Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска
Государственное учреждение образования
«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
по образованию администрации
Ленинского района г. Минска
_____ Н.Г. Кучинская
« ____ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Центр
дополнительного образования
детей и молодёжи «Маяк» г.Минска»
_____ Е.М. Михайлиди
« ____ » _____ 2023 г.

Программа
кружка «Театр мюзикла»
(художественный профиль, базовый уровень изучения
образовательной области «Театр»)

Разработчик:
Кузнецова Юлия Олеговна,
педагог дополнительного образования
без квалификационной категории

Методическое сопровождение:
Шаченок Ирина Александровна,
методист высшей квалификационной
категории

Возраст учащихся – 8-13 лет
Срок реализации программы – 1 год

РЕКОМЕНДОВАНА
на заседании методического совета
от « ____ » _____ 2023 г.
протокол № _____

Минск 2023

Пояснительная записка

Программа имеет художественную направленность и ориентирована на развитие личности учащегося, формирование и развитие его творческих способностей, удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптации к жизни в обществе, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию.

Театр – это симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Средствами художественного творчества в театре решаются задачи повышения общей культуры учащихся.

Программа кружка «Театр мюзикла» состоит из следующих разделов: история театрального искусства; основы актёрского мастерства; основы сценической речи; основы сценического движения, репетиционно-постановочная работа; спектакли, выступления и концерты; воспитательная работа и социально значимая деятельность.

Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является как отдельно взятый человек, так и творческий коллектив. В результате совместной творческой работы создаются представления или спектакли. Поэтому процесс коллективной подготовки спектакля, где у каждого учащегося своя творческая задача, дает возможность подросткам заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Репетиционный процесс вырабатывает у учащихся не только определенные навыки и умения для конкретного спектакля, но и формирует у учащихся такие волевые качества как целеустремленность и трудолюбие.

Сценическое искусство оказывает огромное влияние на эстетическое воспитание, формирование вкусов и поступков учащихся. Театр способен формировать характер юного зрителя, его отношение к действительности. Занятия театральным искусством в силу своей специфики создают предпосылки для многостороннего развития личности, для определения дальнейшего жизненного пути.

Театр – одно из наиболее ярких, эмоционально насыщенных форм эстетического воспитания реальности. Театральные занятия воспитывают общественную активность, стремление и потребность в творческой отдаче полученных знаний и умений. Они развивают наблюдательность, фантазию, учат образному восприятию окружающего мира.

Учащиеся воспринимают события, происходящие на сцене, со всей серьёзностью (особенно если играют их сверстники). Через понимание театра можно привить любовь к литературе, музыке и другим видам искусства, так или иначе связанным с театром.

Занятия в театральном коллективе, как никакие другие, являются одним из важнейших этапов социализации личности учащегося, позволяют учащимся развивать ценные качества общения и раскрытия индивидуальности.

Программа кружка «Театр мюзикла» разработана на основании типовой программы дополнительного образования детей и молодёжи художественного

профиля, утверждённой Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 123 от 06.09.2017 года.

Цель: формирование активной творческой личности средствами театрального искусства.

Задачи:

обучающие:

– ознакомить с историей театрального искусства и специальной терминологией;

– знакомить с основами актёрского мастерства, сценической речи, сценического движения и вокального искусства;

– обучать базовым навыкам, техникам и приёмам театрального творчества;

– обучать умению выражать эмоционально-зримые образы посредством импровизаций, специальных упражнений и этюдов;

развивающие:

– развивать устойчивый интерес к театральному творчеству, потенциальные возможности каждого участника театрального коллектива;

– развивать общую культуру личности, сценическую культуру, коммуникативную культуру, моральные качества учащихся;

– развивать эмоционально-волевую сферу личности, образное мышление, воображение, фантазию, творческие способности;

– развивать сценическую культуру;

воспитательные:

– формировать ценностное отношение к искусству;

– воспитывать художественный вкус, сценическую культуру, умение работать в коллективе;

– воспитывать творческую личность, ориентированную на активное познание мира и участие в жизни общества;

– воспитывать чувство ответственности и дисциплину, самостоятельность, целеустремлённость, инициативность;

– воспитывать чувство любви, гордости за себя и свою Родину, уважение к достижениям своей страны.

Процесс обучения учащихся в объединении по интересам основывается на следующих принципах:

– принцип актуальности;

– принцип целенаправленности;

– принцип индивидуальности;

– принцип доступности;

– принцип последовательности;

– принцип систематичности;

– принцип связи теории с практикой;

– принцип результативности.

Программа предназначена для учащихся младшего и среднего школьного возраста и рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся – 8-13 лет.

Количество учебных часов в год – 36 часов. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу. Наполняемость групп – не менее 12 человек.

Количество учебных часов в год – 72 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 учебных часа либо 2 раза в неделю по 1 учебному часу. Наполняемость групп – не менее 12 человек.

Количество учебных часов в год – 144 часа. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Наполняемость групп – не менее 12 человек.

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости от запросов учащихся и их родителей, педагогической нагрузки педагога дополнительного образования.

Санитарно-гигиенические требования

Важным условием реализации программы является выполнение санитарно-гигиенических норм и регулярное проведение бесед по мерам безопасности на занятиях объединения по интересам.

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525), требованиям безопасного пребывания учащихся, пожарной безопасности.

Материально-техническое обеспечение:

- танцевальный зал;
- зеркала;
- аудио- и видеоматериалы;
- музыкальный центр;
- ноутбук.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов / тем	Количество часов			Количество часов			Количество часов		
		Всего часов	Теоретических	Практических	Всего часов	Теоретических	Практических	Всего часов	Теоретических	Практических
	Вводное занятие	1	1	-	1	1	-	2	2	-
1	Основы актёрского мастерства	6	2	4	12	4	8	24	8	16
2	Основы сценической речи	6	2	4	12	4	8	24	8	16
3	Основы сценического движения	6	2	4	12	4	8	24	8	16
4	Основы вокального искусства	6	2	4	12	4	8	24	8	16
5	Репетиционно-постановочная работа	4	2	2	10	2	8	20	6	14

6	Спектакли. Выступления. Концерты	2	-	2	4	-	4	8	-	8
7	История театрального искусства	2	1	1	4	2	2	8	4	4
8	Воспитательная работа и социально значимая деятельность	2	-	2	4	-	4	8	-	8
	Итоговое занятие	1	-	1	1	-	1	2	-	2
	Итого:	36	12	24	72	21	51	144	44	100

Содержание программы

Вводное занятие. Ознакомление с программой кружка, содержанием работы. Режим занятий. Цель и задачи. Прослушивание учащихся с целью выявления индивидуальных данных. Установка правил общения в группе. Знакомство с правилами театрального этикета. Правила безопасного поведения.

1. Основы актёрского мастерства

Знакомство с основными понятиями: «театр», «сцена», «актёр». Знакомство со специальной терминологией: «сценический образ», «мимика», «речь», «движение», «перевоплощение». Словарь юного актёра. Сценическое внимание, сценическая свобода, сценическая вера, сценическое действие.

Практические занятия. Специальные упражнения и техники для развития актёрского мастерства. Актёрский тренинг. Сценическое внимание. Освобождение мышц. Сценическая вера, наивность. Развитие воображения. Сценические задачи и сверхзадача. Характер и характерность. Общение и взаимодействие. Развитие ассоциативного мышления. Этюды, наблюдения, импровизации. Мизансценирование. Отрывки из литературных произведений. Мини-спектакли.

2. Основы сценической речи

Знакомство с основными понятиями: «сценическая речь», «монолог», «диалог», «дикция», «интонация», «голосоведение». Знакомство со специальной терминологией.

Практические занятия. Специальные упражнения и техники для развития сценической речи. Речевой тренинг. Артикуляционная гимнастика. Постановка правильного дыхания. Дыхательные упражнения. Дикция. Дикционные упражнения для развития правильной речи. Орфоэпия. Развитие интонационной выразительности, силы голоса и полётности. Игровые тренинги. Голосоведение. Речь в движении. Речедвигательная координация. Работа над текстом.

3. Основы сценического движения

Знакомство с основными понятиями: «координация», «равновесие», «ритмопластика», «акробатика». Знакомство со специальной терминологией.

Практические занятия. Специальные упражнения и техники для развития сценического движения. Тренинг. Развитие координации. Равновесие.

Снятие мышечного напряжения, зажима. Ритмика. Темпо-ритм. Развитие музыкально-ритмического восприятия. Развитие общей моторики. Основы хореографии. Движение и музыка. Освоение пространства. Ритмопластика. Пластические техники. Пластические этюды. Пластический образ. Техника падений. Элементы акробатики. Телесно-ориентированная психотехника актёра. Работа с предметом. Освоение костюмов разных эпох.

4. Основы вокального искусства

Музыкальная грамота. Средства музыкальной выразительности. Мелодия и виды мелодического рисунка. Певческая установка. Певческое дыхание. Типы дыхания. Основные дирижёрские жесты. Основные виды звуковедения: legato, staccato, nonlegato. Атака звука: твёрдая, мягкая. Певческие регистры. Характеристика высоких и низких голосов, их различия. Значение артикуляции в пении.

Практические занятия. Выполнение заданий: на усвоение нотных знаков и ключей, на усвоение понятий «мажор», «минор», на развитие динамического слуха на усвоение сильной и слабой доли, на развитие чувства ритма, на развитие звуковысотного слуха, на усвоение длительностей. Начальные этапы обучения пению по нотам с показом направления движения. Механизм дыхания. Дыхательные упражнения. Правильная певческая посадка. Пение в положении стоя и сидя. Обучение певческим навыкам. Пение в унисон. Освоение кантиленного (связного) пения. Работа над певческим дыханием. Приёмы правильного певческого диафрагмального нижнерёберного дыхания, бесшумный вдох, способы экономного расходования воздуха при пении. Выполнение упражнений на понимание основных дирижёрских жестов. Вокально-интонационные упражнения. Приёмы звуковедения legato, staccato, nonlegato. Правильное звукообразование (пение «на зевке», в «певческой позиции»). Выполнение учебно-тренировочных заданий на улучшение чистоты интонации. Мягкая и твёрдая атака звучания. Упражнения на развитие темброво-динамических качеств голоса. Работа над дикцией и артикуляцией (скороговорки и стихи). Выполнение упражнений на развитие диапазона голоса. Работа над унисоном. Работа над строем и ансамблем. Пение учебно-тренировочного материала.

5. Репетиционно-постановочная работа

Правила и последовательность репетиционно-постановочной работы. Принципы постановочной работы. Сюжет. Образ. Роли. Костюмы и реквизиты.

Практические занятия. Работа над спектаклями. Замысел спектакля. Работа над оформлением спектакля. Обсуждение задач и сверхзадач спектакля, характеров героев. Чтение по ролям. Индивидуальная работа над созданием образа. Действенный анализ. Этюды. Репетиции. Технические репетиции, подготовка костюмов. Выпуск спектакля.

6. Спектакли. Выступления. Концерты

Практические занятия. Подготовка и показ спектакля. Участие в праздничных мероприятиях. Театрализованные представления. Поэтические вечера. Проведение литературных гостиных. Творческие праздники. Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.

7. История театрального искусства

Театральное искусство как вид художественного творчества. Древнегреческая культура и театр. Культура и театр Древнего Рима. Культура и театр средневековья. Культура и театр эпохи Возрождения. Театр эпохи барокко. Театр французского классицизма. Театры России и Беларуси XVIII–XIX вв. Романтизм и реализм в культуре XIX в. Театр 20 века. Современный театр.

Практические занятия. Выполнение заданий по истории театрального искусства: проект, презентация, реферат, сообщение, рассказ.

8. Воспитательная работа и социально значимая деятельность

Практические занятия. Экскурсии. Посещение творческих вечеров, мастер-классов. Посещение спектаклей. Творческие встречи с учащимися различных театральных коллективов. Подготовка театральных представлений к массовым праздникам. Участие в городских массовых праздниках: День города, День Победы, День Независимости и т.д. Организация внутрискудийных праздников.

Итоговое занятие. Открытое занятие с выступлением учащихся (показ спектакля, творческий вечер).

Ожидаемые результаты

По окончании обучения учащиеся будут

знать:

- простейшие термины по театральному творчеству, основные моменты из истории театрального искусства;
- правила выполнения специальных упражнений и техник по актёрскому мастерству;
- правила поведения во время занятий, выступлений на сцене;
- основы актёрского мастерства, сценической речи, сценического движения и вокального искусства;

уметь:

- применять знания по актерскому мастерству, вокальной технике, сценической речи и сценическому движению при выполнении упражнений и специальных техник;
- выражать эмоционально-зримые образы посредством упражнений, этюдов и техник;

владеть:

- базовыми навыкам, техникам и приемам театрального творчества;
- принципами постановки выступлений и спектаклей.

Формы подведения итогов реализации программы

Проверка и оценка знаний, умений и навыков, т.е. диагностика личного развития учащегося, проходит через наблюдение за работой на занятиях, концертах, конкурсах. Результаты работы в течение года подводятся на итоговом занятии, проходящем в форме открытого занятия с выступлением учащихся (показ спектакля, творческий вечер), куда приглашаются родители и педагоги.

Формы и методы реализации программы

Организационные формы педагогического взаимодействия в театральном коллективе согласно специфике жанра: групповые, также предусмотрены индивидуальные формы работы.

В рамках теоретического обучения предполагается усвоение учащимися знаний по теории и истории театрального искусства, о театральных жанрах, об основах актёрского мастерства, вокального искусства, сценического движения и речи.

Практическая часть программы (специальные упражнения, тренинги, этюды) предполагает овладение пластическими техниками, правильному дыханию и голосоведению, дикции, актёрскому мастерству. Отдельно можно выделить работу над спектаклем (репетиционный период, индивидуальная работа над образом, художественное и музыкальное оформление) и выступления (участие в творческих показах и выступлениях, способствующих творческой самореализации учащихся).

Формы занятий: комбинированные и традиционные.

На занятиях применяются следующие методы обучения:

– словесные (объяснение, пояснение, указание, поощрение, замечание, беседа и др.);

– наглядные (практическая демонстрация педагогом изучаемого материала, аудиоматериалы, видеоматериалы и др.);

– практические (упражнения, тренинги, репетиции, концерты, конкурсы).

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии (упражнения для глаз, дыхательные упражнения, физкультминутки, чередование разных видов деятельности).

В программе используются следующие средства обучения: видеоматериалы, аудиоматериалы, фотографии, слайды, схемы, рисунки, презентации и книги.

Формы контроля знаний учащихся:

– текущий (наблюдение, анализ, беседа, опрос и т.д.);

– итоговый (открытое занятие с привлечением родителей и учащихся).

Успешная реализация программы зависит от применения педагогом основных методов и приемов. Занятия должны проходить в темпе, избегая однообразия, необходимо вносить элемент новизны, кроме этого, любое задание должно соответствовать степени подготовленности обучающегося к нему.

Формы занятий в кружке «Театр мюзикла» согласно специфике: групповая, также предусмотрены индивидуальные формы работы для подготовки к конкурсам по театральному направлению.

Практическая часть программы предполагает сочетание учебных заданий, тренинговых упражнений и этюдов, импровизации.

Учитывая возрастные особенности детей, в репертуар включаются доступные для участников коллектива, адаптированные для их понимания, восприятия и исполнения произведения.

Литература и информационные ресурсы

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 14.01.2022 – №154-3 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2022, 2/2874. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=N12200154&p1=1&p5=0/>
2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 06.09.2017 № 123 «Об утверждении типовых программ дополнительного образования детей и молодёжи» [Электронный ресурс]: // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732482p&p1=1/>
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований» (в ред. постановлений Совмина от 17.01.2022 № 29, от 31.08.2022 № 570, от 15.11.2022 № 780).
4. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь «О разработке учебно-программной документации образовательной программы дополнительного образования детей и молодёжи».
5. Образовательные программы музыкальных и хореографических объединений учреждений внешкольного воспитания и обучения / сост. О. А. Клецова. – НЦХТДМ, 2009. – 209 с.
6. Алянский, Ю. Л. Азбука театра / Ю. Л. Алянский. – М., 1998.
7. Амосова, Т. Ю. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой / Т. Ю. Амосова. – М., 2005.
8. Джексон, Ш. Костюм для сцены / Ш. Джексон. – М.: Искусство, 2008. – 265 с.
9. Доровский, А. И. Дидактические основы развития одаренности учащихся / А. И. Доровский. – М. : Российское педагогическое агентство, 1998.
10. Ершова, А. П. Уроки театра на уроках в школе / А. П. Ершова. – М., 1992.
11. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссера / Б. Е. Захава. – М. : Академия, 2011. – 435 с.
12. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. – Л., 1970.
13. Никитина, А. Б. Театр, где играют дети / А. Б. Никитина. – М., 2001.
14. Родари, Дж. М. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / Дж. М. Родари. – М., 1976.
15. Савкина, З. В. Техника звучащего слова: методическое пособие / З. В. Савкина. – М., 1998.