

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 70
620140, г. Екатеринбург ул. Серова, 10

Рассмотрено на
Педагогическом совете
протокол № 9 от 26.05.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ гимназия №70
И.В.Миногина
Приказ № 72-о от 02.06.2025 г.

Дополнительная образовательная программа
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Составитель:	Педагог дополнительного образования Дарменко М.А.
Направление:	художественное
Возраст обучающихся:	7-10 лет
Срок реализации программы:	1 год

Екатеринбург, 2025

Оглавление:

1. Пояснительная записка.....	3
2. Цели и задачи программы.....	4
3. Содержание учебно-тематического плана	
3.1. Учебно – тематический план	7
3.2. Планируемые результаты освоения программы.....	11
4. Комплекс организационно-педагогических условий	
4.1. Условия реализации программы.....	12
4.2. Формы аттестации и оценочные материалы.....	13
5. Список литературы.....	16

1. Пояснительная записка

Важнейшей задачей воспитания духовной культуры школьников является разработка и внедрение творческой системы массового музыкально-эстетического образования. Целостное освоение художественной картины мира позволяет постичь тесную связь искусства с жизнью, историей страны, народов, способствует мировоззренческому и нравственному развитию молодого поколения. Программа «Музыкального театра» базируется на основных нормативно-правовых документах РФ:

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» от 09.11.2018г. №196;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);

Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 2018 г.

Устав МАОУ гимназии №70 г. Екатеринбурга

Локальных и нормативных документов МАОУ гимназия №70

Направленность: художественная.

Актуальность: У театра множество функций: эстетическая, развлекательная, коммуникативная, социализирующая, игровая... Но важнейшей, особенно для детей, является познавательная функция. Ролевое познание мира, освоение навыков сосуществования со сверстниками и взрослыми, навыков партнерства, умение действовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах, обучение социальному опыту - все это происходит через образы, краски, звуки, действие.

Занятия в Музыкальном театре пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству и театру, что дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру, артистизм и школьную эстраду.

Отличительные особенности: Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно оценить вокальную культуру, проникнуться любовью к вокальной и музыке и театральному искусству.

Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится в нашем ансамбле.

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-творческое развитие школьников будут идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших школьников.

Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению, пению в ансамбле, актёрскому мастерству, что поможет приобщить ребят в вокальному искусству и театру в целом.

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 10 лет.

Режим занятий:

Периодичность занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Объем программы: 1 год обучения - 140 часов.

Срок освоения программы: 1 год.

Уровень освоения программы: «Стартовый», так как предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм подачи материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

Формы обучения: очная

Виды занятий: практические, тренинги, мастер-классы, открытые занятия, беседы.

Формы проведения результатов: спектакли, творческие отчеты, участие в конкурсах и фестивалях, открытые занятия.

2.Цель программы – создать условия для раскрытия творческих способностей воспитанников средствами театрального и вокального искусства, для их успешной социализации в обществе.

Задачи программы:

образовательные

- способствовать формированию целостного представления об искусстве;
- познакомить со спецификой музыкального театра, его видами и жанрами;
- сформировать навыки творческой деятельности;
- сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения;

- изучить доступные элементы условности в музыкально-сценической деятельности: приобрести умение перевода содержания музыкального языка в мимику, жесты, пластику движения;
- обучить навыкам грамотной и выразительной речи;
- формировать мировоззрение.

- развивающие

- развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;
- развивать творческий потенциал ребенка;
- развивать интерес к театрално-игровой деятельности;
- развивать музыкальные способности;
- формировать навыки межличностного общения со сверстниками и взрослыми;

воспитательные

- воспитывать художественно-эстетический вкус, эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства;
- воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру;
- формировать стремление к активному участию в деятельности детского коллектива;
- формировать нравственные качества и этическую культуру.
- сформировать потребности в общении с вокальной музыкой и театром
- создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого обучающегося.

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из которых является сольной и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации.

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой.

Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей.

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работа с текстом, изучение творчества отдельных композиторов.

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и музыкальных произведений.

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков и современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы.

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий).

В процессе обучения используются методы:

- наглядный: концентрический и фонетический метод обучения пения -показ;
- словесный: музыкально-тематические и познавательные беседы, пояснения, указания и замечания;
- практический: упражнения на технику пения и выразительность исполнения; работа на сцене - постановка номера.

Дополнительными формами занятий являются: - прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений профессиональных певцов и детских вокальных коллективов; - посещение концертных залов, музеев, театров с последующим обсуждением с учащимися; творческие встречи и обмен концертными программами с различными детскими вокальными коллективами; - концертные выступления и гастрольные поездки; - запись фонограмм в студийных условиях.

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего понимания и взаимодействия предлагаются полюбоившиеся произведения для исполнения, хиты, «легкая» музыка. Дети сами выбирают произведение из предложенных, которое бы они хотели исполнить. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.

3.Содержание учебно-тематического плана

3.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№	Тема занятий	Кол-во	Распределение часов	Форма контроля
----------	---------------------	---------------	----------------------------	-----------------------

		часов	Теория	Практика	
1.	Введение. Беседа о музыкальном театре. Рассказ о театре и его разновидности; связь театра с жизнью; отличие театра от других видов искусств.	5	2	3	Педагогическое наблюдение
2.	Введение, знакомство с голосовым аппаратом. Использование певческих навыков.	10	2	8	Педагогическое наблюдение
3.	Знакомство с различной манерой пения.	11	3	8	Педагогическое наблюдение
4.	Чтобы голос был послушным	10	1	9	Педагогическое наблюдение
5.	Сценическая речь	11	1	10	Педагогическое наблюдение
6.	Использование элементов ритмики, через формирование элементарных двигательных-музыкальных навыков и умений сценической культуры.	6	1	5	Педагогическое наблюдение
7.	Формирование элементарных двигательных-музыкальных навыков.	7	1	6	Педагогическое наблюдение
8.	Сценическая хореография.	7	2	5	Педагогическое наблюдение
9.	Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве.	10	2	8	Педагогическое наблюдение
10.	Развитие театрально-игровой способности	6	2	4	Педагогическое наблюдение
11.	Актёрское мастерство	12	1	12	Педагогическое наблюдение
12.	Работа над спектаклем	9	1	8	Педагогическое наблюдение
13.	Постановка и показ спектакля	32	6	26	Педагогическое наблюдение
14.	Концертная деятельность.	5	1	4	
	Итого:	140	20	120	

Содержание. 1. Введение в мир театра

Теория: Беседа о музыкальном театре. Краткое ознакомление воспитанников с содержанием программы в форме необычного путешествия.

Рассказ о рождении театра; театр и его разновидности; связь театра с жизнью; кто работает в театре; отличие театра от других видов искусств. Просмотр видео – и фотоматериалов.

Развитие произвольного внимания (зрительное, слуховое). Формирование представления о перевоплощении.

Практика парные и групповые упражнения, коллективные действия. Театральная игра. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Созерцание, наблюдение: форма камней, раковин, паутины, движение облаков, движение воды, повадки диких и домашних животных. Формирование первоначального представления о перевоплощении через пластические характеристики растительного мира и мира природных стихий:

а) растения дышат, чувствуют, живут (этюды-превращения),

б) передача состояний природы в движении: «Я - ветер, облако, морская волна, арбуз, трава»; превращение рук. Формирование представления о перевоплощении через показ мифологических героев с помощью перчаточных кукол на основе их литературного, живописного портретов.

Развитие речевого аппарата: работа над четкой артикуляцией. Знакомство со звукообразованием: высота, сила, длительность звука, обертоны голоса.

Музыкальный театр-это синтез театрального и музыкального искусства.

Просмотр репродукций картин, фотоматериалов.

2. Знакомство с голосовым аппаратом, использование певческих навыков.

Теория: Детский голос и его развитие: голосовой аппарат, резонаторы (головной, грудной, фальцетное звучание); певческое дыхание: смешанное дыхание, дыхательная гимнастика; певческая постановка: положение корпуса, головы, рта, устойчивое положение гортани, бесшумный, глубокий вдох; спокойное, естественное дыхание способствует возникновению «опорного звука»; певческое звукообразование: смыкание и размыкание голосовых связок, ровность звучания певческого голоса, грудной регистр звучания.

Практика: упражнения на грудные резонаторы; вокальные упражнения, развивающие длительность выдоха: быстрый вдох, медленный вдох; упражнения на ровность звучания певческого голоса,

3. Знакомство с различной манерой пения.

Теория: Певческое дыхание: ровность звучания певческого голоса; грудной регистр звучания; микст (соединение грудного и головного резонаторов); примерное звучание голоса; умение петь легато; (штрихи): legato; staccato; martelato; markato.

Практика: Упражнения: певческие навыки, певческое звукообразование; атака звука: твердая, мягкая, придыхательная; смыкание и размыкание голосовых связок; приемы, пение в ансамбле.

4. Чтобы голос был послушным.

Теория. Продолжение работы по совершенствованию певческого дыхания, певческого звукообразования, певческой дикции; виды пения: кантилена - поэзия, вокал; речитатив (secco), речитатив (мелодический), сближение пения с речевыми интонациями.

Практика. Работа над хоровыми партитурами спектаклей, сольными номерами, ансамблями. Изучение нотной грамоты. Дыхательная гимнастика. Моделирование образа через звучание.

5. Сценическая речь

Теория: развитие речевого аппарата: образы букв (на что похоже); знакомство с русским детским фольклором, скороговорки; дикция, дыхание, голос. Слушание русских народных сказок в исполнении профессиональных актеров (аудио записи). Основы художественного чтения; логический анализ текста (на материале народных и литературных сказок); знаки препинания, грамматические паузы, ударения.

Практика: тренировка мышц дыхательного аппарата; дыхательная разминка; Тренировка длинного выдоха, выдохи и вдохи на спине, «полный вдох», «свеча», «запахи природы». Артикуляционная гимнастика.

Распределение звука и слова в сценическом пространстве: бросая мяч партнеру, произносить слог, слово, предложение; стоя по разным концам стульев, посылать мяч под стульями, произнося при этом определенную фразу в определенном темпе. Совершенствование техники сценической речи через художественное слово, скороговорок; гимнастика для губ, языка, челюсти, наработка четкой артикуляции и четкого произношения звуков; тренировка дыхания.

6. Формирование двигательных навыков, танцевально-пластические движения

Теория: Движение на сцене, освоение окружающего пространства через формирование элементарных двигательных-музыкальных навыков и умений.

Практика: Упражнения на развитие пластики рук, ног, вестибулярного аппарата.

7. Освоение окружающего пространства сцены

Теория: формирование умения различать малоконтрастные части музыки; самостоятельно ориентироваться в характере музыки; точно начинать движение после вступления;

Практика: различать части и фразы произведения, динамические оттенки и передавать их в движении; передавать хлопками простой ритмический рисунок.

8. Сценическая хореография

Теория: самостоятельно ориентироваться в характере музыки; точно начинать движение после вступления

Практика: движения под музыку с произношением текста.

9. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве.

Теория: просмотр фрагментов спектакля, обсуждение

Практика: исполнение на сцене вокальные партии с использованием сценического движения, импровизация.

10. Развитие театрально-игровой способности.

Теория: освоение актерских приемов: органическое молчание, общение с предметом, импровизация в пределах темы или несложного сюжета

Практика: Творческие этюды и игры; выразительные возможности тела в пространстве, экспрессивная выразительность.

11. Актерское мастерство

Теория: творческие этюды и игры; выразительные возможности тела в пространстве, экспрессивная выразительность, пластическая выразительность актера (движение под музыку).

Практика: навык ориентации в пространстве, мизансцена; освоение актерских приемов: органическое молчание, общение с предметом, импровизация в пределах темы или несложного сюжета

12. Работа над спектаклем

Теория: Выбор спектакля; показ педагогом фрагментов музыкального спектакля, художественная идея произведения;

Практика Деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Технология работы над образом; ритмическое и пластическое взаимодействие участников; развитие фантазии через овладение динамикой развития сюжета; формирование представления о сверхзадаче роли, ее сквозном действии.

13. Постановка и показ спектакля

Теория создание словесными средствами общего образа будущего музыкального спектакля; распределение ролей, формирование первоначального представления о сценической задаче; формирование представления о сценическом общении.

Практика : освоение музыкального и драматического материала; постановка и освоение отдельных мизансцен, подготовка танцевальных номеров; начало сценических репетиций. репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением (вокально–хоровые эпизоды); репетиция всей пьесы целиком в костюмах;

14. Концертная деятельность.

Теория: тренинг и позитивный настрой перед выступлением.

Практика: развитие навыков «группового поведения», создание ситуации успеха для музыкальной постановки в целом.

3.2. Планируемый результат освоения программы:

- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках);
- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);
- уметь двигаться под музыку, использовать ритмические движения, не бояться сцены, культура поведения на сцене;
- увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической деятельности;

- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;
- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство.

4.Комплекс организационно-педагогических условий.

4.1.Условия реализации программы

Материально- техническое обеспечение программы:

- кабинет для репетиций;
- зал, сцена;
- медиааппаратура;
- микрофоны, наушники;
- выход в Интернет;
- видео материалы;

Информационное обеспечение:

- видео материалы: (видео детских музыкальных спектаклей);
- обучающее видео по вокалу, постановке голоса;
- аудио материалы (вокальные партии из спектаклей).

Кадровое обеспечение:

Педагог дополнительного образования реализующий программу должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Методическое обеспечение:

При реализации программы «Музыкальный театр» используются как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии:

- репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);
- объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов);
- проблемный (педагог помогает в решении проблемы);

поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод);
- эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых),
- методы развивающего обучения: метод игрового содержания, метод импровизации.

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.

В процессе обучения применяются такие формы занятий:

- групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие.

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей используются различные формы работы на занятиях:

- обучение, беседы, сюжетно-ролевые игры, репетиции, воспитательные беседы, упражнения на коллективное взаимодействие.

В учебно-воспитательный процесс включены: вечера-встречи с деятелями театрального искусства, воспитательные мероприятия, посещение спектаклей профессионального и любительских театров, что позволит накопить и расширить зрительский опыт обучающихся.

4.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы

Виды контроля достижений результатов дополнительного образования:

- индивидуальная оценка результатов дополнительного образования каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио, самооценка каждого участника коллектива.

- коллективный результат деятельности Музыкального театра, групповых и индивидуальных выступлений – участие в концертах и конкурсах разного уровня, мероприятия коллектива: занятие-концерт, открытое занятие, концерт, отчётный концерт.

- эффективным способом проверки реализации программы является итоговая творческая работа каждого учащегося (проза, стихотворение).

- участие коллектива обучающихся в концертных выступлениях различного уровня (классного, школьного, районного, муниципального, регионального, всероссийского).

- участие обучающихся в конкурсных программах различного уровня (школьного, районного, муниципального, регионального, всероссийского и международного).

В процессе реализации программы на каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, умений и навыков.

Вводный - проводится в начале учебного года в виде собеседования (уровень

и объем знаний о театре), творческого задания (на фантазию и творческое мышление), викторины.

Промежуточный - по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на мероприятиях общеобразовательного учреждения).

Итоговый - в конце учебного года (активность участия в творческих показах, участие в учебном спектакле и уровень освоения программ).

Критерии оценивания результатов освоения программы:

- владение основами актерского мастерства (творческое воображение, логика действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональность, выразительность речи);
- активность участия в творческих проектах и разработках;
- креативность в выполнении творческих заданий;
- умение взаимодействовать с товарищами и педагогом;

Интерес к творчеству отсутствует. Инициативу не проявляет. Не испытывает радости от открытия. Отказывается от поручений, заданий.

- Инициативу проявляет редко. Испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя новых способов деятельности. Добросовестно выполняет поручения, задания.

- Есть положительный эмоциональный отклик на успехи свои и коллектива. Проявляет инициативу, но часто не способен оценить их и выполнить.

- Эмоционально-художественная настроенность.

- Замечает разные эмоциональные состояния, пытается выразить свое состояние, не проникая в художественный образ. Есть потребность выполнять или воспринимать произведения искусства, но не всегда.

- распознает свои эмоции и эмоции других людей. Выражает свое эмоциональное состояние при помощи мимики, жестов, голоса, речи, включаясь в художественный образ. Есть устойчивое желание в восприятии или исполнении произведения искусства.

Диагностика результативности воспитательного образовательного процесса по программе Музыкальный театр выделяются в качестве основных, пять показателей: (*Приложение 1*)

- качество знаний, умений, навыков.
- особенности мотивации к занятиям.

- творческая активность.
- эмоционально-художественная настроенность.
- достижения (*Приложение 2*)

Приложение 1

Карта оценки педагога компетентности обучающегося:

Фамилия, имя _____

Качество знаний, умений, навыков (описание)	Особенности мотивации к занятиям (описание)	Творческая активность (описание)	Эмоционально-художественная настроенность (описание)

Приложение 2

Достижения (параметры)

Пассивное участие в делах объединения – 1 балл

Активное участие в делах объединения, отдела – 2 балла

Значительные результаты на уровне района, города - 3 балла.

Фамилия, имя _____

<i>Параметры</i>	1балл (низкий уровень)	2балла (средний уровень)	3балла (высокий уровень)

5. Литература, рекомендуемая к использованию педагогам:

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 2008.
2. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1998.
3. Е.Д.Критская. Хрестоматия музыкального материала.— М.: Просвещение., 2011 г..
4. Музыкальная энциклопедия, тт. 1-3. М., 2006.
5. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. — М., 1986.
6. Учебник Т.И.Науменко, В.В.Алиев «Музыка» 5-8 кл. - М.: Дрофа. 2010 г. (15 экз.)
7. Учебник Е.Д. Критская «Музыка» 1-4 кл. – М. Просвещение. 2013 г. (36 экз.)
8. Фонохрестоматия. 1-4 кл.
9. Афанасенко Е. Х., Ключеева С. А. Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, рекомендации. Учитель, 2009.
10. Кузнецова Н. А. Формирование личностных компетенций учащихся. Учитель, 2014.

Обучающимся:

1. Азаров Ю.Л. Радость учить и учиться. – СПб.:Алетейя, 2010.
2. Апиян Т.А. Мир игры. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1996.
3. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Русский детский игровой фольклор: в кн. «Для учителя и учащихся» /Сост. М.Ю. Новицкая, Г.М. Науменко. – М.: Просвещение, 1995.
4. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью/К.С.

