

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38 имени Страховой Серафимы Леонтьевны»

РАССМОТРЕНО
Заседанием МО
протокол от 21.08.2023г. №1

ПРИНЯТО
решением педагогического совета
протокол от 30.08.2023г. № 1

СОГЛАСОВАНО
Методистом
/ Савенко Л.В. /

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОБУ СОШ №38 им.Страховой С.Л.
приказ от 30.08.2023г. № 491

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного курса внеурочной деятельности
«Театральная студия «Таланты»
для - начального общего образования
ФГОС НОО

Срок освоения: 1 год (1-4 классы)

Составитель(и):
Новикова А.Е. педагог-организатор

2023г

«Театральная студия «Таланты»

«Театральная студия»— популярное направление внеурочной деятельности, которое объединяет в себе различные виды искусства, создаёт в школе особую художественно-эстетическую атмосферу. Внутренняя природа театрального действия глубоко родственна принципам системно- деятельностного подхода. Она реализуется через эмоционально насыщенные, личностно значимые формы активного проживания художественных образов, идей и смыслов. В связи с этим данный вид творческого развития обучающихся является одним из наиболее эффективных способов и форм самопознания, самораскрытия, самореализации личности.

Современная система эстетического воспитания является наследницей богатых традиций отечественной культуры, в том числе по линии театральной педагогики. Опыт театральных постановок силами учащихся существовал ещё в дореволюционной России. В XX столетии это направление получило не только дальнейшее развитие, но и научное обоснование. В лаборатории театра НИИ ХВ¹ – ныне лаборатории литературы и театра ИХОиК РАО² – детское театральное творчество изучалось как особый феномен наравне с другими формами взаимодействия театрального искусства и учебно-воспитательного процесса в рамках системы общего образования.

Практика работы школьных театральных коллективов показывает, что наиболее органичное и всестороннее развитие обучающихся обеспечивает постановка музыкальных спектаклей. Концептуальные идеи театральной педагогики не противоречат целям и задачам музыкального воспитания. Напротив, возникает синергетический эффект, обеспеченный единством сценического художественного образа и многомерностью его воплощения.

Деятельность школьного музыкального театра вносит большой вклад в реализацию программы воспитательной работы, открывает широкие возможности для самоорганизации обучающихся, проявления их активной социальной позиции. Внеурочные театральные занятия содержат в себе глубокий психотерапевтический потенциал, они способны выполнять функцию арт-пропедевтики (А. Мелик-Пашаев), предупреждения причин делинквентного поведения обучающихся. Дух сотрудничества, активные формы совместной проектной деятельности старших и младших школьников, разнообразные способы привлечения родительской аудитории позволяют сделать школьный театр «точкой сборки» межпоколенных отношений, укреплять гуманистические, нравственные, семейные ценности. Дружба, взаимопомощь, чувство коллективизма, самоотдача, настроенность на другого человека, уверенность в себе – эти и другие исключительно важные качества личности, ценностные установки формируются органично и естественно в процессе занятий театром.

¹ Научно-Исследовательский Институт Художественного Образования

² Институт Художественного Образования и Культурологии Российской Академии Образования.

Деятельность театрального коллектива в общеобразовательной школе становится центром притяжения для всех участников образовательного процесса. Каждое представление музыкального театра является ярким событием не только для его воспитанников, но и для других обучающихся, учителей, администрации образовательного учреждения. Премьерные показы спектаклей превращаются в значимые вехи творческой жизни, делают школу привлекательным местом, создают атмосферу праздника, волшебства, придают учебно-воспитательному процессу особое измерение, дают импульс жизненной энергии, свободы.

Поддержку и пропаганду данного вида эстетического воспитания школьников осуществляет Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество), активную просветительскую и шефскую помощь оказывают ТЮЗы крупных городов. Конкурсы и фестивали детских музыкальных театров проводят культурные центры и общественные ассоциации, благотворительные фонды. Возможности и ресурсы данных учреждений и организаций могут быть органично включены в сферу деятельности школьного музыкального театра.

Пояснительная записка

Общая характеристика, место в учебном плане

Занятия в Театральной студии в общеобразовательных организациях осуществляются в рамках вариативного подхода и являются практико-ориентированной, самобытной формой углублённого изучения предметной области «Искусство». Среди различных видов эстетической деятельности музыкальный театр является наиболее универсальным направлением, которое обеспечивает широкий спектр способов проявления и развития не только творческих способностей обучающихся, но и их социальной, коммуникативной компетентности, формой освоения различных моделей поведения и межличностного взаимодействия.

Программа «Театральная студия «Таланты» предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся начального образования (1-4 классы). Допускается расширение сферы её применения на ступень среднего общего образования при наличии соответствующих потребностей и запросов от обучающихся 5-11 классов.

Театральные занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота и регулярность занятий – по 1 академическому часу 2 раза в неделю. Программа рассчитана на 8 лет преподавания. В первом классе целесообразно начинать занятия после завершения начального адаптационного периода – с 1 октября. Таким образом, общая учебная нагрузка составляет в первом классе 60, следующие годы – по 68 учебных часов в год.

Основное содержание занятий – постановка музыкальных спектаклей, которая реализуется через репетиции и выступления на сцене, а также текущую работу, направленную на развитие комплекса сценических способностей, умений и навыков

обучающихся; опыт восприятия, анализа и осмысления произведений музыкально-театральных жанров.

Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). Программа разработана с учетом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области

«Искусство», учитывает практический опыт образовательных организаций, осуществлявших исследовательскую и экспериментальную работу по данному направлению эстетического воспитания⁴.

Организационные модели

При организации внеурочных занятий по программе «Музыкальный театр» возможны различные организационные модели, учитывающие специфический комплекс условий и возможностей конкретного образовательного учреждения, интересы и потребности участников образовательных отношений.

1. Модель «Камерный театр»

Внеурочные занятия организуются для небольшого театрального коллектива (от 12 до 25 человек). В данном формате могут заниматься как ученики одного класса, так и любой другой состав участников, в том числе разновозрастной, с привлечением родителей, педагогов школы.

2. Модель «Творческая параллель»

Данная организационная модель может быть использована для проведения объединённых внеурочных занятий для обучающихся одной параллели (первые классы, вторые классы и т.д.).

3. Модель «Ровесники»

Данная модель предполагает, что в одном театральном коллективе занимаются обучающиеся 2-3 параллелей, относящиеся к одной возрастной категории (например: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8-9 классы, 10-11 классы).

4. Общешкольный театр

Данная модель предполагает, что в коллективе занимаются обучающиеся разного возраста и уровня подготовки. Более опытные участники школьного театрального движения являются его активом, группой солистов, исполнителями главных ролей. Другие

обучающиеся постепенно вливаются в постановочный процесс, являются дублёрами, обеспечивают материально-техническую сторону спектакля, участвуют в массовых хоровых и танцевальных сценах.

Количество участников одного театрального коллектива, согласно моделям «Творческая параллель», «Ровесники» и «Общешкольный театр», может составлять от 25 до 60 человек. При наличии большего количества желающих целесообразно распределить обучающихся на группы (составы), сохранив возможность проведения сводных репетиций перед выступлениями.

В реальной практике реализации театрального направления внеурочной деятельности в условиях конкретного образовательного учреждения могут сочетаться элементы различных организационных моделей. Например, обучающиеся начального общего образования могут заниматься по моделям «Творческая параллель» или «Ровесники», а обучающиеся основного и среднего общего образования – по моделям «Камерный театр» или «Общешкольный театр». Также возможны другие организационные сочетания модели.

Допускается жанровая вариативность как постоянная специализация конкретного театрального коллектива, так и в режиме чередования и / или синтеза разновидностей театрального искусства: кукольный театр, теневой театр, театр мюзикла, театр пантомимы, театр музыкальной драмы, оперы и балета, фольклорные театральные жанры, массовые представления, флэш- мобы и т.д.

⁴ Центра образования № 324 г. Москвы «Жар-птица» (директор – кандидат педагогических наук Е. Зотова), ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-Центр» (директор – Заслуженный учитель России С. Казарновский), Московской школы-лаборатории с углублённым изучением музыки № 1732 (руководитель музыкального театра М. Ростоцкая) и ряда других образовательных организаций.

Типы и виды занятий

По форме проведения занятия подразделяются на следующие типы:

- 1) занятие-прослушивание (мелкогрупповое и / или индивидуальное)
 - при наборе в театральный коллектив,
 - при переходе из одного класса / уровня / коллектива в другой;
 - для периодической оценки индивидуального темпа развития исполнительских и творческих навыков обучающихся;
 - для работы с солистами, исполнителями главных ролей;
- 2) занятие, направленное на развитие комплекса сценических умений и навыков (актёрские, танцевальные этюды и упражнения, импровизации; хоровые распевания, разучивание вокальных партий, ролей);
- 3) творческая проектная деятельность (создание декораций, костюмов, реквизита; реклама и PR коллектива в целом, конкретной постановки; работа над режиссёрским замыслом спектакля; популяризация театрального искусства среди сверстников)
- 4) репетиционно-постановочный процесс: работа над фрагментами спектакля, групповая (по партиям, по ролям) и коллективная вокально-хоровая работа, постановка мизансцен, хореография;
- 5) сводная репетиция, прогон спектакля;
- 6) сценический показ: спектакль, представление, концерт;
- 7) посещение театров, музеев, просмотр видеоспектаклей; обсуждение, анализ событий театральной жизни.
- 8) занятие-прослушивание (мелкогрупповое и / или индивидуальное)
 - при наборе в театральный коллектив,
 - при переходе из одного класса / уровня / коллектива в другой;
 - для периодической оценки индивидуального темпа развития исполнительских и творческих навыков обучающихся;
 - для работы с солистами, исполнителями главных ролей;
- 9) занятие, направленное на развитие комплекса сценических умений и навыков (актёрские, танцевальные этюды и упражнения, импровизации; хоровые распевания, разучивание вокальных партий, ролей);
- 10) творческая проектная деятельность (создание декораций, костюмов, реквизита; реклама и PR коллектива в целом, конкретной постановки; работа над режиссёрским замыслом спектакля; популяризация театрального искусства среди сверстников)
- 11) репетиционно-постановочный процесс: работа над фрагментами спектакля, групповая (по партиям, по ролям) и коллективная вокально-хоровая работа, постановка мизансцен, хореография;
- 12) сводная репетиция, прогон спектакля;
- 13) сценический показ: спектакль, представление, концерт;

- 14) посещение театров, музеев, просмотр видеоспектаклей; обсуждение, анализ событий театральной жизни.

Указанный перечень типов занятий не является исчерпывающим, может быть дополнен, скомбинирован с другими элементами и формами по выбору учителя.

Педагогические кадры

Важным условием полноценного освоения обучающимися данной программы является профессиональное кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. Высокие результаты возможны только при условии проведения занятий *педагогом, имеющим расширенный комплекс профессиональных компетенций* или несколькими педагогами-единомышленниками, способными распределить между собой взаимосвязанные задачи, возникающие при постановке музыкального спектакля.

В этот комплекс входят такие сферы творческой деятельности, как актёрское мастерство, сценическое движение и сценическая речь, режиссура; компетенции в сфере вокальной педагогики, хормейстерские и концертмейстерские навыки. В современных условиях, при использовании в спектакле фонограммы, востребованы навыки в сфере звукозаписи, монтажа аудио и видеоматериалов, контроля и сопровождения работы технических систем (свет, звук, компьютерные эффекты). Пластический образ музыкального спектакля требует грамотного хореографического решения. Огромную роль играет художественное оформление – декорации, костюмы и т.д. Таким образом, в реализации театрального направления внеурочной деятельности могут быть задействованы более одного (оптимально – три-пять) педагогов. Участие профессиональных хореографов, художников и других специалистов может быть обеспечено как на постоянной основе, так и в режиме проектной работы с группами обучающихся⁵. В соответствии с положениями обновлённого ФГОС данные кадровые условия также могут быть обеспечены, в том числе, через сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, творческими объединениями.

Ключевым фактором успеха при реализации программы «Музыкальный театр» является организационный талант руководителя, масштаб его творческой личности. Искренность чувств, глубина и правдивость художественного образа на сцене способны появиться только в атмосфере искренних, неформальных взаимоотношений наставника и его воспитанников. Учитель должен сам сохранять артистический взгляд на мир, быть готовым к импровизации, игре как стилю жизни. «Настрой учителя-воспитателя на театрально-творческие занятия, его мобилизация (готовность) к работе <...> должны отличаться от мобилизации учителя, идущего на обычный урок. На театральных занятиях воспитателю предстоит осуществлять самый трудный вид руководства – руководство игрой. Здесь учителю совершенно необходимы смелость, свобода и творческий покой каждого ученика в группе. <...> Нельзя допускать в атмосфере занятий страха перед ошибкой. Нельзя допускать даже самой незначительной стабилизации группы на «исполнителей» и «зрителей», т.е. на постоянно выступающих и постоянно остающихся смотреть, как работают другие».⁶

В текущей оценке деятельности обучающихся учитель использует, преимущественно, метод непосредственного педагогического наблюдения, качественного, а не количественного оценивания деятельности обучающихся. Аттестация с выставлением баллов не предусмотрена. Главным итогом работы являются публичные показы музыкальных спектаклей, их фрагментов, отдельных сцен. Каждый показ спектакля на публике в обязательном порядке обсуждается со всеми участниками коллектива. Педагог в таких ситуациях выступает в роли модератора обсуждения, при этом содержательную рефлексивную оценку своему творчеству участники коллектива дают сами.

В процессе текущей репетиционной работы педагогу необходимо целенаправленно акцентировать внимание на критериях художественной целесообразности, формировать представления об ответственности обучающихся за собственную работу перед своими товарищами по коллективу и перед зрителями. «Воплощение и осуществление детьми банальных задумок, традиционных толкований при одобрении педагога не только обедняют, но и калечат механизм творческого поиска, сводят на нет требовательность к глубине и своеобразию понимания окружающей жизни»⁷. Поэтому особую ценность имеет принципиальная установка на самостоятельность, самобытность решения творческих задач, которая требует обострённого внимания педагога к поискам и находкам учеников.

⁵ Учитель изобразительного искусства может возглавить группу юных художников, которые выполнят творческий проект: придумают и нарисуют декорации и эскизы костюмов. Учитель технологии поможет другим обучающимся воплотить эскизы в жизнь – сшить эти костюмы и т.д.

Заметный вклад в реализацию необходимого комплекса задач способны внести родители, бабушки и дедушки обучающихся, которые могут поддерживать школьное театральное движение в качестве волонтёров.

⁶ Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. М.: Просвещение, 1995. 159 с., С. 15.

Материально-технические условия реализации программы

Материально-техническими условиями реализации данной программы является наличие помещения (помещений) для репетиционных занятий; зала со сценой, оборудованной в соответствии с особенностями театрального искусства (одежда сцены, акустическая система, осветительное и проекционное оборудование, микшерный пульт), помещений для переодевания (гримёрные). Оборудование: музыкальные инструменты, звуковоспроизводящая аппаратура.

Должна быть также обеспечена материальная база для создания реквизита, декораций, костюмов и их хранения; технические условия для видеосъемки как готовых спектаклей, так и репетиционного процесса (для последующего творческого анализа обучающимися своих сценических действий).

Цели и задачи

Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» определяются в рамках обобщённых целей и задач Федеральных государственных стандартов и Примерных программ начального общего и основного общего образования, являются их логическим продолжением.

Главная цель:

Развитие музыкальной и театральной культуры обучающихся как части их духовной культуры через коллективное творчество – созданиемузыкального сценического образа.

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области «Искусство» в целом, и музыкально-театрального искусства в частности:

- 1) становление мировоззрения, системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и рациональной сферы;
- 2) осознание значения искусства как специфического способа познания мира, художественного отражения многообразия жизни, универсального языка общения;
- 3) реализация эстетических потребностей обучающихся, развитие потребности в общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к творческой деятельности и самореализации.

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих в процессе регулярной музыкально-театральной деятельности обучающихся наиболее важные направления, а именно:

- приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного проживания сценических образов, развитие и совершенствование эмоционально-ценостной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни;
- развитие эмоционального интеллекта; общих и специальных способностей обучающихся, в том числе таких как ассоциативное и образное мышление, воображение, память, внимание, наблюдательность, чувство ритма,

музыкальный слух и голос, координация и пластика движений, мимика, речь и т.д.;

- формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, приобретение разнообразного опыта восприятия произведений искусства;
- приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности, понимание основных закономерностей музыкального и театрального искусства, их языка, выразительных средств;
- накопление знаний о театре, музыке, других видах искусства; владение специальной терминологией;
- воспитание уважения к культурному наследию России; практическое освоение образного содержания произведений отечественной культуры;
- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыке и театральной культуре других стран и народов;
- формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, ответственности за общий результат;
- гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на окружающий мир;
- получение опыта публичных выступлений, формирование активной социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, республики, страны;
- создание в образовательном учреждении творческой культурной среды.

Содержание курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр»

Основным содержанием обучения и воспитания по программе внеурочной деятельности «Музыкальный театр» является опыт проживания специфического комплекса эмоций, чувств, характеров, способов действия, порождаемых ситуациями коллективного воплощения музыкально- театральных образов.

Занятия театром имеют, в первую очередь, практическую направленность и нацелены на раскрытие творческого потенциала участников коллектива, в основе которых лежит способность к воплощению сценического действия в связности, целесообразности, осмысленности поведения в образе героя.

Главным смысловым стержнем программы является постановка сначала отдельных сцен и фрагментов, затем небольших музыкальных сказок, а со временем и развернутых сценических произведений, музыкальных спектаклей и / или театрализованных представлений. Премьерный показ новой постановки является кульминацией учебного процесса. Остальное учебное время распределяется с учётом необходимого подготовительного периода и репетиционной работы.

Постановка спектакля – это, без преувеличения, ключевое событие в жизни не только каждого участника школьного театра, но и открытое «выражение нравственной позиции коллектива»⁸ в целом. «Очень важен сам процесс работы, увлечённость им участников коллектива, чтобы тогда, когда начнётся работа над конкретным спектаклем, репетиции были радостью, творческой потребностью исполнителей, а не скучной необходимостью. Постановка спектакля – результат длительной, большой, кропотливой работы, во время которой участники коллектива познают радость и муки творчества»⁹.

Как правило, один детский театральный коллектив способен подготовить и показать на публике один спектакль в год. При этом постановки прошлых лет могут некоторое время поддерживаться в актуальном состоянии, позволяя обучающимся принимать активное участие в творческой и социально-культурной жизни школы и местного сообщества, демонстрировать своё искусство на конкурсах и фестивалях.

Параллельно на каждом занятии осуществляется работа по планомерному развитию способностей и навыков обучающихся на материале, не имеющем прямого отношения к конкретной постановке. Это комплекс упражнений, этюдов, импровизаций, которые дают представление об основах сценической речи и сценического движения, позволяют осваивать азы актёрского мастерства, сольного и хорового пения, танца. Благодаря системе тренингов осуществляется поэтапный отбор и накопление элементов актёрской техники, пробуждается личная активность участников театрального коллектива к различным формам творческого самовыражения.

Программа предполагает формирование определённого уровня умений и навыков в сфере вокального, танцевального искусства, художественно-изобразительного творчества, осваиваемых с учётом психофизиологических возможностей школьников и особенностей текущей постановки. Материал программы опирается на адаптированные упражнения, известные в театральной педагогике в комплексе с основами вокально-хорового развития и элементами хореографии, музыкального и сценического движения.

⁸ Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. М.: Просвещение, 1995. 159 с., С. 69

⁹ Там же., С. 64.

В зависимости от выбранной организационной модели, традиций и условий конкретного учебного заведения, возможен различный порядок и темп освоения программного содержания. Премьера может быть приурочена к окончанию учебного года, определенному календарному празднику или срокам проведения театральных фестивалей. Возможные варианты циклограмм зависят также от сложности репертуара, количества участников спектакля и уровня их подготовки. Ниже представлены наиболее распространённые варианты циклограмм организации учебно-воспитательной работы школьного театрального коллектива.

Примерная циклограмма «Учебный год»

сен.	окт.	ноя.	дек.	янв.	февр.	март	апр.	май
Знакомство с новым произведением, распределение ролей, первые читки, разучивание вокальных партий		Работа по ролям, диалоги, вспевание сольных и хоровых номеров, постановка хореографических фрагментов		Репетиции фрагментами, отдельными сценами		Сводные репетиции	ПРЕМЬЕРА Анализ, работа над ошибками	
Упражнения, этюды, импровизации, тренинги.								

Примерная циклограмма «Весенняя ПРЕМЬЕРА»

сен.	окт.	ноя.	дек.	янв.	февр.	март	апр.	май
Знакомство с новым произведением, распределение ролей, первые читки, разучивание вокальных партий		Работа по ролям, диалоги, вспевание сольных и хоровых номеров, постановка хореографических фрагментов		Репетиции фрагментами, отдельными сценами	Сводные репетиции	ПРЕМЬЕРА участие в конкурсах, фестивалях.	Анализ, работа над ошибками	Развивающие тренинги, импровизации
Упражнения, этюды, импровизации, тренинги.								Упражнения, этюды.

Сценический репертуар, материал для текущих упражнений подбирается с таким расчётом, чтобы каждый участник коллектива мог попробовать свои силы в исполнении разноплановых ролей, принять участие в постановках различной тематики. При организации процесса важно соблюдать принципы равноправия, чтобы школьники были готовы не только выступать на сцене, но и выполнять другую работу, необходимую для постановки спектакля (рабочий сцены, осветитель, гримёр и т.д.). Таким образом снимается риск появления у отдельных обучающихся необоснованных амбиций, «звездной болезни»; прививается ответственность за общее дело, реализуются на практике ценности трудового воспитания.

Одновременно с развитием творческих способностей, освоением практических умений и навыков, обучающиеся получают определённые знания о театральном искусстве, знакомятся с основными понятиями, категориями, терминами, развиваются кругозор, осведомлённость в других видах искусства, культуре в целом.

Содержание внеурочных занятий по программе внеурочной деятельности «Музыкальный театр» согласуется с логикой изучения предмета «Музыка», которое структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями) в начальной школе¹⁰ и девятью модулями¹¹ в основной школе. Преемственность тематических линий между начальным и основным образованием может быть представлена следующим образом:

Начальная школа	Основная школа
МОДУЛИ	
«Музыкальная грамота»	
	«Музыка в жизни человека»
	«Народная музыка России»
	«Музыка народов мира»
	«Духовная музыка»
	«Классическая музыка»
	«Современная музыкальная культура»
	«Музыка театра и кино»

	«Жанры музыкального искусства»
«Музыка в жизни человека»	
	«Музыка моего края»
«Народная музыка России»	«Народное музыкальное творчество России»
«Музыка народов мира»	«Музыка народов мира»
«Духовная музыка»	«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»
«Классическая музыка»	«Европейская классическая музыка»
	«Русская классическая музыка»
«Современная музыкальная культура»	«Современная музыка: основные жанры и направления»
«Музыка театра и кино»	«Связь музыки с другими видами искусств»

¹⁰ Музыка. Примерная рабочая программа начального общего образования С. 8.

¹¹ Музыка. Примерная рабочая программа основного общего образования С. 7.

Вариативный принцип, лежащий в основе модульной структуры программы по предмету «Музыка», позволяет развивать её тематическое содержание в программе внеурочной деятельности «Музыкальный театр»¹². Основная линия взаимодействия реализуется в углублении и расширении модулей «Музыка театра и кино» (в начальной школе) и «Связь музыки с другими видами искусства» (в основной школе). По сути, любой спектакль, постановка которого осуществляется силами обучающихся, является практической формой реализации предметного содержания данных модулей.

Выбор педагогом конкретного произведения, того или иного репертуара для сценического воплощения открывает возможности для тематического расширения и других модулей программы предмета «Музыка». В частности, постановка спектаклей в эстетике народного гуляния, балагана, скоморошин и кукольных народных театров будет способствовать углублённому освоению содержания модулей «Музыка моего края», «Народная музыка России», «Народное музыкальное творчество России». Музыкальные спектакли, основанные на фольклорных сюжетах и музыкальном материале других стран, станет для школьников культурной средой для расширения представлений о содержании модуля «Музыка народов мира».

Использование в музыкальном сопровождении спектакля фрагментов произведений русских и зарубежных композиторов будет способствовать углубленному освоению модулей «Классическая музыка», «Русская классическая музыка», «Европейская классическая музыка».

Постановка мюзиклов, перенесение на драматическую сцену музыкальных и анимационных фильмов внесёт значительный вклад в освоение школьниками модулей «Современная музыкальная культура», «Современная музыка: основные жанры и направления».

¹² Наиболее органично состыковка программ урочной и внеурочной деятельности на тематическом уровне достигается при реализации организационных моделей «Творческая параллель» и «Ровесники».

При использовании различных организационных моделей возможно и более тесное взаимодействие с программным материалом уроков музыки по следующим тематическим направлениям:

Тематический модуль	
Содержание	Виды деятельности обучающихся
Модуль: Музыкальная грамота	
Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые.	Игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музикальных инструментов, вокальной, двигательной импровизации. Артикуляционные упражнения с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. Игры на умение слушать окружающий мир.
Интонация. Выразительные и изобразительные интонации в музыке, речи, пластике.	Разучивание, исполнение речевых и вокальных упражнений, песен, вокальные и пластические импровизации на основе данных интонаций, актёрские этюды, игры-перевоплощения.
Ритм. Ритмический рисунок. Ритмическая партитура.	Сочинение композиций с помощью звучащих жестов. Сочинение танцевальной, пластической композиции на основе предложенного ритмического рисунка. Ритмические импровизации, двигательные каноны. Игры «Ритмическое эхо», «Замри-отомри».

Размер. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4.	Пластические упражнения, двигательные импровизации на освоение равномерной пульсации, сочетания сильных и слабых долей. Освоение танцевальных движений размерах 2/4, 3/4, 4/4.
Язык искусства: выразительные средства музыки, речи, движения	Вокальные, двигательные, речевые игры, этюды, упражнения на освоение средств выразительности в различных комбинациях (сказать, спеть, показать одно и то же медленно или быстро, громко или тихо, связно или отрывисто, разным тембром голоса и т.д.)
Музыкальная форма (двуухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо).	Вокальные, двигательные импровизации, разучивание танцевальных композиций в двухчастной, трёхчастной форме, рондо. Декламация стихов, актёрские этюды на повтор, контраст.
Контраст и повтор как принципы развития.	Групповая работа – сочинение композиций в определённой форме с использованием звучащих жестов, танцевальных движений, шумовых инструментов.

Модуль: Музыкальные жанры на театральной сцене

Песня, танец, марш. Жанровые сферы песенность, танцевальность, маршевость.	Разучивание, исполнение песен и танцев из музыкальных спектаклей. Построение и перестроение под музыку маршевого характера. Пластические, ритмические, интонационные импровизации под музыку песенного, танцевального, маршевого характера. Стихи и художественная проза – чтение, анализ жанровых признаков. Подбор и сопоставление литературных и музыкальных фрагментов на жанровой основе.
Жанры инструментальной и вокальной музыки в составе музыкального	Посещение театров, просмотр видеозаписей театральный постановок. Дискуссия о месте и роли музыкальных фрагментов спектакля, их жанровых особенностях.

спектакля (увертюра, антракт, романсы, вокализ, ноктюрн, серенада и др.).	<p><i>На выбор или факультативно:</i></p> <p>Проект «Я – режиссёр»: составление сценарного плана музыкального сопровождения к выбранным литературным произведениям.</p>
Жанры в музыке и в литературе. Комплекс выразительных средств, отражённое в жанре жизненное содержание.	<p>Разучивание, анализ, исполнение произведений ярко выраженной жанровой основой (эпической, лирической, драматической, комической).</p> <p>Слушание, сравнение, критическая оценка различных интерпретаций. Импровизация в жанре. Ассоциативные связи музыка-литература.</p>
Музыкально-театральные жанры: опера, балет, мюзикл	<p>Совместное посещение театров, фестивалей, просмотр телевизионных и интернет-трансляций.</p> <p>Дискуссии, игры-викторины.</p> <p>Импровизации, актёрские этюды на основе одного и того же текста (сюжета, сценки) в стилистике различных музыкально-театральных жанров.</p> <p><i>На выбор или факультативно:</i></p> <p>Составление письменного отзыва, рецензии на спектакль.</p>
Номерная структура музыкального спектакля	<p>Разучивание, анализ, исполнение вокальных и танцевальных номеров для театральных постановок (сольные номера, дуэты и трио, хоры и массовые танцы). Слушание, анализ инструментальных фрагментов музыкального спектакля. Творческие задания – подбор музыкального сопровождения для заданного театрального образа, актерского этюда, двигательной импровизации.</p>
Модуль: Музыка в жизни человека	
Хор – музыкальное единство людей. Особое переживание – слияние голосов в пении.	<p>Освоение базовых навыков хорового пения: певческая установка, певческое дыхание, формирование округлого звука. Пение по руке дирижёра: дыхание, начало, окончание пения. Упражнения на дыхание, артикуляцию. Выстраивание хорового унисона, поиск красивого тембра звучания хора. Разучивание, исполнение песен с сопровождением и <i>a cappella</i>.</p>

Танцы, игры и веселье.	Подвижные игры под музыку. Пластические импровизации в характере музыкального звучания. Разучивание, исполнение простых движений и танцев, композиций.
Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике.	Актёрские, пластические этюды под музыку соответствующего характера. Обыгрывание ситуаций парада, карнавального спортивного праздника. Групповые творческие импровизации «Цирковая труппа». <i>На выбор или факультативно:</i> Флеш-мобы на улицах города.
Военная тема в музыкально-театральном искусстве.	Создание, исполнение музыкально-литературных композиций военно-патриотической направленности, инсценировка военных песен. Просмотр и обсуждение спектаклей военной тематики.
Модули «Музыка моего края», «Музыка народов России»	
Сказки, мифы и легенды, народный театр.	Постановка на сцене спектаклей по мотивам русских народных сказок, преданий своего края, мифов и легенд народов России. Разыгрывание представлений в стилистике различных видов народного театра (балаган, раёк, вертеп и т.п.).
Фестиваль народной культуры ¹³ .	Представление на сцене песен, танцев, реконструкций фольклорных обрядов народов Российской Федерации
История родного края.	Постановка отдельных концертных номеров, спектаклей и фрагментов, посвящённых выдающимся людям родного края, значимым историческим событиям своей малой родины.
Театрализованная игра «КВН», посвящённая сегодняшнему дню	Постановка музыкальных, танцевальных номеров, придумывание пародий, шутливых сценок, реприз. Домашние заготовки и непосредственная импровизация на сцене.

¹³ Подобное мероприятие может проводиться 1 раз в 3-5 лет в формате общешкольного фестиваля, где предварительно между классами распределяются республики РФ и каждый класс готовит небольшой концертный номер (песня, танец,

сценка). Фестиваль может быть приурочен к Дню народного единства 4 ноября, Дню конституции 12 декабря и другим праздникам.

родного города, края, республики	Творческая проектная деятельность команд, членов жюри из числа обучающихся.
Модуль «Музыка народов мира»	
Сказки народов мира.	Постановка на сцене спектаклей по мотивам народных сказок, преданий, мифов и легенд народов мира.
Международный фестиваль ¹⁴	Представление на сцене песен, танцев, реконструкций фольклорных обрядов народов мира.
По странам и континентам.	Постановка отдельных концертных номеров, фрагментов, спектаклей, выдержаных в эстетике зарубежных национальных традиций (например, античная драма, итальянская комедия dell'arte, различные направления японского, китайского театра), в т.ч. спектакли на иностранном языке.
Модуль «Духовная музыка»	
Религиозные сюжеты и образы на театральной сцене.	Постановка фрагментов, спектаклей по мотивам библейских сюжетов, а также светские сюжеты (на философские темы смысла жизни, предназначения человека) с использованием духовной музыки русских и зарубежных композиторов.
Модуль «Классическая музыка»	
Классика музыкального театра	Постановка спектаклей, отдельных фрагментов из опер, балетов, музыкальных спектаклей (в т.ч. адаптированных для детей) русских и зарубежных композиторов-классиков (П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, С. С. Прокофьев, Э. Григ, И. Штраус и др.)
Вечная классика	Постановка современных пьес, инсценировок литературных произведений различных авторов и жанров в сопровождении классической музыки
Гений и судьба	Постановка спектаклей биографического характера о жизни и судьбе выдающихся композиторов, исполнителей, их творчестве, ближайшем окружении и т.д..

¹⁴ Подобное мероприятие может проводиться 1 раз в 3-5 лет в формате общешкольного фестиваля, где предварительно каждый класс выбирает страну, культуру которой он хотел бы представить на сцене. Фестиваль может быть приурочен к концу учебного года.

Модули «Современная музыкальная культура», «Музыка театра и кино», «Связь музыки с другими видами искусства»		
Мюзикл	Постановка спектаклей, отдельных фрагментов из мюзиклов, музыкальных спектаклей, эстрадных шоу отечественных и зарубежных композиторов XX-XXI веков (М.И. Дунаевского, Г.Г. Гладкова, Э.Л. Уэббера, Р. Роджерса и др.)	
С экрана – на сцену	Сценические интерпретации, постановки по мотивам любимых художественных и мультипликационных музыкальных фильмов.	
Художник искусство театра ¹⁵	Проведение анализа идеи, сюжета и действий спектакля; создание проекта оформления, выполнение рисунков или коллажей костюмов, грима для действующих лиц; создание эскизов кукол — персонажей кукольного спектакля и эскизов основных мест действия (фон); выполнение проектов афиши, программки, пригласительного билета (эскиз, компьютерная графика).	
Театр начинается с вешалки	Театральные профессии, их значение, практика создания спектакля «по полному циклу»: машинерия, изготовление декораций, костюмов, свет, звук, реклама, администрирование и т.д. <i>На выбор или факультативно</i> Экскурсия в театр с посещением театральных цехов, знакомство с внутренним устройством театрального здания.	
Радиоспектакль	Создание музыкальной радиопостановки на основе выбранного (самостоятельно сочинённого) литературного произведения. Работа над интонационной выразительностью голоса. Опыт и навыки работы с микрофоном, монтаж аудиозаписи.	
Школьная киностудия	Создание видеороликов, видеоклипов, любительских фильмов на основе текущего театрально-музыкального репертуара. Проектная деятельность по созданию видеофильма (сценарий, съёмка, озвучка, монтаж и т.д.).	

Приведённые выше модули и тематические блоки являются примерными и способствуют реализации вариативного подхода. Они могут

¹⁵ Данный тематический блок перекликается с примерной программой по изобразительному искусству для основного общего образования.

осваиваться выборочно в том порядке и объёме, который будет соответствовать используемой организационной модели, условиям конкретного образовательного учреждения. Педагог вправе видоизменять, дополнять, корректировать их содержание с учётом потребностей и творческих запросов обучающихся, специфики и текущих задач учебно- воспитательного процесса.

В едином комплексе с содержательными тематическими разделами, обучающиеся осваивают широкий спектр практических навыков. Ниже представлено расширенное содержание практических модулей, из которых педагог может отобрать наиболее подходящие блоки с учётом реальных возможностей обучающихся, наличных временных и материально- технических ресурсов конкретной образовательной организации.

Модуль «Сценическое действие и речь»	
Фольклорные игры	Участие в традиционных играх. Проявление личных качеств, индивидуальных способностей (темперамент, характер, уровень самоконтроля и др.), приобретение опыта непринуждённого общения, преодоление стеснительности, снятие зажимов, раскрепощение.
Музыка звучащей речи	Игры и упражнения, направленные на привлечение внимания к качеству звучащей речи. Слушание, пластическое интонирование, опыт произнесения небольших фраз, четверостиший в разных характеристиках (певуче, отрывисто, монотонно, резко, напряжённо, с удовольствием и т.д.).
Дикция – вежливость актёра	Артикуляционная гимнастика, выполнение упражнений на дыхание, дикцию, подачу звука, всестороннее развитие голосового аппарата. Тренировка сложных звукосочетаний, скороговорки. Подбор, сочинение и отработка текстов, направленных на выявление индивидуальных недостатков речи.
Наблюдение (Наблюдение – основа перевоплощения)	Решение практических задач, упражнений на внимание, наблюдательность. Навыки осознанного наблюдения за окружающим миром, животными, людьми. Импровизации – имитации поведения животных и птиц, людей разного возраста, профессии, характерных сказочных персонажей.

	Обсуждение, анализ достоверности, правдивости (похоже – не похоже, перевоплощается – кривляется). Актёрские задания на точность и вариативность повторения: «повтори», «дополни», «отличись».
Физические действия (логика поведения, ведущая к заданной цели)	Импровизации, упражнения на физические действия с различными предметами (логичный набор: швабра, тряпка, ведро; нелогичный набор: швабра, ножницы, плюшевый медведь и т.д.)
«Если бы..., как будто...»	Трансформация физических действий с учётом меняющихся условий (рисовать так, как будто болит рука, ломается карандаш, ветер сдувает листок бумаги и т.д.)
Предлагаемые обстоятельства	Обыгрывание обстоятельств места, времени, логики поведения (откуда и зачем пришёл, куда направляюсь, чего хочу, что мешает). Импровизации в предложенных обстоятельствах.
Словесные действия	Игры, импровизации с различными словесными действиями (упрекать, приказывать, удивлять, объяснять, предупреждать, ободрять). Сочетание одного действия с разными текстами и одного текста с разными действиями.
Актёрский этюд. Поведение, действия актёра – главное выразительное средство театра.	Придумывание историй, показ «по правде». Поиск убедительного жеста, мимики, взгляда, интонации. Событие на сцене как актёрская задача, требующая определенной логики поведения. Анализ, обсуждение того, «что» и «как» играет актёр. Осознание самого себя «в двух лицах»: актёр – и «материал», и «мастер» в одном лице.
Голос – инструмент актёра	Упражнения на развитие осознанного внимания к темпу, громкости, тембру речи, интонации. Упражнения, направленные на развитие ровности, плавности, гибкости, выносливости голоса. Поиск звукового посыла, полётности звучания. Тренировка тихого звучания – театрального шёпота.
Речевая орфоэпия	Освоение культуры сценической речи. Практические упражнения на основе правил произнесения гласных и согласных, ударений, пауз и т.д.. Слушание, сравнение и анализ с точки зрения орфоэпии разных вариантов произнесения одного и того же слова,

	фразы. Выработка установки на внимание к качеству собственной устной речи и речи окружающих.
Смысловая «лепка» фразы	Чтение, слушание, сравнение, анализ: поиск оптимального интонационного рисунка фразы. Упражнения на основе фраз простых и сложных. Тренировка комбинаций: основа и пояснения в единой фразе, пояснения на басах, пояснения на верхах, перечисление, сопоставление.
Темпо-ритм	Управление темпо-ритмом действий (упражнения на освоение 10 ритмов состояния энергии). Сознательное ускорение и замедление темпо-ритма. Этюды на соответствие и несоответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма.
Поэтическая речь	Выразительное чтение стихотворений. Самостоятельный поиск темпа, ритма, тембра, интонации.
Образ героя. Школа переживания и школа представления	Поиски внутренней и внешней характеристики образа. «Зерно» образа, его эмоциональная сущность, особенности поведения, мимики, жеста. Характер, особенности поведения людей. Описание и показ своего друга, сказочного героя, случайного прохожего. Действия от лица другого человека.
Грим	Поиск лица героя. Изучение своего лица. Элементы театрального грима (общий тон, румянец, грим носа, глаз и бровей; впадины и выпуклости, морщины; наклейки и накладки).
Костюм	Поведение в костюме. Влияние истории, среды, условий, отражённых в костюме на поведение персонажа.
Чувство партнёра	Упражнения на органичное сосуществование на сцене вдвоём, втроём; развитие воображения, скорости реакции, навыка совместной слаженной работы. Отработка вариантов: одновременное действие и действие друг с другом. Импровизации, «досочинение своей роли» в логике, заданной другим человеком. Бытовые сценки и коммуникативные ситуации («гость и хозяин», «в магазине», «в музее», «в автобусе» и т.д.)
Сценическое общение	Поиск и тренировка согласованности, контакта с партнёром по сцене. Тактика взаимодействия в пространстве, речевой интонации, мимике и жестах.

	Пристойка сверху, пристойка снизу. Умение видеть, слышать, понимать, предугадывать действия партнера.
Техника общения	Актёрские этюды, импровизации, развивающие диалогические навыки: умение сохранять, перехватывать инициативу, вести наступление, использовать рычаги настойчивости, держать оборону (внутренняя позиция, сила - слабость, дружественность - враждебность), и т.д..
Мизансцена	Упражнения, этюды на выработку ощущения сценического пространства. Стоп-кадры (умение построить мизансцену на различные темы). Композиционный центр мизансцены. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Умение «видеть» партнера, не загораживать его.
Басня	Чтение басен по ролям, смена ролей. Инсценировки басен по законам разных театральных жанров (трагедия, комедия, фантастика, фарс и т.д.).
Монолог	Работа над монологом: анализ текста, разбиение на куски (монолог как поиск решения проблемы, стоящей перед персонажем, куски – варианты решений, приходящие ему в голову, с пояснениями, отступлениями). Придумывание ведущей мизансцены и параметров каждого куска, изменения бессловесных действий внутри куска, между кусками.
Конфликт – основа сценического действия. Действие и противодействие	Внутренняя сущность конфликта, сочетание текста и действия. Домысливание предлагаемых обстоятельств. Рассказ о герое от его собственного лица, от лица его противника. <i>На выбор или факультативно</i> Разыгрывание вариантов конфликта, взятого из окружающей жизни.
Сцена Сочинение сцены (небольшой пьесы).	Творческий групповой проект: придумать событие, действующих лиц, план развития события, мизансцены; придумать реплики героев, распределить роли, выбрать режиссера, поставить и сыграть сцену.
Драматургия спектакля	Просмотр, обсуждение спектаклей с точки зрения драматургии (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Интерпретация, осмысление авторского замысла (что хотел сказать режиссёр). Умение делить

	пьесы на куски, сцены и эпизоды, определять основную мысль спектакля, логику развития событий.
Память	Упражнения для развития памяти, знание условий и приёмов лучшего запоминания текстов, элементы мемотехники.
Работа актера над ролью	Переписка роли в ролевую тетрадь, разделение свободного места на три колонки: «задачи», «подтекст» «замечания режиссёра». Выяснение всех непонятных слов и их правильного произношения. Совершенствование актерских выразительных средств от показа к показу. Анализ работы своей и товарищей. Закрепление удачных находок и устранение ошибок. Связь со зрительным залом.
Модуль «Музыкальное движение»	
Техника безопасности и правила поведения до, во время, и после занятий	Внимание к своему физическому состоянию, умение вовремя заменить недомогание, обратиться за помощью к педагогу. Знание о недопустимости физических перегрузок. Понимание значения разминки, разгрузки, соблюдения водного и температурного режима.
Подвижные игры под музыку	Умение двигаться в соответствии с заданным музыкой темпоритмом, характером, передавать в движениях настроение, изменения динамики, регистров, чувствовать членение на фразы, окончание звучания.
Зарядка для актёра Развитие общего мышечного чувства, отдельных групп мышц	Упражнения на расслабление и напряжение различных групп мышц, перенесения центра тяжести. «Твёрдые и мягкие» руки, ноги. Раскачивание рук и корпуса, круговые и возвратные махи руками, ногами. Выпады с пружинным приседанием. Упражнения для кистей и суставов рук. Упражнения для ступни (полупальцы, носок, ахиллесово сухожилие), коленей (приседания, поднимание согнутой в колене ноги), корпуса (наклоны).
Дружно в ряд! Построения и в перестроения группах Парные и групповые позиции	Вход в зал, приветствие – прощание (поклон). Построение в колонну, в шеренгу, цепочкой, в круг. Свободное рассредоточение по залу. Построение в две шеренги, в две колонны, два, круга. Перестроение в разных направлениях, сочетаниях. Соединённые руки в парах, лодочка, крест-накрест.

	«Воротца», «Плетень», «Корзиночка», «Звёздочка», «Карусель».
Танцевальная позиция (элементы классической хореографии)	Практическое освоение понятий осанка, «ровная спина», «вытянутая стопа», базовых позиций рук (подготовительная, I, II, III) и ног (I – VI позиции) в ходе разминки, танцевальных упражнений.
Ходьба под музыку	Марши в разных темпах, акцентированная ходьба, топающий шаг, осторожный шаг, шаг на полупальцах, плавный шаг, шаги с высоким подниманием коленей.
Бег и прыжки подмузыку	Лёгкий бег, стремительный, сильный бег, пружинный бег с прыжками, бег на месте, сценический бег, пружинные прыжки на месте, спротивлением, галоп, танцевальный поскок с ноги на ногу, кружение поскоками
Элементы гимнастики и акробатики	Партерные упражнения, скрутки, перекаты, мостик, колесо, шпагат, сценические падения, растяжка.
Пластиическая импровизация	Танцевальный образ, умение свободно двигаться под музыку и завершать движение характерной позой, менять характер и настроение танцевальной импровизации в соответствии с изменением характера музыки. Мимика и жест в танце.
Элементы народного танца	Поклон в русском танце, позиции рук (на талии, раскрыты, скрещены перед грудью), положения рук в парах (под руку, «воротца» и т.д.), хлопки в ладоши. Хороводный шаг, топающий шаг, притопы, пересек, дробный шаг. Шаг с каблука, «ковырялочка», полуприсядка. Повороты. Вращение на припадании на месте. Хороводы цепочкой, змейкой, стенка на стенку. Фигуры народных танцев («корзиночка», «круг», «улица», «карусель»).
Элементы историко-бытового танца. Танцы народов мира	Поклоны и исходные позиции. Основной шаг. Приёмы и фигуры движения вперёд, в сторону, повороты. Баланс, вальсовая дорожка (променад). Танцевальный шаг с носка с продвижением вперёд, назад. Дорожки в паре. Галоп, полька, полонез, вальс. Основные шаги и базовые фигуры мазурки, цыганочки, лезгинки, сиртаки.
Элементы эстрадного танца, джаз-танца, Популярные молодёжные стили	Приставные шаги, волна в корпусе, «кач» на мягких коленях, «Kick Ball Change», повороты, выпады, амплитуда движения рук. Стрейчинг, Isolation-упражнения, release, constrictions, curve и др.. Тренажна активное передвижение ориентацию в

и современная хореография	пространстве, сложную координацию движений на разных уровнях (высокий, средний, партер).
Постановочная работа для актуальных спектаклей	Рисунок танца, комбинация. Правила исполнения синхронов, переходов и рисунков. Сюжетные танцы. Передача музыкального образа пластическими выразительными средствами.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 год обучения:

Упражнения, игры, импровизации

Подвижные игры и творческие импровизации под музыку (вначале хорошо знакомые ярко контрастные образы животных, птиц, механизмов: кошка, лягушка, бабочка, мотоцикл, робот; затем более сложные, абстрактные: огонь, цветы, солнечные блики, снег).

Игры и упражнения на память физических действий, двигательную фантазию, свободу и контроль движений: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Замри», «У дядюшки Трифона», «Скульптор и глина».

Упражнения, направленные на снятие телесных зажимов, мускульную свободу (напряжение и расслабление мышц рук, ног, туловища, головы, лица; перекат напряжения из одной части тела в другую).

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, ритмическую координацию движений под музыку спокойного, подвижного характера. Простейшие перестроения под музыку маршевого характера. Элементы народного и историко-бытового танца (позиции рук, ног, корпуса). Шаги, притопы, поклоны. Основной шаг галопа, хоровода, польки. Хореографическая композиция из 3-4 движений по кругу.

Игры и упражнения на развитие и удержание произвольного внимания («Кто во что одет», «Что услышали за окном», «След в след», «Летает - не летает»), на развитие фантазии, речевой свободы: в куклы¹⁶, сочиняя сказку вместе,

¹⁶ В том числе в логике оживления любого предмета – шапки, варежки, чайника.

«воображаемый телевизор»¹⁷. Бытовые сценки-пантомимы, коллективные этюды (кошка и собака, птица и птенчики; волна, пирамида, ручеек).

Артикуляционные игры и упражнения, элементы логоритмики. Дыхательные упражнения на выработку певческой установки, хорового унисона. Попевки, основанные на постепенном нисходящем мелодическом движении на 2-3-5 звуках в умеренном темпе.

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1 спектакль в год)

Семеро козлят. Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой **Муха-**

Цокотуха. Музыка М. Красева, слова К. Чуковского. **Теремок.** Музыка

М. Красева, по сказке С. Маршака

Петушок. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой и М. Красева

Тим и Том. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой

Гуси-лебеди. Музыка К. Волкова, слова Е. Благининой по мотивам русской народной сказки

Репка. Музыка В. Калистратова, сценарий И. Козлова

Снегурочка. Музыка Е. Тиличеевой, инсценировка Л. Некрасовой

Как курочка хлеб испекла. Музыка С. Бодренкова, тексты песен Ю. Полухина, сценарий Ю. Николаева (по мотивам русской народной сказки).

2 год обучения:

Упражнения, игры, импровизации

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, координацию движений под музыку различного характера. Упражнения на ощущение музыкальной формы: одновременно с музыкой вступить, окончить движение, в т.ч. навыки поочередного вступления в общий танец.

¹⁷ Дети сидят на стульях и представляют, что они смотрят телевизор. Каждый рассказывает, какую передачу он видит. Можно с воображаемого пульта переключать каналы.

Пластические импровизации под музыку двух-, трёхчастной формы (смена характера движения при изменении характера музыки).

Упражнения на двигательную ориентацию в пространстве: построения в колонну, круг, полукруг; перестроения из одной линии в две, три (ходьба, бег, подскоки, галоп); хороводные рисунки «цепочка», «змейка», «воротца».

Элементы народного и историко-бытового танца (галоп, полька, вальс). Танцевальные шаги разного характера (лёгкий скользящий шаг, шаг с каблуком, шаг с притопом, «ёлочка», «гармошка», «ковырялочка» и др.), движения рук (хлопки, движения с платочком, руки на талии и др.). Хореографическая композиция в двух-, трёхчастной форме из 4-5 движений по кругу с перестроением.

Музыкально-пластические этюды под яркую характерную музыку – импровизации движений, передающих повадки животных, поведение характерных сказочных персонажей (Баба Яга, Водяной, Кащей Бессмертный, лиса, заяц, медведь и т.д.)

Актёрский тренинг: наблюдение за животными, другими людьми, действие от лица другого человека (от лица друга, бабушки, киногероя; чищу зубы, еду в трамвае, пишу письмо); упражнения на взаимодействие (эстафета, встать по пальцам, зеркало, тень), на индивидуальную память физических действий. Актёрские этюды на события «Впервые в жизни», «Записка», «Нахodka», «Сломал?!».

Краткие попевки, основанные на поступенном нисходящем мелодическом движении в ограниченном диапазоне. Вокально-хоровые распевания, состоящие из 3-4-5 звуков (в т.ч. фрагменты звукоряда, движения мелодии по звукам мажорного трезвучия), попевки на основе интервалов терция, кварта, квинта. Упражнения на выстраивание хорового унисона на слоги «лё», «мо», «ма», «му». Вокальные упражнения для развития музыкального слуха, диапазона и подвижности голоса. Фрагменты и отдельные фразы, наиболее важные интонации из разучиваемых песен по принципу секвенций и в разных тональностях.

Упражнения на совершенствование певческой установки, дыхания. Дыхательные и артикуляционные упражнения, скороговорки.

Инсценировка, сценическое представление музыкальных интерпретаций малых литературных форм (скороговорок, поговорок, прибауток, потешек, четверостиший).

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1 спектакль в год)

Лесная сказка. Музыка Ю. Корнакова, слова П. Кобракова. **Самая красивая.** Музыка Ю. Галахова, сценарий В. Степанова**Кот-хвастун.**
Музыка З. Левиной, текст В. Левшина.

Серебряные колёски. Музыка И. Ефремова, сценарий А. Яхнина **Зелёная аптека.** Музыка В. Рубашевского, либретто П. Синявского **Петя и волк.** Балет-пантомима на музыку С. Прокофьева.

3 год обучения:

Упражнения, этюды, импровизации

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, координацию движений под музыку различного характера, метро-ритмической организации (вступить из затачка, выдержать паузу и т.д.). Упражнения на ориентацию в пространстве, перестроения (колонны по 1, 2, 4 человека; один круг – два круга, круг в круге, воротца, карусель).

Элементы народного, историко-бытового танца (шаг с полуприседанием, шаг с подскоком, подскoki с ноги на ногу, «верёвочка», сценический бег), эстрадного танца (волна в корпусе, «кач» на мягких коленях, «kick ballchange») танцевальные рисунки «звёздочка», «корзиночка», «воротца». Хореографическая сюжетная композиция на основе освоенных движений в составе актуальной театральной постановки.

Импровизация в знакомых танцевальных жанрах (марш, полька, вальс, галоп, хоровод). Индивидуальные пластические этюды под музыку – импровизация движений, передающих абстрактное настроение, характер (энергичный, нежный, взволнованный, шаловливый и т.д.).

Актёрский тренинг: упражнения на взаимодействие (одновременное неподготовленное действие: хлопнуть в ладоши, поклониться, выстроиться по алфавиту и т.п.), память физических действий («Отличись, дополни, повтори»¹⁸); на развитие двигательной фантазии («Превратился сам»¹⁹).

«Парный крокодил»²⁰). Парные этюды на противоположные по смыслу действия (спрятаться – найти, отнимать – не отдавать, уходить – останавливать). Игры на развитие фантазии, речевой свободы

«Аббревиатуры»²¹, «Волшебная палочка»²². Речь от лица разных людей (диспетчер на вокзале, экскурсовод, спортивный комментатор).

Этюды на движение до слова, вместе со словом, после слова. Этюды на рождение слова «Не хочу!», «Прости», «Надоело». Инсценировка детских песен, стихов.

Дыхательные, артикуляционные упражнения, распевания, основанные на трезвучиях, отрезках звукоряда в нисходящем и восходящем движении, на различные гласные (у, а, о, и) и слоги (ля, лю, ле, ли, ма, мо, му и т.д.). Попевки, каноны на материале народных мелодий. Вокально-хоровые упражнения, направленные на расширение диапазона, выравнивание регистровых переходов, гибкость, подвижность голоса.

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1 спектакль в год)

Страусёнок Роки. Музыка Н. Пескова, сценарий Л. Васильевой-Гангус.

Слонёнок-турист. Музыка Б. Чайковского, слова Д. Самойлова.

Дикие лебеди. Музыка А. Лепина, сценарий И. Ивановой.

Свадьба солнца и весны. Музыка М. Кузмина, слова П. Соловьевой.

Волк и семеро козлят на новый лад. Музыка А. Рыбникова, слова Ю.Энтина.

Великан. Детская опера С. Прокофьева.

Золушка. Музыка С. Прокофьева, по мотивам сказки Ш. Перро.

Разноцветная снежинка. Музыка Б. Карамышева, Сценарий Л. Гейдеко, тексты песен Б. Ческиса.

¹⁸ Первый этап выполнения заданий на память физических действий – повтори, второй – отличись, третий – дополни.

¹⁹ По команде ведущего каждый должен превратиться в какой-то неодушевлённый предмет, растение(например , куст, инструмент, карандаш).

²⁰ Участники делятся на пары и загадывают по два слова (например: стол-стул, поезд – самолёт и т.п.). Все остальные отгадывают. Затем – обсуждение найденных решений (похоже – не похоже) выявление наиболее оригинальных импровизаций.

²¹ Участники придумывают свою расшифровку сложной аббревиатуры (например, ГАБТ – Главная Аллея Большого Труда, или Городская Аптека Бесплатных Таблеток).

²² Палочка передаётся из рук в руки в произвольном порядке. Передача сопровождается речью позаданному правилу, например, назвать прилагательное к существительному, число больше на 3, мультфильм и персонаж из него и т.д.

4 год обучения:

Упражнения, этюды, импровизации

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие всех групп мышц, с постепенным увеличением силовой нагрузки, упражнения на растяжку. Перестроения (по одному, в парах) в шахматном порядке, по диагонали. Двигательные импровизации с предметами (платочками, обручами, веерами)

Элементы народного танца («моталочка», переменный шаг, подбивка, дробушки, повороты, вращение с подъёмом на полупальцы, сценический и тройной бег, бег с «молоточками», дробным выступлением и др.) историко- бытового танца (полонез, менуэт), освоение танцевального стиля hip-hop (простейшие движения и фигуры: кач, slides, impulse и др.).

2-3 хореографические композиции, в т.ч. для актуальной театральной постановки.

Групповые (парные, по трое) пластические этюды под музыку – импровизация взаимодополняющих движений, передающих различные настроения, характер музыки.

Упражнения на взаимодействие в пространстве (одновременное неподготовленное действие: переставить стулья, равномерно занять класс, собраться в группы по какому-либо признаку), память физических действий (в паре)²³; на развитие двигательной фантазии («Превращение предмета»²⁴, «Мастер и неумеха»)

²³ Выполнять на двоих действия с воображаемым предметом (нести бревно, играть в мяч, застилать скатерть и др.)

²⁴ Если в руках первого игрока стул превращается в мотор автобуса, то другие могут представить себя в роли кондуктора, пассажиров. Задача – дополнить импровизацию так, чтобы не разрушить первоначальный образ, а дополнить его.

Игры на развитие внимания, фантазии, речевой свободы «Фраза из слов»²⁵, «Шумы»²⁶, «Картина за окном», «Смешные истории».

Парные этюды на рождение фразы («Пойдём домой!», «Я решил...», «Так это ты?!»), на зону молчания («Встречаем новый год вдвоём, но мы в ссоре», «Списать у вредного соседа по парте»). Групповая самостоятельная актёрско-режиссёрская работа: инсценировка небольшого детского рассказа.

Дыхательные, артикуляционные, вокальные упражнения, в т.ч. на интонирование мажорного и минорного трезвучий, интервалов в различном мелодическом движении, интервалов в двухголосии. Пение гамм. Упражнения на развитие навыков двухголосия (выдержаный звук в одном из голосов, остинато, каноны, навык пения терцовой вторы - на интонационном материале народных мелодий).

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1 спектакль в год)

Где зимует лето? Музыка А. Абрамова, сценарий Л. Савельева

Таинственный гиппопотам. Музыка И. Егинова, сценарий И. Воронцовой.

Приключения Незнайки и его друзей. Музыка Г. Гладкова, сказка Н. Носова.

Сказки старого ворона. Музыка и либретто В. Семенова

Летучий корабль. Музыка М. Дунаевского, тексты песен Ю. Энтина.

Щелкунчик. Музыка П. Чайковского, текст Н. Сусловой.

Песенка в лесу. Музыка Р. Бойко, текст Я. Акима и Р. Бойко

Мойдодыр. Детская опера. Музыка Ю. Левитина, стихи К. Чуковского

5 год обучения:

²⁵ Заданы несколько слов. Нужно составить связное предложение, в котором были бы все заданные слова.

²⁶ По шумам дети должны догадаться что они означают, придумать ситуацию.

Упражнения, этюды, импровизации

Танцевальная разминка. Упражнения на укрепление всех групп мышц, развитие пластичности, гибкости, сложную координацию движений. Упражнения на свободное освоение пространства.

Элементы народного танца, историко-бытового танца (шаркающий ход, шаг с подскоком, повороты на переступаниях, на полупальцах; вращения на месте, вращения с продвижением). Социальные танцы, танцы народов мира, например, белорусский «Крыжачок», осетинский «Симд», греческий

«Сиртаки» (основной ход на переступании с подскоком, подбивками, на высоких полупальцах; вращения, притопы, шаги с переступанием накрест, боковой ход с шагом на пятку и др.)

Элементы джаз-танца (изолированные движения разных центров: голова – повороты, наклоны, круги; плечи – круги-полукруги; грудная клетка – вперёд-назад; пельвис – вперёд-назад, круги-полукруги; руки-ноги – движения изолированных ареалов, упражнения для позвоночника и т.д.).

Не менее 2-х хореографических композиций, в т.ч. для актуальной театральной постановки.

Упражнения на правдоподобность физических действий («По правде и понарошку»²⁷, «Убегает, догоняет, бежит»²⁸, «Превращение комнаты»²⁹, «Пять органов чувств»³⁰), на совершенствование актёрской пластики, владение мышечными ощущениями («Вес»³¹ «Только руки», «Только ноги»³² «В маске»³³).

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Этюды на технику актерского действия и взаимодействия (мобилизация, демобилизация, оценка факта, пристройка сверху, снизу, наравне).

²⁷ Сначала выполняется реальное дело (подметать пол, поливать цветы, мыть доску) потом то же самоепонарошку, но как на самом деле.

²⁸ Обоснование конкретного вида бега выдуманными обстоятельствами – от кого убегает, почему, как при этом себя чувствует.

²⁹ Комната – уже не комната, а лес, вокзал, стадион...

³⁰ Сыграть человека, который что-то рассматривает, почувствовал какой-то запах, ему жарко или холодно и т.д. ³¹ По команде 1 все превращаются в легких, по команде 2 – солидных, но довольных, 3 – недовольных усталых, 4 – все становятся тяжелыми до бессилия.

³² Упражнения, в которых сценка, этюд разыгрывается в условиях тех или иных телесных ограничений.³³ Яркая характерная маска закрывает лицо. Тело ищет способ компенсации выразительности, приспосабливается.

Игры на развитие внимания, фантазии, речевой свободы, интонационного слуха: речь «на цифрах»³⁴, речь на тарабарском языке. Упражнения на «лепку фразы». Упражнения на технику речи (расширение диапазона, регистровые переходы, орфоэпия). Мнемотехнические упражнения, тренировка памяти.

Групповая самостоятельная работа: инсценировка басни.

Дыхательные и артикуляционные упражнения. Вокальный тренаж на чёткое, лёгкое исполнение мелких длительностей в подвижном темпе при одновременном решении двух задач: интонационная точность и чёткая дикция. Певческие упражнения, состоящие из 5-8 звуков: на развитие гибкости голоса, звуковысотного и динамического диапазона. Распевания по принципу секвенций на основе нисходящих и восходящих мотивов (отрезки звукоряда, трезвучия), исполняемые различными штрихами. Пение гамм с название нот и на разные слоги, пение с переносом по тетрахордам. Распевания с элементами двухголосия, ломаного арпеджированного движения мелодии.

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1 спектакль в год)

Сокровища капитана Флинта. Музыка Б. Савельева, сценарий и тексты В. Трифонова, Д. Иванова.

Доктор Айболит. Сказка-мюзикл. Музыка Г. Фиртича, сценарий Е. Чеповецкого и Д. Черкасского по мотивам произведений К. Чуковского.

Сон дождя или новые приключения Дюймовочки. Мюзикл В. Рошина и Е. Карамушки.

Кот в сапогах. Опера-сказка Ц. Кюи, либретто М. Поль

Тайна снежной королевы. Мюзикл М. Минкова, сценарий В. Коростылева по мотива Х.Г. Андерсена.

Ночь перед Рождеством. По мотивам Н. Гоголя. Музыка – народная.

6 год обучения:

Упражнения, этюды, тренинги, импровизации

³⁴ В диалоге слова заменяются цифрами. В результате коммуникативная ситуация полностью переводится в интонационный план.

Танцевальная разминка. Упражнения на укрепление всех групп мышц, развитие пластиности, гибкости, сложную координацию движений, развитие вестибулярного аппарата (вращения, наклоны, прыжки и др.).

Упражнения на взаимодействие в парах, ощущение и понимание партнёра, танцевальный этикет. Базовые фигуры парного танца – перемена фигур, расхождение в разные стороны, встреча. Элементы социальных танцев, танцевнародов мира (например: лезгинка, мазурка, цыганочка).

Элементы джаз-танца (координация, изоляция; позвоночник: flat back вперёд, в сторону, назад, изгибы торса упражнения на contraction, release; уровни движения «стоя», «сидя», «лёжа»; шаги, прыжки: jump, leap)

Не менее 3 хореографических композиций на основе изученных стилей и движений, в т.ч. для актуальной театральной постановки.

Актёрские этюды, упражнения на оправдание действий («Заданная поза», «Заданный жест», «Заданные слова»³⁵). Упражнения на коллективную импровизацию, взаимодействие «Живая картина»³⁶, «Игра по рассказанным ситуациям»³⁷.

Упражнения на развитие богатства речевой интонации. Словесные действия различной направленности: воздействие на партнёра и его внимание (звать), память (узнавать), чувства (упрекать, ободрять), мышление (объяснить), воображение (удивлять, намекать) и т.д. Парные этюды на наступление (рычаги настойчивости: громче, медленнее, значительнее...) и оборону (глухая, избирательная), отступление. Этюды на публичное одиночество, органичное молчание. Упражнения на овладение темпо-ритмом состояний энергии). Игры и тренинги на развитие ассоциативного мышления («На что похоже?», Шарады).

Актёрские этюды на правдоподобность мизансцены. Импровизации на основе картин (Ю. Леман «Провинился», Т. Яблонская «Утро», К. Коровин «У

³⁵ Даётся точное описание позы, жеста, конкретная словесная фраза. Обучающимся нужно придумать, в каком контексте могла бы прозвучать эта фраза, что могло послужить причиной такой позы, или жеста. ³⁶ Обучающиеся предлагается создать живую картину на заданную тему, например: базар, перемена, стадион. Затем сымпровизировать ситуацию «до», ситуацию после. Органичная жизнь в образе «до» и

«после» замирает по хлопку – каждый должен быть внутренне готов замереть во время хлопка – это «стоп-кадр».

³⁷ Один обучающийся максимально подробно рассказывает историю, свидетелем которой он был. Другие подростки должны сыграть сценку в соответствии с данным рассказом. Рассказчик может дополнять, уточнять, показывать, что и как нужно сделать, чтобы воплотить историю на сцене.

балкона», Ф. Решетников «Опять двойка», «Прибыл на каникулы», Н. Богданов-Бельский «Ученицы», «Деревенские мальчики и др.),

Игры-импровизации в различной театральной стилистике (скромохи, трубадуры, древнегреческий театр).

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции, вокальные упражнения на развитие диапазона, гибкости и подвижности голоса. Упражнения на расширение динамического диапазона. Выработка энергичного, но не резкого *f* и мягкого, но звучного *p*. Упражнения на контрастную смену динамики в т.ч. в подвижном темпе. Пение гамм с названием нот и вокализом, в т.ч. каноном. Упражнения на освоение двухголосия. Пение кадансов (двухголосных, трёхголосных).

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1 спектакль в год)

Бременские музыканты. Мюзикл Г. Гладкова, сценарий И. Ковалевской по мотивам сказки братьев Гримм.

Мэри Поппинс, до свиданья! Мюзикл М. Дунаевского (по одноимённому фильму Л. Квнихидазе).

Буратино. Музыка А. Рыбникова (по мотивам одноимённого фильма Л.Нечаева).

Снежный богатырь. Опера-сказка Ц. Кюи, либретто М. Поль

Садко. По мотивам народной былины и оперы Н. Римского-Корсакова.

Левша. По мотивам сказа Н. Лескова, музыка народная.

Робинзон Крузо. Мюзикл Н. Савельева, сценарий А. Меньшикова по мотивам романа Д. Дефо.

Русалочка. Мюзикл А. Менкена по мотивам сказки Х.К. Андерсена

7 год обучения:

Упражнения, этюды, тренинги, импровизации

Танцевальная разминка. Упражнения на укрепление всех групп мышц, развитие пластиности, гибкости, сложную координацию движений, развитие вестибулярного аппарата (вращения, наклоны и др.).

Упражнения на контакт-импровизацию (умение «слышать» не только своё тело, но и тело партнёра, находить общий центр тяжести, вступать в пластический диалог, становиться ведущим или ведомым).

Социальные, клубные танцы, танцы народов мира (например, чардаш, тарантелла, ирландский степ, мамба).

Элементы джаз-танца (изоляция, координация: голова, плечи, грудная клетка, пельвис – наклоны, повороты, круги, крест, квадрат; руки, ноги – движения изолированных ареалов, координация рук и ног без передвижения, с передвижением; упражнения для позвоночника: flat back, roll, twist; уровни, шаги, прыжки).

Элементы пантомимы, элементы танца модерн. Упражнения на осознание собственного тела, соединение дыхания с движением и «энергией» в движении, в танце. Упражнения на развитие ощущения пространства (вектор, линия, траектория движения; бег, прыжки, перекаты). Ощущения деформации тела (растяжение, сжатие, складывание, скручивание). Ощущение, владение ведущими точками тела.

Развёрнутые танцевальные композиции для мюзиклов.

Актёрские этюды, упражнения на оправдание действий («Тело в деле»³⁸, «Костюм-превращение»³⁹, «Пауза на троих», «Озвучивание паузы». Этюды на воспроизведение человеческих характеров. Этюды, упражнения на совершенствование навыков перевоплощения (детская, взрослая, старческая походка, физическое самочувствие, речь, логика действий).

Речевой тренинг (речь сценическая, бытовая, говоры, акценты; логика речи: речевой такт, логическая и психологическая пауза, ударения – главное и второстепенное). Работа над монологом. Работа всех над одной и той же ролью (отрывком). Навыки нанесения грима, грим как элемент образа (старческий грим, грим молодого лица, фантастический грим, расовый грим).

³⁸ Один обучающихся застывает в какой-то позе, характерной для того или иного дела. Другие пытаются понять логику этого действия повторяет позу и дополняет её «до» или «после» пойманного стоп-кадра. ³⁹ Обучающиеся ведут себя так, как будто на них особая шляпа, или плащ, или другой костюмированный атрибут

Импровизация мизансцен по скульптуре, барельефу. Создание радиоспектакля.

Вокальный тренинг. Распевания на разные слоги по отрезкам звукоряда, арпеджио с разнонаправленным движением вверх-вниз, сменой штрихов. Упражнения на уверенное интонирование полутонов, хроматического мелодического движения. Пение гамм с названием нот и вокализом, пение гамм на два голоса, пение кадансов, канонов. Подстраивание верхней и нижней вторы на основе народных мелодий.

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1-2 спектакля в год)

Снегурочка. По мотивам сказки Н. Островского, музыка народная.

Сказка о царе Салтане. По мотивам произведений А. Пушкина, Н.Римского-Корсакова.

Про Красную шапочку. Музыка А. Рыбникова (по мотивам одноимённого фильма Л. Нечаева)

Маленький принц. Мюзикл С. Плешака, слова и либретто Л. Борухzon

Золушка. Мюзикл С. Плешака, либретто Н. Поля

Белоснежка и семь гномов. Опера-мюзикл, музыка С. Плешака, либретто Н. Голя

Город мастеров. Опера-сказка Я. Солодухо, либретто С. Северцева помотивам сказки Т. Габбе.

Музыкально-литературные композиции, составленные обучающимися самостоятельно.

8 год обучения:

Упражнения, этюды, тренинги, импровизации

Танцевальная разминка. Упражнения на укрепление всех групп мышц, развитие выносливости, дифференцированного мышечного контроля, прыгучесть и подвижность стопы, выразительность и гибкость рук, Упражнения на совершенствование координации, развитие вестибулярного

аппарата: использование падений и подъёмов в различных комбинациях, перекаты по полу, отклонение оси вращения от вертикали.

Упражнения на развитие чувства непрерывного движения, взаимосвязанности формы жеста, и инерции, навыки партнёрства (бесконтактные, контактные; вес и поддержка, доверие, риск опускания и принятия, простые поддержки, падение на руки партнёру). Пластические этюды на ощущение пространства в групповых импровизациях (успевать видеть то, что происходит вокруг, не сталкиваться друг с другом, равномерно заполнять пространство, опыт сочетания гравитации, скорости, инерции).

Танцевальные этюды сюжетного характера (сюжетная история – завязка, развитие, кульминация, финал), мимика и взгляд во время танца.

Сценические композиции на основе историко-бытовых и социальных танцев (рок-н-ролл, танго, латиноамериканские танцы)

Актёрские этюды, упражнения на оправдание действий («Озвучивание фотографии, картины, фильма», «Заданное действие», игра спиной). Выявление внутренних противоречий роли (Что есть доброго в злом персонаже). Смыслоное обыгрывание контраста, приёма повтора-возврата. Контраст по темпо-ритму. Поиски, средства обострения контраста, смыслового диссонанса речи и движения, костюмов и декораций. Перенос на сцену жизненных наблюдений. Выявление, осознание своей творческой индивидуальности.

Овладение навыками действенного анализа пьесы (через коллективной обсуждение, дискуссии). Поиск деталей, несущих в себе идеально-смысловую нагрузку

Дыхательные, артикуляционные, вокальные упражнения, направленные на развитие гибкости голосов, координации слуха и голоса на новом уровне (после мутации). Укрепление новых тембровых красок голоса развитие звуковысотного, динамического, тембрового диапазона (в т.ч. тембровые краски вибрato, полнозвучного ff, прозрачного фальцетного звучания и др.). Пение вокализов, многоголосных упражнений.

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)

(1-2 спектакля в год)

Обыкновенное чудо. Музыка Г. Гладкова по мотивам сказки Е.Шварца.

Ласточки. Опера-мюзикл, музыка С. Плещака, либретто Е. Пальцева. **Ромео и**

Джульетта. Музыка С. Прокофьева, по мотивам В. Шекспира.**Тайна синей пантеры.**

Музыка С. Важова, либретто Л. Небрат.

Пер Гюнт. Драма Г. Ибсена, музыка Э. Грига

Три толстяка. Опера-сказка В. Рубина по мотивам сказки Ю. Олеши

Горе от ума. По пьесе А. Грибоедова с музыкой русских композиторов первой половины XIX века (А. Грибоедов, А. Алябьев, А. Гурилёв, М. Глинка)

Указанный выше учебный материал является примерным, может быть заменён по усмотрению педагога на другие упражнения и музыкальные спектакли с учётом специфики и сложившихся традиций театрального коллектива, актуальных задач творческого развития обучающихся. В рамках одного учебного занятия блоки освоения элементов актёрского мастерства, хореографические и вокальные упражнения, разучивание партий и ролей, постановка мизансцен могут взаимопроникать друг в друга⁴⁰, либо выделяясь в качестве последовательно сменяющих друг друга блоков⁴¹.

Примерная структура типового занятия:

1. Вводная часть. Упражнения на дыхание, снятие зажимов, концентрацию внимания. Артикуляционная разминка (5-10 мин.)
2. Танцевальная разминка (5 мин)
3. Работа над хореографическим материалом (15 мин.)
4. Актёрский тренинг. Упражнения на выразительную речь, перевоплощение, взаимодействие и т.д. (15-20 мин.).
5. Распевание, вокальные упражнения (5-10 мин)
6. Разучивание вокальных номеров спектакля (10-20 мин).
7. Репетиционно-постановочная работа (30 – 45 мин).

⁴⁰ Такая структура занятий возможна при проведении внеурочного занятия одним педагогом-мультипрофессионалом.

⁴¹ Данная структура более удобна при проведении занятий несколькими педагогами, каждый из которых является специалистом с своей области.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» направлено на достижение трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике выступает как органическая нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное предметное воплощение. Тематика театральных постановок способна отражать важнейшие направления воспитательной работы, ориентирована на комплекс базовых национальных ценностей.

Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр» должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к освоению традиций своего края, музыкальной культуры народов России; стремление развивать и сохранять культуру своей страны, своего края.

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой культуры, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкальной, социокультурной жизни образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, праздничных мероприятий.

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать театральное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических

особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной творческой деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, участии в фестивалях и конкурсах.

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального и театрального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение языком искусства, овладение основными способами исследовательской деятельности на материале доступной текстовой, аудио- и видео-информации о различных явлениях искусства, использование специальной терминологии.

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе артистической, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности при подготовке спектакля, проведении репетиций, сценических показов; трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы театрального творчества.

9. Личностные результаты, обеспечивающие *адаптацию* обучающегося к *изменяющимся условиям социальной и природной среды*: освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перениматъ опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального, театрального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты, достижаемые при освоении программы «Музыкальный театр» отражают специфику искусства, как иного (в отличие от науки) способа познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся.

1. Овладение универсальными познавательными действиями.

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы «Музыкальный театр» реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной деятельности – художественно-образного, музыкального мышления, которое связано с формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе:

1.1. Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального, театрального явления;

- сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы музыкально-театрального действия, сценические образы, сюжеты;
- устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, находить ассоциации с другими явлениями искусства;
- устанавливать существенные признаки для классификации явлений культуры и искусства, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных выразительных средств, элементов сценографии, актёрской игры, музыкального и визуального образа спектакля;
- выявлять недостаток информации, необходимой для достоверного истилистически оправданного воплощения на сцене художественной задачи;

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей театрального искусства друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при создании сценического образа конкретного произведения, жанра, стиля.

1.2. Базовые исследовательские действия:

- следовать за развитием, наблюдать процесс развёртывания драматического действия;
- использовать вопросы как инструмент познания;
- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического воплощения театральных образов;
- составлять алгоритм действий и использовать его для решения актёрских, музыкально-исполнительских и других творческих задач;
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, культурных объектов между собой;
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования.

1.3. Работа с информацией:

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критерии;
- понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией, музыкальными записями;
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
- различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей;
- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений, развивать мышечную память как способ сохранения пластической информации;
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы «Музыкальный театр» реализуется, в первую очередь, через совместную деятельность, содержанием и результатом которой является постановка и публичный показ музыкальных спектаклей. Она предполагает нелинейную динамику творческого процесса, в которой сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.

Сценическое действие предполагает не только игру актёров, пение и танец. Оно не может быть реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также обеспечиваются силами участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, костюмер, гримёр, администратор; ответственные за изготовление реквизита, бутафории; ответственные за информационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, готовность и умение каждого не только выступать на сцене, но и

выполнять вспомогательные функции являются естественной средой, обеспечивающей разноуровневую коммуникацию обучающихся.

При этом специфика освоения элементов актёрского мастерства, непосредственного взаимодействия с партнёрами в режиме «здесь и сейчас» позволяет обучающимся формировать расширенный спектр компетенций в сфере общения. А именно:

- выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и невербальные средства коммуникации;
- ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к происходящему;
- вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседнику;
- анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логику событий, улавливать подтекст;
- выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и сценического движения, органично чувствовать себя в пространстве, преодолевать сценическое волнение;
- конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую деятельность – как свою собственную, так и других людей;
- видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как естественное проявление разнообразия, богатства социального окружения человека.

В совместной деятельности:

- согласовывать собственные цели и действия с целями и действиями других участников коллектива;
- коллегиально строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

- выполнять свой участок работы, нести безусловную ответственность за её качество;
- выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить напомощь, уметь жертвовать своими интересами ради общего дела;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия произведений искусства; понимать ценность такого социально-психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия;

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий «Музыкальным театром» выходят далеко за рамки художественно-эстетической деятельности, они воспитывают ценные навыки, привычки, установки, которые обеспечивают социальные аспекты функциональной грамотности, вырабатывают компетенции, позволяющие быстро адаптироваться в окружающем мире.

Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве вклада каждого участника коллектива в общее дело. В рамках программы «Музыкальный театр» регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия всегда идут двумя параллельными путями – как в индивидуальном плане, так и в логике планирования и оценке совместных действий. Взаимодействие этих путей регулятивных универсальных учебных действий, как правило, предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение интересам и потребностям творческого коллектива в целом.

3.1. Самоорганизация:

- выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью приёмов и навыков, освоенных в ходе театральных занятий;
- рассматривать жизненную проблему, как актёрский этюд, творческую задачу, которая может быть решена различными способами, рассматривать альтернативные варианты, выбирать наилучший вариант решения;
- чувствовать ответственность перед партнёром по сцене, координировать свои действия с учётом возможностей и намерений партнёра, нести ответственность за свою часть работы перед всем коллективом;
- уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учётом мнения, интересов, возможностей других членов коллектива
- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части творческих,

исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;

- планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера.

3.2. Самоконтроль (рефлексия):

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей.

3.3. Эмоциональный интеллект:

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности театрального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;
- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, публичного выступления;
- выявлять и анализировать причины эмоций;
- понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию;
- регулировать способ выражения собственных эмоций.

3.4. Принятие себя и других:

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам;
- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;

- принимать себя и других, не осуждая;
- проявлять открытость.

Предметные результаты

- выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и достоверно передавая художественный замысел автора, вкладывая вактёрскую игру личностно значимый смысл;
- исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе развёрнутого драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах;
- органично и естественно чувствовать себя перед публикой, взаимодействовать с партнёрами по сцене;
- понимать специфику, иметь представление о комплексе выразительных средств театрального искусства;
- владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно и грамотно говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи;
- владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, пантомимы, доступных танцевальных стилей;
- выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать;
- знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, снятия психологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни;
- уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педагогу в организации репетиций с младшими обучающимися;
- представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в культурно-просветительской и общественной жизни.

Предметные результаты 1

год обучения

- 1) Активно включаться в творческий процесс, преодолевать стеснение, робость.
- 2) Знать технику безопасности на занятиях, правила поведения на занятиях, правила поведения при посещении театра.
- 3) Участвовать в играх, игровых упражнениях, стремиться к созданию доступного игрового образа (самому придумать, сделать, показать).
- 4) Удерживать произвольное внимание, концентрировать внимание «внутри себя», уметь сосредоточиться на слуховых, зрительных, двигательных ощущениях; контролировать дыхание, мышечный тонус (снятие телесных зажимов).

- 5) Двигаться в соответствии с темпоритмом, характером музыки. Уметь прохлопать равномерную метрическую пульсацию, ритмический рисунок, состоящий из восьмых и четвертей.
- 6) Освоить основной шаг галопа, хоровода, марша. Исполнять небольшие танцевальные связки, состоящие из 3-4 повторяющихся движений.
- 7) Импровизировать (в т.ч. под музыку) пластические образы – характеристики животных, птиц, стремиться к узнаваемости образа. Придумывать и показывать небольшие сценки бытового содержания (на 2-3 действия).
- 8) Показывать физические действия с воображаемым(и) предметом(ами).
- 9) Выразительно декламировать четверостишия, скороговорки, чётко артикулируя слова.
- 10) Рассказывать увиденные, самостоятельно сочинённые истории, сюжеты, сценки.
- 11) Знать правила певческой установки, дыхания, сознательно участвовать в распевании. Петь выразительно простые песни (одноголосные, диатонические, с простым, повторяющимся ритмическим рисунком, краткими фразами, с преобладанием поступенного мелодического движения) преимущественно кантиленного характера (с инструментальным сопровождением).
- 12) Иметь опыт выступления на сцене в инсценировке детской сказки и / или массовой танцевальной, хоровой сцене⁴².
- 13) Понимать значение слов и терминов: театр, зрительный зал, сцена, игра, актёр, зритель.

2 год обучения

⁴² В рамках организационных моделей «Камерный театр», «Общешкольный театр», когда начинающие артисты привлекаются для участия в массовых сценах в постановках, осуществляемых более взрослыми обучающимися,

- 1) Знать правила поведения на сцене (не вставать спиной к зрителю, сохранять тишину за кулисами, не задевать кулисы во время сценического действия и др.).
- 2) Создавать пластические импровизации под музыку, слышать границы музыкальной формы, менять характер движений при смене характера музыки.
- 3) Слышать темп, ритмические особенности музыки. Уметь прохлопать метрическую пульсацию на 2/4, 3/4, 4/4, ритмический рисунок, состоящий из восьмых, четвертей, половинных.
- 4) Ориентироваться в пространстве, уметь заполнить пространство действием; находить своё место, соблюдать рисунок движения в группе, в т.ч. при построении в колонну, круг, полукруг, перестроенив линии.
- 5) Исполнять основной шаг и 1-2 простых движения польки, вальса.
- 6) Исполнять в группе несложные хореографические композиции в жанре народного танца своего края, республики, региона.
- 7) Наблюдать за повадками животных, поведением людей (особенности речи, взгляда, мимики, жеста), воплощать свои наблюдения в актёрских этюдах-импровизациях.
- 8) Выполнять по-разному одно и то же действие в различных предлагаемых обстоятельствах.
- 9) Уметь переходить из позиции исполнителя в позицию зрителя и наоборот. Уметь видеть отличия в исполнении одного и того же задания, этюда разными обучающимися.
- 10) Овладеть начальными навыками сценических действий, различать действия физически и словесные, стремиться правдиво действовать в предлагаемых обстоятельствах, иметь представление об исполнительской задаче, событии и его оценке.
- 11) Доброжелательно и конструктивно участвовать в обсуждении актёрских этюдов, импровизаций товарищей.
- 12) Выполнять упражнения на дыхание, артикуляцию, речевое и вокальное развитие голоса, понимать их значение в развитии своих задатков и способностей.
- 13) Выразительно, эмоционально, «в образе» исполнять несложные (одноголосные, диатонические, с элементами движения мелодии по звукам аккордов и незначительным количеством скачков) песни из музыкальных спектаклей, в том числе песни-диалоги с инструментальным сопровождением в куплетной, простой одночастной, двух- и трёхчастной форме.

- 14) Ярко, образно, чётко произносить, декламировать реплики небольшой роли, сочетать вербальные и невербальные средства выразительности.
- 15) Подготовить и показать на публике небольшую миниатюру (сценку, стихотворение). Принимать посильное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнить роль, выступить в массовой танцевальной или хоровой сцене, помочь за сценой и т.д.).
- 16) Понимать значение терминов и выражений: этюд, действие, «по правде», кулисы, задник, декорации, костюм, афиша, художник, режиссёр, хореограф.

3 год обучения

- 1) Создавать пластические импровизации под музыку в знакомых танцевальных жанрах, передавать в движениях темпоритм, настроение, музыкальный образ.
- 2) Слышать ладовые, регистровые особенности музыки, динамику, штрихи, тембры. Уметь реагировать на разнообразные изменения и сочетания средств музыкальной выразительности – передавать в движениях пластической импровизации широкую дифференцированную палитру чувств и настроений.
- 3) Уметь прохлопать метрическую пульсацию, остинато, ритмический рисунок, состоящий из шестнадцатых, восьмых, четвертей, половинных, пауз.
- 4) Ориентироваться в пространстве, точно контролировать своё движение в групповых перестроениях согласно освоенным рисункам музыкального движения, танца.
- 5) Исполнять основной шаг и 3-4 простых движения народного, историко-бытового, эстрадного танца. Исполнять в группе несложные хореографические композиции для текущей постановки.
- 6) Овладеть начальными навыками совместных сценических действий, стремиться чувствовать партнёра по сцене в этюдах-импровизациях. Импровизировать парные этюды.
- 7) Наблюдать за логикой взаимодействия людей в жизни и на сцене, стремиться понять внутреннюю суть конфликта, понимать поступок как действие, отражающее характер героя.
- 8) Относиться серьёзно к сценической задаче, стремиться к достоверности актёрской игры, создавать поступок героя в логике «предлагаемых обстоятельств».
- 9) Представлять действие как процесс (начало, развитие, конец), стремиться найти его внутреннюю логику.

- 10) Конструктивно воспринимать критику своих сценических действий, импровизаций.
- 11) Совершенствовать артикуляцию, дикцию, выразительность сценической речи. Уметь сочетать слова с физическими действиями, понимать подтекст, произносить реплики с подтекстом.
- 12) Работать над развитием своих вокальных данных, совершенствовать певческое дыхание, дикцию, чистоту интонирования, обращать внимание на ладовую и гармоническую окраску исполняемой музыки.
- 13) Петь соло, в ансамбле, в хоре разнохарактерные номера из музыкальных спектаклей. Исполнять песни, различные по уровню сложности (в т.ч. с развитой мелодией, скачками, движением мелодии по звукам аккордов, протяжёнными музыкальными фразами) одноголосные и с элементами двухголосия, с сопровождением и а cappella, простые виды канонов;
- 14) В пении передавать музыкальный образ в его развитии, используя выразительные возможности голоса, подчинять техническую сторону исполнения художественным задачам;
- 15) Подготовить и показать на публике инсценировку песни, развёрнутого стихотворения.
- 16) Принимать активное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнить одну из ролей, быть дублёром, участвовать в массовой танцевальной или хоровой сцене, помогать в изготовлении реквизита, афиши и т.д.).
- 17) Понимать значение терминов и выражений: логика действий, задача, текст и подтекст, реплика, диалог, ремарка, пауза, мимика, жест, поза.

4 год обучения

- 1) Создавать пластические импровизации под музыку вдвоём, втроём, дополняя движения друг друга; импровизировать с предметами (платочки, палки, веера), придумывая сюжетные пластические композиции.
- 2) На основе одной и той же художественной задачи придумывать разные варианты пластических, актёрских решений, интерпретаций.
- 3) Уметь исполнять с помощью хлопков и притопов комбинированные ритмические рисунки (в т.ч. с синкопами, триолями) в небольшой связке в жанре народного танца.
- 4) Исполнять не менее 2-х хореографических композиций в разных жанрах (например, народного, историко-бытового танца,

современного танца в стиле hip-hop), в том числе вставные танцевальные номера для текущей театральной постановки.

- 5) Импровизировать, уметь построить вдвоём, втроём мизансцену на различные темы предложенных обстоятельств. Находить внутреннюю связь образа, текста и задачи действия.
- 6) Придумывать, обыгрывать актёрские этюды на взаимодействие, органичное молчание; различные сочетания словесных и физических действий.
- 7) Наблюдать за импровизациями товарищей, видеть «что» и «как» исполнено, анализировать, «почему именно так» - размышлять над способами раскрытия авторского замысла.
- 8) Осмысленно декламировать фрагменты поэзии, художественной прозы, обогащать прямой текст подтекстом.
- 9) Работать над ролью в спектакле: выстраивать событийный ряд, искать внешнюю характерность (манеры, пластика, речь и т.д.), добиваться её воплощения.
- 10) Сознательно и регулярно заниматься развитием своего артикуляционного аппарата, систематически работать над развитием дыхания (объём, глубина, экономный расход воздуха, цепное дыхание, посыл звука в пении, в сценической речи), мимики, вокальных данных.
- 11) Петь интонационно чисто, эмоционально выразительно небольшие сольные номера, участвовать в исполнении развёрнутых хоровых сцен и номеров, осваивать речитативную манеру пения, мелодекламацию.
- 12) Самостоятельно (вместе с товарищами) подготовить и показать на публике инсценировку небольшого детского рассказа.
- 13) Принимать активное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнять главные и / или второстепенные роли, участвовать в массовых сценах, принимать участие в создании декораций, реквизита, костюмов, грима, программок, афиш, организации представления и т.д.).
- 14) Понимать значение терминов и выражений: предлагаемые обстоятельства, словесные действия, конфликт, поступок, статичность, динамичность, мизансцена, пролог, финал, драматург, авторский замысел.

5 год

обучения

- 1) Импровизировать под музыку различных стилей и жанров, в т.ч. современных (например, арт-рок, фьюжн, инди-поп и др.), используя элементы джаз-танца.
- 2) Исполнять 1-2 композиции на основе социальных танцев (танцы народов мира).
- 3) Исполнять 2-3 кратких вставных номера или одну развёрнутую хореографическую сцену для актуального спектакля.
- 4) Совершенствовать актерское мастерство в индивидуальных этюдах и этюдах на взаимодействие. Овладеть навыками мобилизации- демобилизации, пристройки к партнёру.
- 5) Понимать значение смысловой «лепки фразы», развивать навыки речевой и вокальной орфоэпии, интонационной выразительности речи и пения.
- 6) Сознательно стремиться к развитию различных видов памяти (мышечной, музыкальной), учить наизусть слова тренировочных эпизодов, ролей в спектакле, уметь ярко и выразительно декламировать большие стихотворения, развёрнутые фрагменты художественной прозы.
- 7) Самостоятельно (вместе с товарищами) подготовить и показать на публике инсценировку басни (в т.ч. в разных театральных жанрах – пантомима, комедия, детектив и т.п.)
- 8) Интонировать, петь чисто и выразительно законченные номера различных вокальных жанров (песня, романс, серенада, колыбельная, дуэт, и др.). Иметь опыт разучивания (исполнения) развёрнутой вокальной сцены сквозного типа развития.
- 9) Различать манеры пения – академическую, эстрадно-джазовую, народную. Начать освоение разных манер пения в соответствии со стилистикой актуальной театральной постановки.
- 10) Принимать активное участие в постановке музыкального спектакля (исполнять главные и / или второстепенные роли, участвовать в массовых сценах, предлагать проекты художественного оформления спектакля, изготавливать необходимый реквизит, костюмы, афиши, организовать рекламно-информационное сопровождение постановки, выполнять вспомогательные функции за сценой, в зале во время представления: свет, звук, рабочий сцены и т.д.).
- 11) Участвовать в выездном показе спектакля за пределами образовательной организации.
- 12) Понимать значение терминов и выражений: премьера, перевоплощение, миф, сквозное развитие, диалог, монолог,

пристройка, вес, оценка факта, мобилизация действия -
противодействие.

6 год обучения

- 1) Импровизировать соло, в паре под музыку различных стилей и жанров, используя элементы джаз-танца (в т.ч. разные уровни движения «стоя», «сидя», «лёжа»).
- 2) Исполнять социальные танцы в паре, соблюдать правила танцевального этикета в паре. Подготовить 1-2 вставных танцевальных парных номера для актуального спектакля.
- 3) Осваивать специфические приёмы сценического движения (характерная осанка, походка, поклоны, падение, элементы сценического боя, фехтования).
- 4) Совершенствовать актёрское мастерство, фантазию, реактивность в этюдах на оправдание действий, коллективную импровизацию в разных жанрах и стилях, импровизацию на основе произведений изобразительного искусства.
- 5) Демонстрировать разнообразие речевого репертуара, умение наступать и обороняться в словесных действиях. Играть с подтекстом, вторым планом.
- 6) Произвольно менять темпоритм актёрских действий. Владеть основными градациями 10-балльной шкалы темпоритмов. Импровизировать, выполнять этюды на соответствие / контраст внешнего и внутреннего темпоритма
- 7) Управлять темпоритмом сценической речи, владеть навыками ускоренной и замедленной речи (на скороговорках и небольших художественных текстах). Освоить тихое звучание сценической речи, театральный шёпот.
- 8) Иметь опыт постановки, эскизного разучивания отдельных сцен на иностранном языке.
- 9) Работать над ролью. Придумывать биографию героя, логику действий «до» и «после».
- 10) Рефлексивно оценивать свои сценические действия с точки зрения зрителя, чувствовать аудиторию, устанавливать контакт со зрителем.
- 11) Расширять диапазон, динамическое, тембральное разнообразие голоса. Осваивать разные манеры пения в соответствии со стилистикой актуальной постановки. Уверенно интонировать свою партию в двухголосии (дуэт, сцена, хор) гомофонно-гармонического склада.

- 12) Участвовать в разработке эскизов и создании костюма для своей роли, осваивать навыки наложения грима (самому себе и товарищам).
- 13) Участвовать в постановке музыкального спектакля (различные амплуа, как сценического так и вспомогательного плана), брать на себя ответственность за отдельные участки подготовительной постановочной работы, помогать с проведением разминок, разучиваний текста, мизансцен с младшими обучающимися.
- 14) Участвовать в выездных показах спектакля за пределами образовательной организации, в т.ч. на конкурсах, фестивалях.
- 15) Понимать значение терминов и выражений: тема, сюжет, фабула, бутафория, костюм, парик, грим, гиперболизация, авансцена, пьеса, драма, трагедия, комедия, романтизм, реализм.

7 год обучения

- 1) Импровизировать под музыку различных стилей и жанров соло, в паре, в группе (в т.ч. контактная импровизация). Создавать пластические решения в различных образах и стилях (лирическая, символическая, цирковая, эстрадная пантомима; первобытная, античная, восточная, фольклорная семантика движения). Создавать пластические этюды, композиции на основе произведений скульптуры.
- 2) Исполнять в паре, группе, соло 2-3 композиции различных танцевальных жанров (клубные, социальные танцы, танцы народов мира). Подготовить танцевальную сюиту для мюзикла (актуальная постановка).
- 3) Проводить с помощью педагога танцевальную разминку для младших обучающихся.
- 4) Придумывать собственные хореографические композиции на основе освоенных танцевальных жанров и стилей.
- 5) Импровизировать, выполнять актёрские этюды различного характера и содержания, в т.ч. на события и предлагаемые обстоятельства исторического, социального характера.
- 6) Совершенствовать актёрскую технику, навыки сценической речи, пения. Осваивать навыки фонации во время активного движения, навыки использования микрофона.
- 7) Починять второстепенное главному. Определять сверхзадачу, социальные и другие причины предлагаемых обстоятельств. Использовать элементы действенного анализа (понять стремления,

мотивы героев, способы реакции на события, особенности поведения в конфликтных ситуациях).

- 8) Работать над ролью. Домысливать линию судьбы, биографии своего героя, стремиться уловить ритм жизни героя, присвоить себе его художественную атмосферу, манеру двигаться, говорить и т.д.
- 9) Исполнять сольный монолог в стилистике и манере речи своего персонажа.
- 10) Изучать дополнительный материал, связанный с текущей постановкой (исторический, этнографический, искусствоведческий).
- 11) Подготовить и создать (по полному постановочному циклу) музыкальный радиоспектакль - как результат групповой проектной работы.
- 12) Развивать певческое дыхание, дикцию, навыки уверенного вокального интонирования полутона, хроматического мелодического движения, исполнения мелких длительностей, сложных ритмических рисунков. Осваивать разные манеры пения, пение на 2, 3 голоса в хоре, ансамбле. Исполнять отдельные хоры, ансамбли, сольные номера, а также развёрнутые сцены⁴³ текущей музыкальной постановки.
- 13) Исполнять не менее 2-х разнохарактерных ролей в театральных постановках. По принципу групповых творческих проектов обеспечивать полное сопровождение постановочного процесса (грим, костюмы, декорации, свет, звук, компьютерный монтаж, PR- проекты и др.).
- 14) Принимать участие в выездных театральных мероприятиях – показах, флэш-мобах, благотворительных акциях, участвовать в социально-культурной жизни своего города, посёлка.
- 15) Понимать значение терминов и выражений: драматургия, сценография, амплуа, типаж, сквозное действие, сверхзадача, контрдействие, постановочные средства, завязка, кульминация, развязка, водевиль, мюзикл, мелодрама, радиотеатр,

8 год обучения

- 1) Импровизировать под музыку различных стилей и жанров соло, в паре, в группе, используя все накопленные двигательные навыки, паттерны. Самостоятельно придумывать, исполнять сюжетные пластические композиции.

⁴³ Только для солистов.

- 2) Исполнять развёрнутые танцевальные, пантомимические композиции, в т.ч. приближенные к стилистике современного балетного спектакля.
- 3) Уметь организовывать и проводить танцевальную разминку для младших обучающихся.
- 4) Предлагать свои хореографические решения для постановочных номеров музыкальных спектаклей (как для ровесников, так и для младших обучающихся).
- 5) Совершенствовать, отшлифовывать актёрскую технику в импровизациях и этюдах на параметры общения (инициатива, позиция, сила, слабость, дружественность, враждебность), стремиться к преодолению штампов и стереотипов, проявлять требовательность к себе, чувствовать ответственность перед партнёрами по спектаклю, перед зрителями.
- 6) Работать над ролью, самостоятельно выполнять действенный анализ пьесы, стремиться к поиску современного звучания, актуального смысла своего актёрского перевоплощения.
- 7) Держать в памяти, быть готовым исполнить несколько разнохарактерных ролей.
- 8) Совершенствоваться в ораторском искусстве, выполнять роль ведущего (концертов, праздников, мероприятий), осваивать элементы конферанса.
- 9) Участвовать в школьных театрализованных мероприятиях в качестве организатора, аниматора, самостоятельно готовить концертные номера разных жанров для праздников и торжественных событий (календарные праздники, памятные даты, КВН, шествия и карнавалы и др.)
- 10) Пользоваться техническими средствами (микрофон, акустические системы, компьютерный монтаж аудио, видео и др.) в рамках решения текущих исполнительских задач.
- 11) Осуществлять подбор музыкального и шумового оформления спектакля, запись, монтаж и сведение отдельных фрагментов в единый саунд-трек.
- 12) Исполнять свою вокальную партию в спектакле осмысленно, артистично, передавая в пении особенности стиля и жанра, художественной интерпретации произведения. Владеть различными манерами пения (сохраняя певческую культуру звука), приёмами певческой атаки, звуковедения, филировки звука, освоить исполнительские приёмы современного музыкального языка, в т.ч.

речитация, глиссандирование, сонорные кластеры и др. Добиваться хорошего качества хорового ансамбля и строя в ансамблевых и хоровых сценах.

- 13) Исполнять не менее 2-х разнохарактерных ролей в театральных постановках, выполнять функции помощника режиссёра. Участвовать в проектах (в т.ч. в качестве руководителя группы младших обучающихся) по обеспечению постановочного процесса (грим, костюмы, декорации, свет, звук, компьютерный монтаж, PR- проекты и др.).
- 14) Помогать в организации выездных мероприятий – участии в конкурсах, фестивалях, благотворительных акциях своего посёлка, города, небольших творческих поездках в другие города.
- 15) Участвовать в популяризации театрального искусства и творческой жизни школьного театра в различных сообществах (социальные сети, школьная радиоволна, местные СМИ и т.д.).
- 16) Понимать значение терминов и выражений: публицистика, критика, рецензия, сатира, гротеск, фарс, эксцентрика, символика, мистерия, монтаж, шумы, саундтрек, трактовка, интерпретация, инициатива, эпическая речь, ораторское искусство.

Тематическое планирование.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов, отводимых на освоение каждого раздела и темы	Электронные (цифровые) образовательные ресурсы	Форма проведения занятий
1	2	3	4	5
Раздел «Вводное» 5 ч.				
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	1		Лекция
2.	Знакомство в тренинге	4		Тренинг
Сценический голос 18ч.				
3.	Беседа «Слово в жизни и на сцене». Речевое дыхание	3	https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/	Лекция
4.	Игры.	3	https://navigator.krao.ru/program/26617-klub-khudozhestvennoe-slovo	Тренинг
5.	Артикуляционная гимнастика, скороговорки	3	mersibo.ru	Тренинг
6.	Упражнения на тренировку силы голоса.	3	nsportal.ru	Тренинг
7.	Диалоги между героями разных сказок в придуманных	3		Лекция

	обстоятельствах			
8.	Радиотеатр одного актера. (Сказка).	3		Тренинг
Школьные мероприятия 41				
9.	День учителя	3		Практика
10.	Работа над стихами. Конкурс чтецов	3	infourok.ru	Практика
11.	День Матери	3		Практика
12.	Тренинги на сплочение коллектива, фантазию	2	alexgrim.ru	Тренинги
13.	Новогоднее представление	10		Практика
14.	23 февраля и 8 марта	6		Практика
15.	Школьные конкурсы	4		Практика
16.	Мюзикл	10		Практика
Патриотические сцены 4ч				
17.	Праздники на военные темы	2		Лекция и Практика
18.	9 мая	2		Практика
	Всего	68ч.		