хорош только во взрослых профессиональных театрах. Г.А.Товстоногов говорил, что «театр строится на растоптанных самолюбиях».

В театре же, где играют дети, этот тезис неприемлем. Дети в режиссере-педагоге должны видеть не только непререкаемого лидера, но, что гораздо важнее, старшего, более опытного коллегу по творчеству, который, в силу своего опыта и умения, делится своими знаниями, помогая постичь азы мастерства своим младшим по творческому цеху коллегам

Маленький артист должен доверять педагогу, раскрывая перед ним свое дарование. А доверие надо уметь заслужить не только возрастом и стажем работы, но, прежде всего, пониманием, добром и поддержкой маленькой личности.

«Талан не дремлет - он спит в каждом», - сказал однажды зарубежный сатирик. А наша задача, задача педагогов дополнительного образования, этот талант разбудить, развить и сохранить со всей чуткостью и уважением к нему.

Настоящая программа практически бессрочна, ибо и профессиональные, и начинающие актеры, приступая к новой работе, проходят один и тот же путь – от полного незнания, до выхода на премьеру в готовом спектакле. И профессиональные, и начинающие актеры, приступая к новому спектаклю, равны. Поэтому влиться в театральный коллектив можно с любого года обучения.

Однако, специфика музыкального театра такова, что требует от начинающих большего количества времени для занятий вокалом и речью, и, естественно, исполнения менее значимых ролей. Находясь на сцене рядом с более опытными «артистами», новички «подсматривают», желая не отставать, учатся не только у педагога, но и у них актерскому мастерству, что значительно ускоряет процесс обучения. В этом огромное преимущество театра, в котором опытные актеры и новички на «старте» равны. И это во многом исключает ревность, зависть и высокомерие, что крайне важно для воспитания в детском театральном коллективе.

Занятия по настоящей программе проводятся 2 раза в неделю по 3 часа и совмещают как теоретический, так и практический материал. При производственной необходимости проводятся дополнительные репетиции, обычно перед выпуском спектакля, фестивалями или выездными выступлениями.

Цели курса:

- Формирование базовой системы знаний и навыков в области культуры речи
вокала
музыки
ритма и пластики
элементов актерского мастерства

Задачи курса:

Образовательные:

- Освоение и совершенствование речевого аппарата
- Изучение единого общепринятого литературного языка
Знакомство с литературными и музыкальными произведениями
исполнение
 - постановка дыхания;
 - постановка голоса;
 - понимание литературного и музыкального материала
 - отработка дикции и четкости речи в драматургическом и певческом материале
 - знакомство с основами риторики (поскольку творческая работа предполагает диалог)
 - расширение границ памяти и кругозора
- знакомство и освоение основ сценического движения и танца
- знакомство и освоение этики поведения различных исторических эпох, исторические, народные танцы, манеры поведения
- индивидуальный подбор ролей для каждого исполнителя.

Развивающие:

- Развитие образного мышления, эмоциональной и телесной памяти, работа над навыками актёрского, чтецкого, вокального, танцевального мастерства
 - формирование выразительности и образности речи
 - формирование «полетности голоса» и звукового посыла
 - тренировка эмоциональности чувств
 - развитие пластической выразительности и чувства ритма
 - развитие воображения, фантазии, яркого образного видения мира

Воспитательные:

- адаптация (не бояться аудитории, избавление от различных комплексов)
- воспитание адекватной и объективной оценки себя и других
- умение общаться в повседневной жизни, а также с залом и со слушателями, зрителями
- уважение и терпимость к окружающим
- умение сопереживать, сочувствовать, помогать и поддерживать

Формы и методы занятий:

В процессе обучения используются традиционные формы: беседы, разъяснения, споры, а также активные творческие формы – ролевые игры, актерские этюды, инсценировки.

Используются проблемные и поисковые методы обучения.

Разнообразие методов и форм даёт возможность полнее раскрыть содержание программы и выявить индивидуальные творческие способности обучающихся, выявить особо одаренных воспитанников.

Ожидаемые результаты изучения данной образовательной программы.

После начального этапа обучения обучающиеся должны знать:

- по технике речи - артикуляционную гимнастику, дикционные упражнения, дыхательные упражнения, голосовые упражнения
- по актерскому мастерству – упражнения, развивающие внимание, сценическое общение
- по вокалу – упражнения распевки, диафрагмальное дыхание, интонирование
- по сценическому движению и танцу – упражнения, развивающие координацию движений, чувство ритма.

Кроме того, учащиеся **должны уметь:**

- сознательно выполнять те или иные упражнения, развивающие голосовой и речевой аппарат
- владеть голосовыми регистрами
- владеть темпо-ритмом
- владеть дыханием
- владеть координацией движений.
-

На следующих этапах обучения учащиеся должны **знать и уметь применять:**

- литературное произношение, орфоэпию
- нотный и певческий материал
- драматургию, взятую к постановке
- танцы или пластические этюды
- все составляющие компоненты музыкального спектакля - грим, костюмы, свет, мизансцены и т.д.
- публично исполнять произведения с учетом накопленных за период обучения знаний.

Механизм оценки получаемых знаний

Оценивая образовательные результаты, учитываются: полнота освоения изученного материала, умение применять полученные знания и навыки на практике.

Используются также и специфические критерии:

- эмоциональное воздействие на зрителей
- умение войти в художественный образ и раскрыть его.

Входной контроль проводится при зачислении обучающегося в объединение (коллектив) и проходит в виде прослушивания и собеседования, нацеленного на возможность выстраивать взаимоотношения и планировать работу педагога с учетом индивидуальных личностных качеств и творческих данных воспитанника.

Текущий контроль производится в процессе собеседований, практических занятий и репетиций регулярно. Причём, во многом ученики оценивают друг друга сами, указывая на допущенные ошибки или высказывая пожелания. Причем, очень важно, чтобы педагог выстроил взаимоотношения в коллективе так, чтобы замечания и критика друг друга высказывались только в доброжелательной и уважительной форме, направленной на созидание.

Для педагогов, работающих в объединении музыкальный театр, необходимо строить образовательный процесс так, чтобы каждый обучающийся знал весь материал, а не только свою роль, свой текст, свой танец.

Во-первых, это рождает здоровую творческую соревновательность в коллективе. Во-вторых, облегчает работу педагога в случае болезни или выбывания из коллектива того или иного исполнителя. «Все знают все» - должно стать принципом обучения.

Такой принцип дает неожиданные, зачастую положительные результаты.

Важный момент в стимулировании творческой и познавательной активности и оценке знаний – репетиции и открытые уроки для родителей, проводимые на разных этапах обучения. На открытых показательных занятиях педагог разъясняет родителям целесообразность и необходимость упражнений, что даёт им возможность контролировать детей при самостоятельной подготовке, поскольку занятия театром требуют постоянного внимания к себе и контролю со стороны. Только при этих условиях результат будет быстрым и ощутимым.

Каждому педагогу, работающему над спектаклем в детском театре, необходимо привлекать к совместному творчеству родителей. Обращаясь за помощью в подготовке костюмов, реквизита, декораций, опытный педагог привлекает к совместному творчеству детей и родителей, делая процесс воспитания более эффективным и доверительным. В таком коллективе, где все работают на результат, возникает творческая атмосфера студийности, взаимопонимания. Где и педагог, и родители не диктаторы, а собеседники и коллеги по творчеству.

Итоговый контроль - исполнение обучающимися музыкального спектакля. Яркость и выразительность в исполнении ролей. При этом не нужно делать акцент на исполнителей главных ролей. В спектакле все исполнители работают на результат. Тем более, если все знают всё, то в любой момент возможны замены, которые пройдут безболезненно для спектакля. В таких

условиях каждый обучающийся чувствует себя в равной степени ответственным за результат работы – спектакля.

При оценке результативности образовательной деятельности обучающихся учитывается участие детей в различных мероприятиях: фестивалях, концертах, благотворительных выступлениях.

Учебно-тематический план

Уроки театра отличает гибкость, возможность отталкиваться от интересов и потребностей самих учеников, учитывая особенности того или иного возраста, степени одаренности и развития каждого ученика.

Одной из идей программы по предмету «Театр» является постоянное усложнение материала от игр через импровизации к спектаклям на литературном и музыкальном материале.

Одни задания в программе являются модификацией уже известных в театральной педагогике актерских упражнений, другие основаны на экспериментальных психологических методах, на собственном опыте педагогов, работающих в сфере дополнительного образования.

Большая роль в формировании художественных способностей школьников отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся.

Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и непринужденность приспособления к сценической условности. Тренинг способствует развитию пластических качеств психики и отзывчивости нервной системы. Обучающийся максимально приближается к своему неповторимому «Я», к условиям подлинного выражения себя, как творческой индивидуальности.

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, - обязательное условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Первый год обучения можно назвать классом адаптации (от лат. *adaptare* - приспособлять), т.е. приспособлением организма, органов чувств к окружающим условиям.

В программе использованы как проверенные и популярные в работе с детьми изобретения и наработки, так и авторские находки педагогов дополнительного образования.

Учебно-тематический план в театральном коллективе можно составить весьма условно, так как в постановке спектакля теоретический материал и практическое применение неразрывны.

Более того, каждая новая работа требует своего учебно-тематического плана.

Это зависит от многих причин:

- прежде всего, это жанр произведения: опера, оперетта, мюзикл или феерия
- от количества действующих лиц
- от сложности музыкального материала и его объема
- от постановки танцев, пантомим или пластических этюдов, и т.д.

Однако, многолетний опыт работы в детском музыкальном театре показывает общую закономерность в постановке музыкального спектакля. А именно: если работу над постановкой условно разделить на **3** части, то тематическое планирование и этапы работы будут выглядеть так:

1

Застольный период

Это, в основном, теоретический этап, во время которого идет подробный разбор пьесы и ролей. Определяются задачи и сверхзадачи, выстраивается событийный ряд.

Идет назначение и пробы на роли.

Проходит читка по ролям, во время которой ведется работа над текстами и речью.

Идут поиски характера и характерности персонажей.

Начинается разбор и разучивание музыкального материала.

После застольного периода у обучающихся в воображении должен сложиться образ спектакля целиком и место каждого исполнителя в нем. Завершается застольный период проигрыванием спектакля за столом. Исполняется, так называемый радиоспектакль.

2

Репетиционно-постановочный период

Самый сложный, самый длительный и кропотливый этап работы в постановке спектакля. В репетиционном помещении проходит мизансценирование, постановка драматических сцен. Параллельно разучиваются хоровые и сольные музыкальные номера, после чего на площадке идет их постановка. На этом же этапе к постановке подключаются постановщики пластики и танцев.

На этом же этапе идет подбор и изготовление костюмов, реквизита, декораций. Здесь необходимо начинать привлекать к помощи родителей. Многие с большим удовольствием откликаются на просьбы о содействии в подготовке спектакля. Ведь в повседневной жизни не каждый связан с творчеством. И свои нереализованные творческие способности проявляют в театре, оказывая неоценимую помощь и театру, и педагогам и, прежде всего, своим детям.

Заканчивается этот этап работы так называемым черновым прогоном. По сути, играется спектакль в деталях костюмов, с реквизитом и в условной выгородке. На черновой прогон приглашается узкий круг зрителей, ведь это только полработы. После прогона устраивается обсуждение увиденного. Во

время обсуждения педагогу-режиссеру необходимо поставить границы, чтобы разговор не превратился в умильный восторг (ведь каждый ребенок для своих родителей самый лучший и талантливый, и это нормально), а стал критическим и созидательным. «Что у нас хорошо - мы знаем сами. А вы подскажите, что непонятно и плохо, и мы это исправим».

3

Период выпуска спектакля

Самый филигранный этап работы. Уже все всё знают, уходят неуверенность и зажим.

На этом этапе идет оттачивание движений в пластике, в исполнении музыкальных партий. В исполнении ролей рождаются импровизации, которые заставляют спектакль «задышать», стать органичным и естественным.

В этот период завершается работа над ролями, вокалом, танцами, реквизитом, костюмами и оформлением. Проводится постановка света и световые репетиции, прогоны.

На генеральный, последний прогон, опять приглашаются родители, и опять проводится обсуждение. Это так называемый в театре «спектакль для мам и пап».

Сопричастность к творчеству родители видят на сцене, т.к. помогали в изготовлении костюмов, реквизита и декораций. Видят, что постановщики прислушались к их замечаниям и пожеланиям. Подобное приобщение к

творчеству дает возможность родителям заниматься воспитанием на более высоком, дружеском и уважительном уровне общения.

Заканчивается последний этап премьерой. Спектакль начинает жить своей жизнью, начинается его прокат. А для педагогов - период поисков новой постановки, и все возвращается «на круги своя».

Как уже неоднократно отмечалось, **творческий процесс нельзя загнать** в узкие рамки какой-либо программы, он гораздо сложнее и многограннее. В конечном счете, все зависит от самого педагога, как творца. Не следует бояться экспериментировать - метод проб и ошибок в данном случае действенен.

В современной ситуации, когда уже нет одинаковых учебников, школ, классов, представляется возможным рассчитывать на творчество, вернее, на сотворчество с педагогами, работающими, в частности, в музыкальном театре. Необходимо исходить из интересов детей, их потребностей. В работе над любым произведением необходимо учитывать индивидуальность и возможности каждого. Отсюда один этап можно пройти легко и быстро, а на другом задержаться.

Все вышесказанное требует не исполнительского подхода, а созидательной деятельности. В каждом случае по-разному.

Не надо бояться искать, пробовать и творить, отталкиваясь от данного материала, и идти дальше.

Учебно-тематический план

№ п/п	Разделы	Теория Кол-во часов	Практика Кол-во часов	Всего часов
1.	<p>Застольный период Разбор ролей, определение задач и сверхзадач ролей и спектакля, выстраивание событийного ряда. Пробы на роли. Читка по ролям. Разучивание музыкального материала, хоровых и сольных партий. Проигрывание спектакля за столом</p>	30	30	60
2.	<p>Репетиционно- постановочный период. Мизансценирование, постановка пластических номеров и танцев. Подбор и изготовление костюмов и реквизита. Черновые прогоны</p>	20	70	90
3.	<p>Период выпуска спектакля Финальный этап работы над ролями, костюмами, реквизитом и декорациями. Окончательная доводка драматических сцен, музыкальных вокальных номеров, пластики и танцев. Генеральные прогоны. Премьера</p>	10	56	66

	В каникулярный период посещение театров и мастер-классов			
	Итого:	60	156	216

Итоговый контроль

Как уже отмечалось, после премьеры начинается прокат спектакля. Отсюда и итоговый контроль:

- участие коллектива в различных театральных фестивалях, где итог работы оценивает профессиональное жюри
- индивидуальное участие обучающихся в вокальных конкурсах и конкурсах чтецов
- различные выступления, в том числе и благотворительные, где результаты оцениваются зрительскими аудиториями

Методическое обеспечение программы.

Программа «Музыкальный театр» включает в себя теоретические и разнообразные практические занятия. Основным является, конечно, практический раздел, т.к. театр - это творчество публичное. Практика необходима обучающимся как для лучшего усвоения теоретического материала, так и для формирования умений и навыков общения, как в повседневной жизни, так и при публичных выступлениях, на которых обучающиеся играют различные роли, соответствующие их творческим данным, способствующие творческому раскрытию личности.

Театральные занятия дают каждому обучающемуся ощущение хозяина своих собственных сил и возможностей.

В жизни, по сравнению со сценической деятельностью, человеческая активность может быть занижена. Игра, как особая форма человеческих взаимоотношений, требует предельной мобилизации сознания и интуиции. Легкость игры не означает подлинного отсутствия усилий. Постановка игровых задач при воспроизведении модели коммуникативного акта нацелена на развитие инициативы, смелости, смекалки обучающихся.

Практические этапы работы ориентированы на развитие памяти, воображения, образного мышления, пластичности, эмоциональности, яркости и выразительности.

Выше отмечалось, что важным аспектом обучения является проведение открытых уроков, репетиций и прогонов, а также участие обучающихся в различных мероприятиях, в ходе которых обсуждаются и анализируются результаты каждого обучающегося - успехи и неудачи выступления.

На каждом занятии применяются, в разных сочетаниях, индивидуальные, групповые и коллективные формы занятий, в соответствии с производственной необходимостью постановки спектакля.

Занятия проводятся в открытом режиме, что позволяет всем желающим, в том числе родителям, присутствовать на них, а также высказывать свои отзывы и впечатления. Подобное построение занятий позволяет добиваться более быстрых и весомых результатов.

Методическим подкреплением настоящей программы могут служить образовательные программы педагогов-специалистов:

- сценическая речь
- хоровое и сольное пение
- сценическое движение и танец.
-

Техническое оснащение.

Для проведения занятий необходимо: наличие репетиционной базы, фортепиано. На последнем этапе сдачи спектакля – сцена, свет.

Список литературы

1. Топорков В. «О технике актера», М., «Искусство», 1954
2. Кнебель М.И. «Слово в творчестве актёра», М., «Искусство», 1954
3. Руднева Е.Е. «Выразительное чтение», М., Учпедгиз, 1954
4. Школьников С. «Искусство грима», Минск, 1980
5. Аникеева Н.П. «Воспитание игрой. Книга для учителя», М., «Просвещение», 1987
6. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники», М., «Искусство», 1967
7. Захава Б.Л. «Мастерство актера и режиссера», М., 1978
8. Кнебель М.И. «Поэзия педагогики», М., 1984
9. Товстоногов Г.А. «О профессии режиссера», М., 1968
10. Эфрос А.В. «Профессия: режиссер» М., 1979
11. Вопросы режиссуры самодеятельного детского театра, Л., ЛГИК, 1988
12. Режиссер работает в школе: теоретическая и методическая проблемы, НИИ ХВ, М. 1991
13. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера», М., «Искусство», 1986
14. Ершова А., Бутаков Б. «Актерская грамота – подросткам», М., Просвещение, 1994
15. Кох И. «Основы сценического движения», М., «Искусство», 1970
16. Бронников А. «Театральные световые эффекты», М., «Искусство», 1962