

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
Гимназия ДВФУ

Принято решением
Педагогического совета
Протокол №1 от 25.08.23г.
СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по ДО

 О.А.Колесникова

УТВЕРЖДАЮ
Директор Гимназии ДВФУ
 Н.Г.Каплина

«25» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Детский музыкальный театр
«Жемчужина»

Срок реализации 2023 – 2024 учебный год
Учитель: Бочуля Мария Сергеевна

Владивосток – 2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Очевидная и неотложная гуманизация образования ведет к тому, что постепенно утверждается новое понимание значения искусства в формировании личности ребенка.

В настоящее время самым распространенным видом музыкальной деятельности является хоровое пение. Как показывают исследования Т.В. Нагорной, введение в хоровые занятия с учащимися элементов актерской игры эффективно влияет на развитие их воображения, творческого мышления, а, следовательно, и музыкального восприятия, стимулирует развитие вокально-исполнительских навыков, делает занятия более эмоциональными и увлекательными. Театр – совершенно особое восприятие окружающего мира. Он дает возможность детям познать мир, познать себя, почувствовать других.

Органично сочетает певческую и театрально-сценическую деятельность одна из наиболее доступных и эффективных форм работы – постановка детских опер. Участие в постановке музыкального спектакля – это не только пение, но и пластические и мимические движения, речь, танец, игра на музыкальных инструментах и, конечно, перевоплощение. Сущность этого вида деятельности довольно точно отражает термин «музыкально-театральная».

В основе музыкально-театральной деятельности лежит сценическое действие. Непреодолимую и естественную склонность ребенка к театральной игре подмечали многие педагоги, психологи, театральные режиссеры.

Музыкально-театральная деятельность тесно связана с оперой – синтетическим жанром искусства. Адресуясь одновременно к комплексу анализаторов, музыкальный образ здесь дается в наиболее наглядной и конкретной форме, обогащаясь всевозможными ассоциациями и внемузыкальными представлениями.

Участвуя в постановке музыкального спектакля, ребенок оказывается в проблемной ситуации: найти в собственном действии адекватное отражение данному музыкальному образу. Это стимулирует его предметно-познавательную деятельность, в которой трансформируется и осмысливается значение средств

музыкальной выразительности, что в свою очередь выполняет важнейшую функцию «ввода» ребенка в семантическую систему музыки.

ЦЕЛЬ КУРСА

- Подготовить учащихся к творческой работе на сцене, дать им знания по истории русского театра, по театральной атрибутике, по терминологии и специфическим особенностям ДМТ;
- воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих выразительность пластики, речи и вокала будущего актера.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- развитие личности ребенка в процессе занятий театром;
- формирование отношения к искусству как к источнику возникновения диалога культур;
- развитие творческого художественно-образного мышления;
- освоение разных типов общения;
- формирование и реализация навыков коллективной работы.

В программе присутствует *принцип инкрустации*, который помогает создать целостный урок театра, где разные виды искусства создают художественный образ мира. Какая бы тема ни разворачивалась на уроке, данный принцип помогает на фоне театральной деятельности создавать музыкальные живописные, хореографические образы в их взаимодействии. И помогает решать следующие задачи:

- придумывать смену практической деятельности ребенка;
- проводить индивидуальную работу;
- предоставлять возможность ребенку оставаться в роли «зрителя», оставаться наедине с самим собой (что очень важно на первых уроках);
- решать дидактические задачи.

Используя *принцип «сквозного развития»* (термин театральной системы К.С.Станиславского) мы предполагаем, что каждый урок театра есть урок-спектакль, со своей режиссурой, со своим жанром, со своим основным конфликтом. По педагогическим задачам можно выделить следующие разновидности урока:

- ✓ урок – вступление;
- ✓ урок – репетиция;
- ✓ урок – бенефис;
- ✓ урок – подарок;
- ✓ урок – спектакль;
- ✓ урок – обобщение.

Программа обобщающих уроков строится по усмотрению учителя и желанию ребят. Желательно обобщающие уроки проводить в форме экскурсий в театр, что помогает установить тесную связь между школой и театром.

Нельзя уроки театра превращать в уроки театроведения, но и нельзя отрицать, что знания основных терминов, знания основных законов развития жанра необходимы. Поэтому в программе предусмотрено, что ребята выступают на уроке не только в качестве исполнителей, но и учатся быть настоящими зрителями.

СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕАТРУ СЛЕДУЮЩАЯ:

- начальный или вводный этап;
- разминочный или игровой этап;
- репетиционный или театральный этап.

На начальном (вводном) этапе даются сведения о театральной истории, терминологии, о разных видах и формах театрального действия, о бутафории, о строении сцены, о декорациях и т.д.

В разминочный (игровой) этап входят всевозможные упражнения для разминки артикуляционного аппарата, пластики, для развития фантазии и т.д.

Количество и сложность упражнений зависит от возрастных особенностей детей, от их степени подготовки, от целей и задач постановки.

Репетиционный этап – собственно постановка спектакля.

Распределение нагрузки происходит следующим образом:

Общее число учащихся студии делится на две группы: младшую и старшую (подобно разделению на группы в хоре), каждая из которых занимается по 2 часа в неделю.

Группы	Четверть	Часы
1,2	I	20
1,2	II	16
1,2	III	22
1,2	IV	18

Форма отчетности – демонстрация в конце каждого учебного года музыкального спектакля.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема:	Кол- час-в неделю
1. Введение. Традиции русского драматического и музыкального театра.	беседа
2. Синтетическая природа музыкального театра. Профессии в театре.	беседа
3. Сценическая речь: речевая культура актера, дикция и орфоэпия, логика речи.	2
4. Сценическое движение.	3
5. Работа актера: мышечное напряжение, творческая фантазия, сценическое отношение, сценическое действие, сценическая задача, сценическое чувство, сценическое общение.	1
6. Работа над ролью. Внутренняя и внешняя характерность.	5
7. Костюм, грим, бутафория – неотъемлемые части художественного образа.	1
8. Сцены из опер, водевилей и т.д.	1
9. Вокальная работа над образом.	6

Чему научаться дети и чему могут научиться.

В результате курса обучения учащиеся должны знать:

- краткую историю русского музыкального театра;
- жанры музыкального театра;
- специальную терминологию.

Также они должны уметь:

- правильно произносить текст ролей;
- создавать вокальную характеристику образа;
- работать в ансамбле с партнерами по спектаклю;
- пользоваться гримом, костюмом, бутафорией;
- методически верно и убедительно играть роль в детском музыкальном спектакле.

В основе программы лежит принцип опоры на творческий метод, *принцип интеграции* – взаимопроникновения искусств – вокального, хорового, театрального, хореографического, декламационного и т.д.

Планируемые результаты обучения

Личностными результатами изучения являются следующие умения:

- осознание роли музыки в жизни человека и роли хорового исполнительства в музыкальном воспитании;
- эмоциональное восприятие музыкальных произведений;
- понимание эмоций других людей, сочувствие и сопереживание;
- умение высказывать своё отношение к исполняемым произведениям.

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные:

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. Определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- осуществлять анализ исполняемого.

Коммуникативные:

- умение слушать товарища;
- уметь анализировать своё исполнение и принимать оценку других товарищей;

Познавательные:

- умение осуществлять поиск для выполнения учебных заданий;
- умение сравнивать свои успехи с успехами друзей;
- адекватно воспринимать исполняемые музыкальные произведения.

Предметные:

- умение воспринимать исполняемые произведения и выражать своё отношение к нему;
- развитие художественного вкуса к хоровому исполнительству;
- развитие эмоционального отношения к исполняемому произведению;
- умение передавать в своём исполнении музыкальные образы.

СОДЕРЖАНИЕ

Детский музыкальный театр – дисциплина, включающая общеразвивающие, корригирующие, импровизационные методы обучения. Она тесно связана со всеми предметами художественного направления – с изобразительным искусством, с литературой, с музыкой и пением, с мировой художественной культурой.

Театр древности. Греция. Италия. Театр средневековья. Русский ярмарочный театр. Скоморохи. Крепостной театр, городской, государственный театр на Руси. Комическая опера, водевиль.

Синтетическая природа музыкального театра. Спектакль – результат коллективного творчества актеров, музыкантов, художников, балетмейстеров, рабочих сцены, рабочих пошивочного, обувного цехов. Знакомство с различными профессиями в театре.

Сценическая речь. Основной задачей раздела является подготовка актера, режиссера, чтеца, руководителя театра к владению выразительной, логически четкой, эмоциональной литературной речью с хорошей дикцией и гибким голосом широкого диапазона.

Дыхание и голос. Освобождение от мышечных зажимов, развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, координация между речевым дыханием и звуком с учетом возрастных особенностей. Тональная связь с партнером. Дикция, выявление речевых недостатков, работа над их устранением. Тренировка речевого аппарата в разных темпах.

Орфоэпия. Ударение в слове. Усвоение правил орфоэпии на примерах литературных текстов вокальных произведений. Постоянное исправление бытовых ошибок и диалектизмов.

Работа над текстом стихов, ролей. Правила логического чтения текста: такт, паузы, знаки препинания. Логические ударения в речевом такте, главные и второстепенные ударения. Вводные слова обращения. Чтение с листа. Стилистические особенности отдельных авторов.

Актерская техника. Сценическая простота и правда чувств на сцене – результат работы актера над собой. Искренность – первое необходимое свойство

актера. Развитие 5 органов чувств – органов внимания. Понятие и осознание законов жизненного поведения и перенесение их на сцену.

Сценическое действие. Актер – «действующий» тот, кто действует. Сцена не копирует жизнь, она подчеркивает, преувеличивает черты характера. Задача актера – создание сценического образа путем воспроизведения действий человека.

Работа над ролью. Наблюдательность – важнейшее средство актера. Изучение биографии роли, эпохи, социального происхождения, поиски походки, жеста, тембра голоса, манеры выражения чувств. Поиски основных черт характера героя.

Внутренняя и внешняя характерность. Внешняя – профессия, черты ярко выраженные; внутренняя – в глазах, в отношении к окружению. Глаза – зеркало души.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Задачи – устранение чрезмерного мышечного зажима, воспитание ритмичности и музыкальности, освоение действенного жеста. Приобретение навыков работы в историческом костюме и с атрибутами. Занятия должны проходить при участии квалифицированного пианиста.

Пластика античности. Четкость, торжественность. Античный поклон – рука вверх, приседание на колено.

Пластика России 16-17 веков. Богатые бояре, тяжелые толстые костюмы, походка животом вперед, руки под бок, медленно. Боярыня в окружении свиты. Походка лебедушки, мелкий шаг, задранный подбородок, живот подтянут, руки вдоль туловища, взор опущен вниз. Троекратный поцелуй.

Испания, Италия 16 век. Царство католицизма. Женщина замурована – высокий ворот, тяжелый бархат, парча, шлейф, закрыты даже руки. Костюм мужчины: каблуки, жабо, кружева; в 17 веке много воюют – сапоги с ботфортами, походка на широко расставленных ногах, жесткая, неуклюжая.

18 век. Франция. Людовик 14. Парики, украшения у мужчин, поклоны. У женщин кринолин, вычурность, веера, шляпы, перья, жеманность. В движении – изящность, грациозность.

В России наблюдается насаждение культуры Западной Европы Петром I - поклоны, реверансы, книксены.

19 век – плавный переход из 18 века; освобождение от манерности, офицерский поклон, фрак.

ГРИМ

Каждому, рушившему посвятить себя сцене известно, что гримировка составляет один из главных предметов изучения сценического искусства. Хороший грим облегчает игру самому артисту и способствует успеху.

Цельность художественного впечатления достигается лишь совместительством хорошего грима с осмысленной мимикой. Умение приспособить свою мимику к задуманному гриму и наоборот – одно из важных обстоятельств; вот почему надо избегать большого количества красок на лице – грим по возможности должен быть упрощен. При слишком бледном гриме лицо кажется мертвым, при слишком резком гриме портится впечатление от игры, лишая лицо возможности передавать душевное состояние.

В зависимости от того, какой персонаж предстоит играть, накладывается общий тон. Далее на него наносятся оттеночные краски.

Характерным отличием детского лица является особая белизна и нежность кожи, неяркие узкие изогнутые брови и правильный яркий маленький рот. Глаза детям обычно или совсем не подводят, или подводят слегка синей краской, румянят мало.

ПОСТАНОВКА ДЕТСКОЙ ОПЕРЫ

Начинается работа по постановке детской оперы со знакомства ребят с выбранным произведением. При этом важно заинтересовать, увлечь учеников

эмоциональным рассказом, исполнением отдельных фрагментов. Дальнейшая работа проводится по нескольким этапам.

I. Анализ содержания оперы: выделение основной мысли, анализ драматургического развития, беседа о действующих лицах, обсуждение костюмов, декораций.

Для этого учитель еще раз исполняет оперу со всеми музыкальными номерами. После беседы распределяются роли, учитываются и желания учеников. На одну роль выбираются несколько исполнителей: каждый учащийся будет солистом в одном из спектаклей, в других же он будет участвовать в хоровых, пантомимических, танцевальных сценах. Первое занятие завершается разучиванием хора или общей песенки.

II. Работа с исполнителями (группами исполнителей) главных ролей.

Сложность этого этапа состоит в том, что учитель не может репетировать одновременно со всеми ребятами. Поэтому такие занятия нужно начинать и заканчивать разучиванием общих эпизодов и сцен. Учащимся, не задействованным в данный момент в репетиции, поручается изготовление костюмов и декораций.

Разучивание вокальных партий с детьми необходимо сочетать со сценическими движениями, давая при этом ребенку возможность импровизировать и придумывать их самому, поскольку любое скопированное движение исполняется напряженно и неестественно. Учителю важно сориентировать исполнителя в воображаемой ситуации, чаще апеллировать к его эмоциональному и жизненному опыту, активизируя фантазию и воображение.

Наличие на сцене партнера стимулирует эмоции и творчество ребенка, поэтому по мере усвоения вокальной партии нужно сразу же переходить к выстраиванию мизансцен, ансамблевых эпизодов.

III. Репетиционные прогоны, генеральная репетиция.

Этот этап помогает юным исполнителям освоиться и закрепиться в общей драматургической линии спектакля. Приступить к нему можно сразу, как только будут отработаны сольные и ансамблевые сцены, при этом обязательно

использовать элементы костюмов и декораций. Во время прогонов учитель может менять состав исполнителей, тем самым проверяя их готовность и активизируя работу всех детей без исключения.

Как только подберется состав исполнителей для премьеры, спектакль нужно показывать зрителям. Участие же в спектакле усиливает желание ребенка быть солистом, а скованным и нерешительным детям, тем, у кого еще не все получается в вокально-техническом и эмоционально-исполнительском плане, придает активность и уверенность.

В процессе хорового пения сложились организационные, методические, педагогические и творческие основы комплексного осуществления учебной и воспитательной работы. Объясняется это не только «синтетической» природой самой профессии дирижера-хормейстера, но и значительным удельным весом в хоровом репертуаре *синтетических жанров* – оперы, оперетты, мюзикла, музыкального спектакля, песенного фольклора и т.д. Педагог, который преступает к работе над детским музыкальным спектаклем: он же является дирижером-постановщиком, следовательно, должен обладать музыкально-театральным мышлением. Между тем, основы музыкально-театрального мышления необходимы и каждому участнику хора, призванному активно участвовать в творческом процессе, всемерно содействуя реализации дирижерского замысла. Речь идет о более широком распространении вдохновляющего детей творческого общения в действии, основанном на синтезе музыкально-театрального искусства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

№ п/п	Жанр	Название произведения	Автор музыки	Автор литературного текста
1	Детская опера в 2 картинах с епилогом	Лесные чудеса	В. Герчика	В.Викторова
2	Лирическая опера в=1д	Песенка в лесу	Р.Бойко	Я.Акима
3	Опера-игра для детей по мотивам сказки	Муха-цокотуха	М.Красев	К.Чуковский
4	Рок-опера для детей	Кукареку	В.Корги	В.Корги
5	Музыкальная сказка	Площадь картонных часов	В. Шаинского	Я.Яхнина
6	Музыкальная сказка	Гадкий утенок	А.Крылов	Г.Крылова
7	Музыкальная сказка	Истории кота Филофея	Я.Дубравин	В.Зимина
8	Музыкальная сказка	Золушка	А.Спадавеккиа	Ш.Перро.
9	Музыкальная сказка	Требуется волк	А.Берtram	Ю.Николаев
10	Музыкальная сказка	Морской узел (Девчонка - капитан)	А.Берtram	В.Степанов
11	Рок – сказка	Волк и семеро козлят	Н.Рыбников	
12	Водевиль	Наши добрые соседи	Л.Олифиренко	Л.Олифиренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СКОРОГОВОРКИ

От топота копыт пыль по полу летит.

Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.

В Луку Клим луком кинул.

Съел молодец 33 пирога с пирогом да все с творогом.

Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваси.

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.

Купи кипу пик.

Чешуя из щучки, щетина у чушки.

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.

Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку.

Осип охрип, Архип осип.

Около кола колокола.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.

Карл у Клары украл кораллы.

Кто хочет разговаривать, тот будет выговаривать все правильно и внятно, чтобы было все понятно. Мы будем разговаривать и будем выговаривать так правильно и внятно, чтобы было всем понятно.

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ЗАЖИМА. ТРЕНИНГ.

1. Левое плечо к мочке уха – правая нога поднимается на носок от пола, правое плечо – левая нога. 8 раз.
2. Напрягать (зажимать) мышцы спины. 8 раз.
3. Кисти рук лежат на коленях. Потрясти кистями вперед, вверх, потрясти наверху, а затем сбросить с кистей рук «воду», условно вниз. 4 раза.
4. Открыть руки в стороны (через 1 позицию) и как бы переливать силу из правой руки в левую и наоборот. 4 раза.
5. «Полетать» - махать руками как крыльями. 4-8 раз.
6. Обнять себя как можно дальше. 4 раза.
7. Вытянуть руки вперед, затем повернуть кисти рук наружу (как бы зачерпывая), а затем вовнутрь. 4 раза.
8. Широко открыть пальцы рук и: «схватить», «царапац», «веер». По 4 раза.
9. Соединить кисти рук и: «красить», «гладить», «полоскать». По 4 раза.
10. Поднять «груз» с пола.
11. Отмахивать от себя перышко, муху.

Примечание.

Упражнения можно делать как сидя, так и стоя, желательно под музыкальное сопровождение.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

1. Авров Д. Спектакль и зритель. М., Просвещение, 1985.
2. Алянский Ю. Азбука театра. Л., Детская литература, 1986.
3. Белкин А. Русские скоморохи. М., 1975.
4. Вербицкая А. Основы сценического движения. М., 1975.
5. Вербовая Н., Урнова В. Искусство речи. М., 1977.
6. Выготский Л. Психология искусства. М., 1965.
7. Ках И. Основы сценического движения. М., 1975.
8. Климовский В. Мы идем за кулисы. М., 1982.
9. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. М., 1978.
- 10.Кудинова Г. ОТ водевиля до мюзикла. М., Советский композитор, 1986.
- 11.Немеровский А. Пластиическая выразительность актера.
- 12.Покровский Б. Об оперной режиссуре.
- 13.Рапопорт И. Работа актера. М., 1974.
- 14.Ремез Ю. Рассказы о театре. М., Искусство, 1985.
- 15.Савкова З. Как сделать голос сценичным. М., Искусство, 1977.
- 16.Сац Н. На пути к прекрасному. М., Знание, 1986.
- 17.Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 1951.
- 18.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1951.
- 19.Сценическая речь. Под редакцией И.Козляниковой. М., 1977.
- 20.Эфрос А. Репетиция – любовь моя.