Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г.Челябинска»
Комитет по делам образования г.Челябинска

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУДО «ДПШ»
_____ Ю.В. Смирнова
Приказ №269-01 от 15.03.2025

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Музыкальный театр»

Направленность Программы: художественная
Возраст обучающихся: 10-18 лет
Срок реализации: 1 год
Количество часов по программе: 148 часов
Год разработки Программы: 2025

Автор-составитель:
Малышева Юлия Вячеславовна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
Машкарина Ольга Вадимовна,
методист

Челябинск, 2025 г.

Оглавление

Раздел 1. Пояснительная записка 3
Раздел 2. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр» 8
2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр» 8
2.2. Содержание учебного плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр» 10
Раздел 3. Воспитательная деятельность 48
3.1. Цель, задачи, целевые ориентиры воспитания детей 48
3.2. Формы и методы воспитания 50
3.3. Условия осуществления воспитательного процесса, анализ результатов 50
Раздел 4. Формы аттестации и оценочные материалы 52
Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр» 53
5.1 Методические материалы 53
5.2.Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса по дополнительной образовательной программе «Музыкальный театр» 56
Приложение 1 57
Приложение 2 58
Приложение 3 60

Раздел 1. Пояснительная записка

Перечень нормативно-правовых актов:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 28.02.2025) (далее – ФЗ).

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 30.11.2024).

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р).

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

6. Паспорт федерального проекта «Всё лучшее детям» (утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту «Молодёжь и дети»).

7. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 21.02.2025).

8. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации».

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (с изм. и доп. от 21.04.2023).

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам».

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

14. Методические рекомендации по проектированию общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы), разработанные Минобранауки России совместно с ГАОУ ВО «МГПУ», ФГАУ «ФИРО» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое образование» (письмо Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015).

15. Закон Челябинской области от 30.08.2013 №515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» (ред. от 29.01.2024).

16. Локальные акты МАУДО «ДПШ».

Направленность (профиль) программы: художественная

Актуальность программы состоит в том, что обучение детей музыкально - театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств воспитания ребенка. Изучение основ вокала и актёрского мастерства помогает развить стороны личностного потенциала ребенка: воображение, активное творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций. Творчество дарит ребёнку прекрасную возможность выразить себя, выразить своё отношение к окружающим людям и миру в целом. Программа направлена на развитие как музыкальных, так и актёрских способностей обучающихся, их духовно-нравственного потенциала.

Данная программа разработана с учётом запроса родителей (законных представителей) в области художественного творчества.

Воспитательный потенциал программы предполагает развитие гуманистической направленности личности обучающегося, в том числе формирование представления о многообразии и красоте культурных объектов человечества, мотивации на изучение и создание культурных ценностей, организацию самостоятельной деятельности детей, направленную на самообразование.

В содержание Программы включены темы: «Мой Дворец» - 2 часа, «Мой выбор» - 2 часа. Тема «Мой Дворец» предполагает знакомство с историей и традициями Дворца, посещение музея истории Дворца. Обучающиеся принимают участие в традиционных воспитательных мероприятиях Дворца. Тема «Мой выбор» рассчитана на профессиональную ориентацию обучающихся и предполагает знакомство с театральными профессиями.

Отличительные особенности программы

ДООП «Музыкальный театр» предоставляет обучающимся дополнительные возможности по удовлетворению творческих и образовательных потребностей для духовного и интеллектуального развития посредством приобщения их к музыкальному театральному искусству. Практические занятия способствуют личностному развитию и направлены на социокультурную адаптацию обучающихся на сцене и в жизни. Данная программа способствует раскрытию творческих

способностей обучающихся, создаёт условия для широких перспектив самореализации и самоопределения. Учебные занятия проводятся в разновозрастной группе.

Новизна программы заключается в том, что образовательный процесс направлен на формирование музыкально-исполнительской культуры детей, которая является частью художественной культуры личности и представляет собой совокупность эмоциональной и деятельной сфер. В программе интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на уровне межпредметных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности.

Программа имеет **профориентационный компонент**. Обучающиеся знакомятся с профессиограммой «актёр музыкального театра».

Адресат программы: 10- 18 лет

Младший подростковый возраст (10-12 лет).

Ребёнок одновременно переживает два кризиса — возрастной и образовательный. В это время происходит становление основы социального самосознания — пробуждение чувства взрослости, формируются сложные формы мыслительной деятельности, абстрактное мышление, появляется мужской или женский взгляд на мир, быстро развиваются творческие способности. Активно формируется новый образ физического «Я», новый уровень самосознания, пробуждается интерес к себе. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Центральное новообразование этого возраста — чувство взрослости. Оно выражается в отношении подростка к себе как к взрослому и желании, чтобы и взрослые, и сверстники так же относились к нему. Социальное развитие подростка противоречиво. С одной стороны, происходит свёртывание прежде установившейся системы интересов ребёнка, проявляется протестный характер поведения подростка по отношению к взрослым. Главная тенденция — переориентация общения с родителей и учителей на сверстников. В этом возрасте происходит заметное отчуждение ребёнка от родителей и учителей, снижается ценность школы в жизни подростка, иногда теряется смысл образования, ставится под сомнение авторитет старших как носителей норм взрослой, социально приемлемой жизни, появляется осознанный интерес к знаниям, умениям и навыкам современной хореографии.

Старший подростковый возраст (12-18 лет)

В этом возрасте подростковый опыт уже недостаточен для взаимодействия с окружающим миром, а взрослый опыт еще осознанно не освоен. В связи с этим выделяются основные особенности старших подростков: повышенная, по сравнению с другими возрастами, значимость тесных эмоциональных контактов и интенсивная социализация, сменяющая характерное для подростков противопоставление себя взрослому обществу. Подросток активно ищет друзей, посвящает много времени доверительному общению, в котором склонен к

крайностям и быстрой смене симпатий. С 12 лет начинают формироваться формальные операции, появляются навыки интеллектуальной рефлексии, совершенствуются навыки саморегуляции. Для подростков свойственны беспокойство, тревога, раздражительность, диспропорция в физическом и психическом развитии, агрессивность, противоречивость чувств, абстрактность бунта, меланхолия, снижение работоспособности. Позитивные проявления выражаются в том, что у подростка появляются новые ценности, потребности, ощущение близости с другими людьми, с природой, новое понимание искусства. Важнейшими процессами переходного возраста являются: расширение жизненного мира личности, круга общения, групповой принадлежности и увеличения числа людей, на которых ориентируется. Особое внимание приобретают мотивированные увлечения, утверждение и проявление себя в знаниях, умениях и навыках в области современного танца.

Объем, структура, содержание, формы и методы обучения определены в соответствии с возрастными, физиологическими и психологическими особенностям обучающихся.

Данная программа может быть освоена обучающимися с ОВЗ (по запросу родителей (законных представителей) обучающихся). В данном случае составляется индивидуальный учебный план освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Количество обучающихся по программе (в одной группе) – 15 человек.

Цель Программы: развитие творческих способностей обучающихся средствами театрального и вокального искусства.

Задачи программы:

Личностные:

- формирование основы социального взаимодействия;

-формирование потребности в постоянном поиске форм творческого самовыражения на основе полученных ценностных ориентаций.

Метапредметные:

-сформировать навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по ее достижению, коррекции своих действий в изменяющейся ситуации и соотнесения своих действий с результатом на основе самоанализа;

-сформировать навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими посредством освоения различных средств коммуникации и способов саморегуляции своего поведения.

Образовательные (предметные):

- познакомить со спецификой музыкального театра, его видами и жанрами;

--развить у обучающихся музыкальные и актерские способности на основе программного материала;

- сформировать навыки исполнительства;

- познакомить обучающихся со специальной терминологией из области музыки и театра.

Планируемые результаты:

Личностные:

- сформированы основы социального взаимодействия;

-сформирована потребность в постоянном поиске форм творческого самовыражения на основе полученных ценностных ориентаций.

Метапредметные:

- сформированы навыки постановки цели, планирования и осуществления деятельности по ее достижению, коррекции своих действий в изменяющейся ситуации и соотнесения своих действий с результатом на основе самоанализа;

-сформировать навыки бесконфликтного и конструктивного общения с окружающими посредством освоения различных средств коммуникации и способов саморегуляции своего поведения.

Образовательные (предметные):

- знание специфики музыкального театра, его видов и жанров;

- сформированы навыки вокального исполнения в ансамблевом и сольном пении;

-развиты актерские способности на основе программного материала в соответствии с возрастом обучающихся;

- знание специальной терминологии из области музыки и театра.

Объем программы: 148 часов

Формы обучения: очная; программа может быть реализована с помощью дистанционных технологий.

Виды занятий: беседа, практическое занятие, , репетиция, спектакль

Срок освоения программы: 1 год

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа; перерыв между занятиями 10 мин.

Формы подведения итогов: наблюдение, показ спектакля

Раздел 2. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр»

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр»

Предмет: «Актёрское мастерство»

№ п/п	Наименование тем	Общее кол-во часов	Из них:		Формы контроля
			теория	практика	
1.	**Раздел 1. Введение**	**2**	**2**		
1.1.	Введение в программу. «Мой Дворец». Инструктаж по технике безопасности	2	2		
2.	**Раздел 2. Музыкальный театр**	**6**	**4**	**2**	
2.1.	История музыкального театра. От древности до современности	2	2		
2.2.	Музыкальный театр. Специфика. Виды и жанры	2	1	1	
2.2.	Музыкальные жанры	2	1	1	
3	**Раздел 3. Основы теории музыки**	**27**	**15**	**12**	
3.1.	Мелодия. Звукоряд. Музыкальные интервалы	4	2	2	
3.2.	Лад. Тональность. Гармония. Музыкальная краска	4	2	2	
3.3.	Эмоциональная выразительность	4	2	2	
3.4.	Ритм. Ритмическая основа музыки.	4	2	2	
3.5.	Регистры. Тембр.	2	1	1	
3.6.	Темп. Движение в музыке	2	1	1	
3.7.	Музыкальные термины. Музыкальный язык	2	2		
3.8.	Музыкальные стили. Стилевые особенности	2	1	1	
3.9.	Музыкальные инструменты.	3	2	1	
4	**Раздел 4. Вокально-хоровая работа**	**30**	**6**	**24**	

4.1.	Звукоизвлечение. Распевка. Интонирование	3	1	2	
4.2.	Чистота пения. Певческий и артикуляционный аппарат. Дыхание.	4	1	3	
4.3.	Форма в музыкальном произведении. Анализ музыкального произведения.	4	2	2	
4.4.	Образность в музыкальном произведении. Программная музыка.	2	1	1	
4.5.	Музыкальная память.	2		2	
4.6.	Певческая работа с музыкальным произведением.	4		4	
4.7.	Активное слушание.	2		2	
4.8.	Сценическое движение. Соотношение движения и пения	4		4	
4.9.	Сценическая культура. Выступление. Текущий контроль	3	1	2	наблюдение
4.10.	Искусство быть зрителем	2		2	
5	**Раздел 5. Развитие тела актёра**	**6**	**2**	**4**	
5.1.	«Мой выбор». Актёр музыкального театра	2	2		
5.2.	Мышечная свобода как элемент актёрского мастерства	2		2	
5.3.	Физическая подготовка актёра	2		2	
6.	**Раздел 6. Элементы актёрской техники**	**51**	**8**	**43**	
6.1.	Внимание	4		4	
6.2.	Память	4		4	
6.3.	Воображение	4		4	
6.4.	Фантазия	4		4	
6.5.	Перемена отношения	4		4	
6.6.	Предлагаемые обстоятельства	4		4	
6.7.	Сценическое общение	4		4	

6.8.	Оценка факта	4	2	2	
6.9.	Конфликт. Текущий контроль	4		4	наблюдение
6.10.	Художественное произведение.. Выбор материала	3		3	
6.11.	Идейно-тематический анализ материала	6	6		
6.12.	Идейно-художественный анализ произведения	6		6	
7	**Раздел 7 Репетиционная работа**	**26**	-	**26**	
7.1.	Персонажный тренинг	6		6	
7.2.	Создание образа героя	6		6	
7.3.	Постановка мизансцен	4		4	
7.4.	Репетиционная работа	8		8	
7.5.	Итоговое занятие.. «музыкальный театр».	2		2	показ спектакля
	Всего часов:	**148**	**37**	**111**	

2.2. Содержание учебного плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр»

Раздел 1. Введение. (2 часа)

Тема 1.1. Введение в программу. «Мой Дворец». Инструктаж по технике безопасности

Теория (2 часа)

Знакомство с историей и традициями Дворца, посещение музея истории Дворца. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами поведения на сцене и за кулисами. Экскурсия по Дворцу.

Раздел 2. Музыкальный театр. (6 часов)

Тема 2.1. История музыкального театра. От древности до современности

Теория (2 часа)

Беседа «Музыкальный театр: от древности до современности».

Музыкальный театр – это один из самых популярных жанров искусства, который сочетает в себе музыку, хореографию и драматическое искусство. Он имеет долгую историю, которая началась еще в древности. В этом исследовательском проекте мы рассмотрим историю создания музыкального театра, его жанры и развитие на протяжении веков.

История создания музыкального театра

В древности музыкальные представления были неотъемлемой частью религиозных обрядов и праздников. Во времена античности музыка сопровождала выступления актеров в театре. Позже, в средние века, музыка стала неотъемлемой частью церковных служб и торжеств.

В эпоху Возрождения музыкальный театр стал развиваться как самостоятельный жанр искусства. Одним из первых музыкальных театров был «Глобус», основанный в 1599 году в Лондоне. Затем появились другие театры, такие как «Комеди Франсез» и «Ла Скала».

Развитие музыкального театра в XIX векею В XIX веке музыкальный театр получил широкое распространение во всем мире. В этот период были созданы такие знаменитые оперные театры, как «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке и «Гранд Опера» во Франции. Также в этот период появился жанр мюзикла. Первый мюзикл «Kiss Me Kate» был поставлен в 1920 году в Нью-Йорке. С тех пор мюзиклы стали очень популярными во всем мире и продолжают оставаться одним из самых востребованных жанров музыкального театра.

Тема 2.2. Музыкальный театр. Специфика. Виды и жанры

Теория (1 час)

\Главная особенность музыкального театра - это его фокус на музыке как средстве передачи эмоций и повествования. В музыкальных спектаклях песни, музыкальные номера и инструментальные композиции часто служат ключевыми средствами выражения сюжета и характеров.

Жанры музыкального театра

Современный музыкальный театр включает в себя несколько жанров: опера, балет, мюзикл, оперетта, рок-опера, джаз-опера и другие. Каждый из этих жанров имеет свои особенности и используется для выражения определенных идей и эмоций.

Опера – это жанр музыкального театра, где музыка является главным элементом. Оперные спектакли обычно состоят из нескольких актов и сопровождаются оркестром и хором. Опера может быть классической или современной.

Балет – это жанр, который объединяет в себе музыку и танец. Балетные постановки обычно имеют сюжет и используются для выражения идей и эмоций через движения и позы танцоров.

Мюзикл – это жанр, в котором музыка и слова играют важную роль. Мюзиклы обычно имеют несколько актов и используются для развлечения публики.

Оперетта – это комедийный жанр, который сочетает в себе элементы оперы и мюзикла. Оперетты обычно имеют счастливый конец и используются для развлечений публики.

Рок-опера – это жанр, который возник в 1970-х годах. Рок-оперы обычно имеют сюжет, основанный на музыке и текстах песен.

Джаз-опера – это новый жанр, который появился в конце 20 века. Джаз-оперы сочетают в себе элементы джаза и оперы.

Музыкальный театр имеет долгую и интересную историю. Он продолжает развиваться и сегодня, предлагая зрителям разнообразные жанры и постановки.

Практика (1 час)
Просмотр видеоматериала по теме. Обсуждение видеоматериала..

Тема 2.3. Музыкальные жанры
Теория (1 час).
Существует всего четыре музыкальных направления: народная музыка, духовная музыка, академическая музыка и популярная музыка. Каждому направлению принадлежит некоторое количество музыкальных жанров, и у каждого жанра есть множество стилей.
Практика (1 час).
Прослушивание произведений разных жанров. Исполнение известных популярных произведений.

Раздел 3. Основы теории музыки. (27 часов)
Тема 3.1. Мелодия. Звукоряд. Музыкальные интервалы
Теория (2 часа)
Мело́дия как благозвучная последовательность звуков, образующая известное музыкальное единство, напев.
Звукоря́д как последовательность звуков, расположенных по высоте в восходящем или нисходящем порядке.
Музыкальный интервал как определение соотношения звуков разной высоты. Роль интервалов в музыке. Они используются для построения мелодии и придания ей выразительности. Благодаря интервалам происходит энгармоническая замена одного или обоих звуков. Соединение метроритма и интервала образует интонацию. Полутоновые или тоновые интервалы небольшие, поэтому при их объединении формируются лады. Из широких интервалов образуются аккорды.
Благодаря интервалам становится понятным качество аккорда: мажорное, минорное, увеличенное или уменьшенное.
Названия интервалов - это латинские слова – имена числительные, в которых указано свойство интервала и количество охватываемых им ступеней. В музыке существует 8 интервалов: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава.
Практика (2 часа)
Исполнение музыкальных интервалов. Разучивание произведений для вокального исполнения.

Тема 3.2. Лад. Тональность. Гармония. Музыкальная краска
Теория (2 часа)
Лад, тональность. Музыка во многом схожа с человеческой речью, языком. Она осмысленна и логична. Как и речь, музыка передаёт мысли и эмоции. И в речи, и в музыке, отдельно взятый звук или просто набор звуков ничего не выражают, это просто набор звуков, элементы алфавита. Для выражения мысли звуки должны быть организованы в рамках определённой системы. Такая система в музыке и

называется ладом. Лад — это определённый комплекс звуков, имеющий структуру и систему взаимосвязей, основанную на тяготении неустойчивых ступеней в устойчивые. Опорные звуки называются устойчивыми. А остальные — неустойчивыми. Неустойчивые звуки всегда стремятся прийти к устойчивым. Такой переход называется разрешением. *Тоника* — самый главный устойчивый звук. Это первая ступень лада. Тоника является центром притяжения, главной опорой всего музыкального произведения и его же последним звуком. Также устойчивыми, но не такими как первая ступень, являются третья и пятая ступени лада. Вторая, четвертая, шестая и седьмая ступени — неустойчивые. Звуки лада, расположенные по порядку, как на схеме, называются *гаммой*.
У каждого лада свое характерное звучание, окраска. Часто можно встретить такое определение: мажор это радостно, а минор это грустно. В этом определении есть доля правды, но только доля. Мажор действительно звучит светлее по ощущению, из-за повышенной третьей ступени, по сравнению с минором. А минор темнее, лиричнее. Но это совершенно не означает, что веселая, бодрая музыка исключительно в мажоре, а грустная, лиричная исключительно в миноре. Есть немало примеров грустной музыки в мажоре и жизнерадостной в миноре.
Тональность — это высота лада.
Гармо́ния— комплекс понятий теории музыки. Гармоничной называется (в том числе и в обиходной речи) приятная для слуха и постигаемая разумом слаженность звуков (музыкально-эстетическое понятие).
Музыкальные тембры нередко сравнивают с красками в живописи. Подобно краскам, выражающим цветовое богатство окружающего мира, и многообразие его настроений, музыкальные тембры также передают многоликость мира, его образы и эмоциональные состояния. Поёт ли человеческий голос или пастушья свирель, слышится напев скрипки или переливы арфы - любое из этих звучаний входит в многоцветную палитру тембровых воплощений музыки. Композиторы никогда не создают такую музыку, которая может быть предназначена для любого тембра. Каждое, даже самое маленькое, произведение непременно содержит указание на инструмент, который должен её исполнять. Каждому музыканту известно, что скрипке присуща особая певучесть, поэтому ей нередко поручаются мелодии плавного, песенного характера.
Практика (2 часа).
Прослушивание музыкальных произведений. Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание);
Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание);
С. Рахманинов. «Вокализ» (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание);
И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра (слушание);
Характеристика видов деятельности: определение лада произведений. Установление внешних связей между звуками природы и звучаниями музыкальных тембров.
Разучивание и исполнение фрагментов музыкальных произведений мажорного и минорного лада.

Тема 3.3. Эмоциональная выразительность

Теория (2 часа).

Музыка обогащает сценическое действие, придаёт ему новые краски, является созвучной с чувством персонажей или, наоборот, контрастной. Удачно подобранная и органически включенная в действие музыка - важный фактор музыкального оформления спектакля. Музыка – гармоническое сочетание инструментальных или вокальных звуков, с предназначением действовать на чувство человека. Уникальность музыкального искусства заключается в том, что понять заложенное композитором чувство может практически каждый человек. Помогают нашему восприятию средства музыкальной выразительности, такие как:

- мелодия – основа любого музыкального произведения, его мысль, душа. Без мелодии музыка не может жить. Мелодия может быть разной – плавной и отрывистой, весёлой и грустной.
- гармония – приятная для слуха слаженность звуков в музыкальном произведении. Основной тип созвучия – аккорд. Гармония строится по определённым законам лада:
- ритм – закономерное чередование музыкальных звуков. Ритмические доли – целая нота, половинная, четвертная, восьмая и т. д.
- темп – скорость музыкального произведения;
- лад – выражение настроения в музыке;
- регистр – высота музыкальных звуков;
- метр – равномерное чередование сильных и слабых долей в музыке;
- тембр – окраска музыкального звука;
- динамика – сила звучания музыкального произведения

Практика (2 часа)

Выполнение заданий для развития эмоциональной выразительности. Моделирование эмоций средствами музыки.

основные параметры музыки - основное настроение

медленная мажорная - спокойствие
медленная минорная - печаль
быстрая минорная - гнев
быстрая мажорная - радость и т.д.

Тема 3.4. Ритм. Ритмическая основа музыки

Теория (2 часа).

Музыкальный ритм – это чередование звуков различной длительности, которые образуют определенную последовательность. Ритм создает ощущение времени и движения в музыке, помогает слушателю понять, где начинается и заканчивается мелодия, и как она развивается. Музыкальные ритмы могут быть простыми и сложными, быстрыми и медленными, но все они имеют одну общую черту – они должны быть гармоничными и приятными для восприятия. Если ритм слишком сложный или хаотичный, то слушатель может потерять интерес к музыке, а если ритм слишком простой или однообразный, то музыка может показаться скучной.

Какие бывают музыкальные ритмы? Существует множество различных видов музыкальных ритмов, каждый из которых имеет свои особенности и может быть использован для создания разных музыкальных стилей и жанров. Вот некоторые из них:

- простой ритм – самый простой и базовый вид ритма, который представляет собой чередование двух или более нот одинаковой длительности.
- сложный ритм – ритм, состоящий из нот разной длительности, акцентов и пауз. Такой ритм может быть более интересным и разнообразным для восприятия.
- пунктирный ритм – ритм, при котором после долгого звука идет короткий звук. Этот ритм создает ощущение ускорения или акцента в мелодии.

Практика (2 часа).

Задания на воспроизведение и составление ритмических рисунков. https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2022/09/19/kartoteka-igr-i-uprazhneniy-po-razvitiyu-chuvstva-ritma

Тема 3.5. Регистры. Тембр

Теория (1 час).

Регистр - часть звуков, объединённых каким-либо признаком, главным образом тембровым. В каждом голосе условно различают три регистра: высокий, средний и низкий. Регистр в музыке - это отрезок диапазона какого-либо музыкального инструмента или певческого голоса. Он характеризуется одним тембром. В пении — это объём голоса (бывает нижний, средний, верхний).

Что же такое тембр? Это то, как поет человек. Тембр голоса - это индивидуальное его звучание. Это специфическая окраска голоса, то, как он звучит, каким образом воспринимается на слух слушателями, какие ноты берет, насколько он ярко слышен во время пения. У тембра есть основной тон и несколько дополнительных (т.н.обертона). Обертона как раз и определяют яркость и глубину тембра. Чем их больше - тем красочнее звучит голос.

Мужские и женские голоса различаются. Анатомическое строение гортани, гормональный фон дают существенные отличия в голоса людей разных полов.

Классификация типов голосов певцов и певиц.

Мужской тембр (от высокого к низкому): тенор, баритон, бас.

Тенор - это самый высокий мужской певческий голос. Тенор берет самые высокие ноты, а верхняя до является знаменитым "экзаменом" для певцов сольных партий. Диапазон этого тембра начинается от малой и доходит до верха второй октавы. Интересно, что название этого тембра переводится с итальянского языка, как tenore "содержание". Что это значит? Подразумевается, что тенор держит всю мелодию, ведёт весь хор. Есть подвид этого типа тембра - фальцет. *Фальцет* - это очень высокий мужской вокал. Переводится с итальянского falsetto - ложный. Этот голос звучит выше обычного диапазона, в нем мало обертонов, Воздух в связках как бы скользит, выдавая вибрации. *Баритон* - это средний мужской диапазон, от итальянского baritono "низкозвучащий". Певец использует регистр от ля большой

октавы до ля первой. Поскольку это самый широкий диапазон и самый часто использующийся тембр, у него есть подвиды: лирический (звучит легко и лирично; лирико-драматический (светлый, яркий, очень сильный; драматический (мощное, темное звучание); бас-баритон (массивный и напряженный). Бас - это известный даже далеким от музыки людям голос. Он самый низкий мужской голос. Происходит от итальянского слова "basso" - низкий. Использует диапазон от фа большой октавы до фа первой. Это мощный, низкий, насыщенный голос.

Женский: сопрано, меццо сопрано, контральто.

Сопрано - это женский диапазон, который использует от 1 до 3 октавы. Это самый высочайший певческий голос у женщин. Все музыкальные названия берут свое толкование из итальянского языка. Сопрано (soprano) - переводится как "сверх, над". У сопрано есть подвиды, один из них колоратурное сопрано. Это очень высокий редкий голос. Для него характерны партии подвижные, очень быстрые. Певица поет всю партию на самых высоких нотах. Певицы этим голосом исполняют различные пассажи, удивляя слушателей своей хрупкостью и изяществом. *Меццо сопрано* - это женский диапазон, который близок к предыдущему типу, но поет чуть ниже. Иногда их можно спутать. Это тип голоса на терцию ниже сопрано. Он берет средний регистр от ля малой октавы до ля второй. Меццо-сопрано (mezzo-soprano) переводится с итальянского, как "половина" и "верх". Этот диапазон похож на своего собрата, но все же он другой. Профессиональные певцы и музыканты услышать их различия. Он более глубокий, насыщенный и объемный. *Контральто* - это диапазон женского голоса, самый самый низкий. Он берет регистр от ре-фа до фа-ля. Из всех тембров этот - самый низкий у певиц. Иногда его еще называют женским басом. Переводится его название, как *альт*. Этот голос отличается яркий грудным звучанием, резонированием на весь средний регистр, густым и полным низким звуком.

Практика (1 час).

Разучивание и исполнение репертуара.

Тема 3.6. Темп. Движение в музыке

Теория (1 часа.

Темп

Скорость движения музыкального произведения называют *темпом*. По ходу произведения, в зависимости от темы, темп может изменяться. Всё это задаёт выразительность произведения. Можно играть не просто быстро — медленно, но и ускоряя, запаздывая и т.д. Вариантов много.

Обозначение темпа

Темп преимущественно обозначают итальянскими словами. Встречаются обозначения и на русском языке. Также можно задать темп по метроному. Записывается темп над нотным станом в самом начале произведения, а также в тех местах, где темп меняется.

Три основные группы темпов

Все темпы разделены на три группы: медленные, умеренные и быстрые темпы.

Медленные темпы

Итальянское обозначение	Русское обозначение
Largo	Широко
Lento	Протяжно
Adagio	Медленно
Grave	Тяжело

Умеренные темпы

Итальянское обозначение	Русское обозначение
Andante	Спокойно, не спеша
Andantino	Чуть подвижнее, чем Andante
Moderato	Умеренно
Sostenuto	Сдержанно
Allegretto	Оживлённо
Allegro moderato	Умеренно скоро

Быстрые темпы

Итальянское обозначение	Русское обозначение
Allegro	Скоро
Vivo	Живо
Vivace	Живо
Presto	Быстро
Prestissimo	Очень быстро

Оттенки

Для уточнения оттенков темпа используют следующие обозначения:

Оттенки движения

Итальянское обозначение	Русское обозначение
Molto	Очень
Assai	Весьма
Con moto	С подвижностью
Commodo	Удобно
Non troppo	Не слишком
Non tanto	Не столь
Meno mosso	Менее подвижно
Più mosso	Более подвижно
Sempre	Всё время

Динамические оттенки

Для того, чтобы обозначить ускорение движения или замедление, используют следующие обозначения:

Динамические оттенки движения

Итальянское обозначение	Русское обозначение
Ritenuto	Сдержанная
Ritardando	Запаздывая
Allargando	Расширяя
Rallentando	Замедляя
Accelerando	Ускоряя
Animando	Воодушевляя
Stringendo	Ускоряя
Stretto	Сжато

Другие обозначения

Итальянское обозначение	Русское обозначение
a tempo	в темпе
tempo primo	вернуться в первоначальный темп
tempo I	первоначальный темп
l'istesso	В том же темпе

Метроном

Если необходимо указать точный темп (точное количество ударов метронома в минуту), то используют, к примеру, следующее обозначение: = 140. Это означает, что нужно играть в темпе, при котором метроном выдаёт 140 ударов в минуту.

Практика (1 час).

Прослушивание музыкальных произведений. Определение темпа.

Тема 3.7. Музыкальные термины. Музыкальный язык

Теория (2 часа).

Знакомство со словарём музыкальных терминов. Изучение терминов.

https://emastered.com/ru/blog/music-terms

Тема 3.8. Музыкальные стили. Стилевые особенности

Теория (1 час).

Стилем называется сумма всех элементов и приемов, использованных в музыке, её «итоговый» вид. Стили обычно классифицируются по композиторам и по эпохам. Например, мы можем говорить о «стиле Баха», имея в виду гармонический, мелодический, полифонический, ритмический и прочий материал, который характерен для большинства произведений Баха; в сравнении с этой нормой ясней выступают особенности, например, «стиля Бетховена». Кроме того, Бах был одним

из крупнейших композиторов 18 в. и во многих отношениях воспроизводил нормы, свойственные другим авторам той эпохи, поэтому мы можем говорить о «стиле 18 в.», подразумевая «стиль большинства композиторов этого времени, в том числе и Баха».

Термин *музыкальный стиль* определяет систему средств музыкальной выразительности, которая служит для воплощения определенного идейно-образного содержания. Общность *стилевых признаков* в музыкальных произведениях опирается на социально-исторические условия, мировоззрение и мироощущение композиторов, их творческий метод, ка общие закономерности музыкально-исторического процесса. Соответственно выделяют стиль исторический, национальный, индивидуальный. Своеобразие стилей выявляется в отличительных признаках, они сближают различные произведения одного стиля, в то же время отграничивая их от музыки иных стилей. Приметы стиля пронизывают решительно все стороны музыки — фактуру, ритм, мелодику, гармонию и др.

Практика (1 час).

Определение стилевых ослобенностей изучаемых музыкальных произведений.

Тема 3.9. Музыкальные инструменты. Текущий контроль

Теория (2 часа).

Музыка́льный инструме́нт - предмет, способный издавать звук, эстетически воспринимаемый как музыкальный.

Классификация музыкальных инструментов:

Струнные

Духовые

Язычковые

Ударные

Перкуссия

Клавишные

Механические

Электромузыкальные

Струнные музыкальные инструменты. Типичными представителями струнных инструментов являются классические инструменты: скрипка, виолончель, альт, контрабас, арфа и гитара, а также множество самых разных народных инструментов: комуз, варган, кыяк, кобыз, домбра, гусли, балалайка, домра и другие.

Щипковые струнные музыкальные инструменты. К струнным щипковым относятся арфа, балалайка, домра, уд, гуслн, гитара, лютня, бузуки, мандолина, ситар и подобные им.

Смычковые струнные музыкальные инструменты. К струнным смычковым относятся такие оркестровые инструменты как скрипка, альт, виолончель, контрабас, а также виола да гамба, виола д'амур, шведский народный инструмент никельхарпа и норвежская традиционная скрипка хардингфеле.

Духовые музыкальные инструменты. Источником звука в которых является колеблющийся столб воздуха, находящийся в трубке инструмента. Труба с помповыми вентилями.

Ме́дные духовы́е инструме́нты — группа духовых музыкальных инструментов, относящихся к амбушюрным (или мундштучным) музыкальным инструментам, то есть колебания создаются губами музыканта. Высота звука регулируется положением губ (амбушюром), силой выдуваемого воздуха и нажатием на клапаны (вентили), открывающие и закрывающие дополнительные трубки инструмента. К ним относятся: труба, тромбон, валторна, туба, геликон, сузафон, флюгельгорн, корнет.

Деревя́нные духовы́е инструме́нты - группа духовых музыкальных инструментов, принцип игры на которых основывается на посыле направленной струи воздуха в специальное отверстие и для регулировки высоты звучания закрывания специальных отверстий клапанами.

*Лабиальные деревянные духовые инструменты:*альпийский рог, дудка, флейта Пана, флейта-пикколо, кларнет, фагот, гобой…

Язычковые деревянные духовые: бас-кларнет, контрафагот, саксофон…

Гармоника - общее название для различных видов музыкальных инструментов, источником звука в которых являются свободно проскакивающие в проемах голосовых планок язычки, приводимые в колебание потоком воздуха. К видам гармоники относятся: гармонь, аккордеон, баян, губная гармоника.

Ударные музыкальные инструменты: современная барабанная установка Ударные подразделяются на 3 основных вида:

- инструменты с мембраной: барабаны, бубны, гавалы, гоша нагара, думбек, дарбука и пр.
- инструменты с самозвучащим корпусом: треугольники, тарелки и гонги, кастаньеты, различные бубенцы, шейкеры и мараки, деревянные коробочки, флексатон и т. д. (чаще всего это перкуссия)
- с определённой высотой звучания, то есть настроенные на ноты: ксилофон, вибрафон, маримба, колокольчики, том числе колокола, литавры, некоторые разновидности ковбеллов, вудблоков, гонгов и др.

Клавишные ударные: челеста и другие подобные инструменты, предназначенные для исполнения отдельных нот и различных мелодий.

Перкуссионые музыкальные инструменты. Перку́ссия - ударные и шумовые музыкальные инструменты, которые не входят в набор стандартной барабанной установки, или основных ударных оркестра. Такие инструменты выполняют важную роль, создавая особенное настроение и разнообразие ритм партии и всей композиции в целом. Звуки колокольчиков, шум трещоток, кастаньет и бубнов – без этого невозможно представить современную музыку. Этническая перкуссия, к которой относятся такие этнические ударные как тамбурин, бонго, маракасы, деревянные ложки, кастаньеты, имеют огромное влияние на самоопределение многих народов, создавая их идентичность.

Струнные ударные инструменты: цимбалы, сантур, янцинь.

Клавишные музыкальные инструменты - инструменты, управление звуковзвлечением в которых осуществляется при помощи клавиатуры. Струнный клавишный инструмент - всем известное фортепиано, существующее в горизонтальной (рояль) и вертикальной (пианино) разновидностях, а также клавесин, вёрджинел, спинет и клавикорд.

Духовые клавишные: орга́н, фисгармония; баян, аккордеон и гармонь (тем не менее клавиатура последних трёх отличается друг от друга).

Механические музыкальные инструменты известны со времён позднего Средневековья. К механическим музыкальным инструментам относятся шарманка, карильон.

Электронные музыкальные инструменты: электрогитара, синтезатор.

Электромузыкальные инструменты: электрофоны.

Развитие электроники в начале XX века повлекло за собой возникновение электромузыкальных инструментов; первый из них (терменвокс) был создан в 1917 году. Современные синтезаторы звука имитируют звучание всех известных музыкальных инструментов, а кроме того, и всевозможных шумов (например, пение птиц, раскаты грома, звук проходящего поезда и т. д.). Чаще всего синтезаторы оснащены клавиатурой фортепианного типа.

Наряду с сугубо электронным синтезом звука, в XX веке широко распространилось оснащение акустических музыкальных инструментов (разновидности гитары, клавикорд и др.) адаптерами, контроллерами и т. п. электронными устройствами. Группа таких инструментов получила название *электроакустических.*

Практика (1 час)

Выполнение заданий по теме «Основы теории музыки».

Раздел 4. Вокально-хоровая работа. (30 часов)

Тема 4.1. Звуковзвлечение. Распевка. Интонирование

Теория (1 час).

В вокально-исполнительской культуре существуют три основные исторически сложившиеся манеры пения: академическая, народная, эстрадная. Каждой вокальной культуре, будь то оперное пение, народное или эстрадное, соответствует характерная манера звукоизвлечения, дающая нужный по окраске звук, и позволяющая наиболее полно отобразить художественные особенности стиля, музыкального направления, жанра.

Народное пение, для которого характерно воплощение фольклора (англ. folklore? ,буквально - народная мудрость), и которое тесно связано с коллективной трудовой деятельности, общественным и бытовым укладом, знание жизни и природы. Народное пение преимущественное грудное, манера народного пения возникла из живой народной речи, от речевой интонации и другие исполнительские приемы: скольжения, сенаты, призвуки, красочная игра словом.

Особенности академической манеры пения обусловлены спецификой оперного жанра, в котором она утвердила свои основные характерные признаки. В

основе оперного пения лежит принцип "бель канто" (ит.bel canto - красивое пение)- стиль пения , в котором красота звукоизвлечения, сила и техническое совершенство преобладают над драматической выразительностью и значение слова.

Эстрадное пение, как часть вокально- исполнительской культуры, имеет общие объединяющие признаки с академическим и народным пением:

- певческая опора дыхания
- беглость и подвижность звука
- полетность и свободное резонирование
- хорошо развитое микстовое и фальцетное звучание
- ровность звучания на протяжении всего диапазона

Распевка — это разминка для голоса, способ разработки и укрепления голосовых связок, формирования правильных вокальных навыков и улучшения музыкального слуха.

Вокалисту, вне зависимости от уровня его мастерства, важно ни на день не прекращать работу над голосом. Любые тренировки и упражнения при этом должны начинаться с упражнений, направленных на разработку всего артикуляционного аппарата, ведь именно он является одним из главных инструментов во время пения.

Артикуляционный аппарат — это совокупность органов, участвующих в порождении звуков речи и голоса.

Работа губами и языком, положение мягкого нёба, гортани, смыкание связок — всё это напрямую влияет на качество и громкость звука, и, если вы искусно ими управляете, то сможете изменять звучание по своему усмотрению.

Важный фактор в пении- начало звука, его атаку. У начинающих певцов очень часто не получается начало слова, его первый звук, а иногда и все слово "съедается", и песня фактически начинается с середины фразы.

Как правильно приступить к распевке? Распевки для вокала, как и разминка перед физической тренировкой, нужны для прогрева мышц и подготовки речевого аппарата к нагрузке. Начинать следует с дыхательных упражнений, которые нацелены на обеспечение поддержки голоса, контроля длительности и силы звука.

Правильное дыхание — это основа хорошего пения.

Диафрагмальное дыхание позволяет управлять потоком воздуха, который проходит через голосовые связки, что дает возможность петь дольше и с большей мощностью. Этот аспект часто упускается из виду, но он имеет первостепенное значение.

Распевки учат контролировать дыхание, делая его ровным и глубоким:

Упражнение 1 — Свеча

Встаньте, расправьте плечи и представьте, что перед вами держат небольшую зажжённую свечу.

Сделайте вдох и попробуйте выдохнуть медленно и равномерно: так, чтобы пламя свечи колебалось, но не гасло.

Повторите упражнение со вдохом и медленным выдохом 10 раз.

Цель упражнения — научиться делать длительный и равномерный выдох.

Упражнение 2 — Счёт на выдохе

Встаньте прямо и сделайте всего один вдох

Начните неторопливо считать вслух от 1 до 30, если можете — считайте дольше. Продолжайте считать даже при кончающемся выдохе.

Снова сделайте вдох и начните считать. Теперь постарайтесь посчитать дольше, чем в первый раз: от 1 до 35. Не торопитесь.

Во время упражнения, а именно при выдохе, вам нужно задействовать мышцы живота и диафрагмы.

Распевки для начинающих

Предупредить травмирование связок и добиться «подвижного» и «тёплого» горла поможет распевка для вокала. Упражнения для разогрева всего артикуляционного аппарата могут быть самыми разными. Более того, со временем, вы можете придумать распевки самостоятельно и использовать их вместе или вместо классических.

Распевки для начинающих проводятся в три этапа, в рамках каждого используется свой набор упражнений. Вначале выполняется постановка дыхания, после — шумовые и звуковые упражнения.

Упражнение 1 — Разогрев голосовых связок

Полезное и простое упражнение для начинающих отлично разогреет связки, тем самым подготовит их к последующим, более сложным тренировкам.

Встаньте прямо, расправьте плечи.

Сделайте глубокий вдох через нос (животом!) и резко выдохните через открытый рот.

Повторите вдох-выдох 10-15 раз.

Следите за тем, чтобы нёбо было приподнято, а корень языка опущен.

Упражнение 2 — Немое пение

Упражнение несложное, но эффективное. Вам потребуется петь с закрытым ртом. Для этого:

- мягко сомкните губы,
- расслабьте челюсть, зубы должны быть разомкнуты,
- не напрягайте связки,
- следите, чтобы резонировала грудная клетка.

Для выполнения упражнения вам потребуется пропускать звуки с легкой вибрацией, как будто сквозь губы.

Делаем вдох и поём вверх от ноты «До» (С4), как бы протягивая букву «м» вверх.

Каждый цикл повышаем звук на полтона, при этом доходя не выше рамок комфортного диапазона.

После — повторяем тоже самое, но от середины и вниз.

Для этого упражнения используем представленную ниже звуковую дорожку.

Упражнение 3 — Ми-Мэ-Ма-Мо-Му

Звуковую скороговорку, наверное, знают все, что не делает её менее эффективной для подготовки голоса перед уроком вокала. Порядок действий тот же:

распеваться надо циклами — от середины диапазона до комфортного верха и обратно — до комфортного низа.

Важно петь одной фразой, а не отдельными нотами: «Ми-мэ-ма-мо-му» → «↑Ми-мэ-ма-мо-му» → «↑↑Ми-мэ-ма-мо-му» и т.д.

Упражнение 4 — Расслабляем губы

Распевка расслабит круговую мышцу рта, еще её называют «поцелуйной мышцей».

Плотно сомкните губы, наберите воздух и аккуратно равномерно с легким нажимом выпустите его через губы, чтобы создавалась вибрация.

В рамках этого же упражнения протяните каждый гласный звук с характерной утрированной артикуляцией, например, округляя рот на «О» и растягивая губы в улыбке на «И».

Перечисленные выше распевки для вокала для начинающих помогут мягко и постепенно подготовить голосовые связки к более интенсивной работе, сделают их более гибкими и устойчивыми к нагрузкам.

Как и любое другое упражнение, распевка требует регулярности.

Начальный момент работы голосовых связок и дыхания принято называть атакой, или способом взятия звука. Атака - это степень и характер включения в работу голосовых связок в начале пения.

Различают следующие виды атак: твердую, мягкую, придыхательную. Атака, организуя работу голосовых складок в начальный момент голосообразования, определяет последующее звучание.

1.*Твердая атака.* Голосовая щель плотно замыкается перед началом звука , а затем с силой прорывается напором выдыхаемого воздуха. Твердая атака применяется при выражении определенного характера пения: негодование, отчаяние, чувство страсти, страдания. (пример кульминационного припева, из песни великолепной Whitney Houston- I will always love you) Предлагаю, подключить образное мышление и немного анатомии. В тот момент, когда звучат слова "And I..." нужно сфокусировать свое внимание на подачи звука, в твердое небо, и применить как раз технику народного пения, вокальной улыбки, будто подать звук на передние верхние зубы. Важно не форсировать подачей воздуха на связки, как частно случается у вокалистов, а значит придерживать его. Как сказал М.О. Рейзен " Мой принцип- малое дыхание и петь не напором воздуха, а резонатором." Также для визуализации, можно сказать , что при твердой атаке звук резонирует на пересечении вертикальной и горизонтальной линии.

2. *Мягкая атака* заключается в том, что голосовые связки смыкаются, сближаясь неплотно, в самый момент начала звучания, а не перед ним. Мягкая атака применяется при выражении широты, округленности, мягкости, благородства в пении.(пример из репертуара Lara Fabian- Je t'aime) Применяя визуализацию и внутренние анализирование мышц, мы ощущаем резонирование звука в мягком небе, его приподнятом состоянии.Важно в верхнем участке диапазона, использовать "глиссандо" для кантиленного раздувания звука.

3.*Придыхательная атака* происходит при неполном смыкании связок при значительно утечке воздуха.Придыхательная атака применяется с осторожность для начинающих вокалистов, пока не сформируется мышечная память на мягкую и твердую атаки. Применяется такая атака, как в джазовой стилистике так и в зарубежной эстраде, но как я уже сказала- с осторожностью! Образно, мы направляем звуковую волну в нижнюю челюсть, будто расслабленное пение шепотом.(пример такой атаки использует " королева субтона" - певица Sade во всех своих произведениях, так как это ее специфическая манера исполнения.

Специфика эстрадного вокала, заключается в многообразии звуков, различных стилей, а также техник. Почти во всех формах эстрадного пения, распространенных в мире, чувствуется влияние афро-американской культуры, блюза, выражающейся в фразировке, свинге, использование приемов и штрихов джазовой музыки, ее импровизации. Методика эстрадного пения не так однозначна, как методика академического вокала. Эстрадное пение, как профессиональное искусство несомненно требует владения голосом и следовательно освоения вокальной техники, многообразие тембральных оттенков.

Практика (2 часа).

Исполнение распевок. Выполнение заданий на интонирование.

Практика в умении интонировать играет самую важную роль для всех вокалистов.

5 советов для достижения высокого уровня интонирования:

- Слуховая тренировка - один из самых главных пунктов на пути к точному интонированию. Для того, чтобы развить слуховую точность, нужно слушать различную музыку в немалых количествах, а затем воспроизводить ее с помощью голоса или музыкального инструмента.
- Совершенствование дыхания. Дыхание служит основой для всего вокала, поэтому оно имеет высокое влияние на интонирование. Необходимо регулярное выполнение дыхательных упражнений для укрепления дыхательной системы.
- Развитие техники пения. Техника пения – это база точного интонирования. Чтобы добиться сильного и гибкого голоса, нужно на ежедневной основе проделывать некоторые вокальные упражнения. Нужно следить, чтобы произношение оставалось четким и ясным; делать акцент на верную артикуляцию.
- Использование вокальных лесенок и гамм: вокальные лесенки и гаммы часто считаются частью наиболее эффективных упражнений. Они также помогают укрепить горло и снять напряжение.
- Пение с аккомпанементом. Ничто не помогает так хорошо как практика. Если начать петь со звуковым сопровождением, то будет намного легче попадать в такт мелодии.

Тема 4.2. Чистота пения. Певческий и артикуляционный аппарат. Дыхание

Теория (1 час).

Голос человека является самым сложным и совершенным инструментом. Дыхание - это один из самых основных факторов голосообразования, а также энергетический источник голоса, от которого зависят сила, длительность звука и его тембровые краски.

Благодаря регулярным занятиям и работе над постановкой правильного певческого дыхания, голос ученика развивается, становится сильнее и ярче. Певец начинает понимать, как управлять голосовым аппаратом.

В состав *голосового аппарата* входят не только голосовые связки, гортань, резонаторы, речевой аппарат, но и дыхательный аппарат.

Дыхательный аппарат состоит из диафрагмы, межреберных мышц грудной клетки, легких, мышц брюшного пресса, дыхательных путей.

Диафрагма – мышца, отделяющая грудную полость от полости живота. Она прикреплена к нижним ребрам и отчасти к позвоночнику (при вдохе диафрагма становится более плоской, опускается и легкие наполняются воздухом, а при выдохе или состоянии покоя она поднимается в форме двуглавого купола);

Межрёберные мышцы грудной клетки способствуют сжатию при сокращении одних мышц и расширению от сокращения других.

Мышцы брюшного пресса задействованы таким образом, что при вдохе давят на диафрагму.

Легкие – это два надувных воздушных резервуара.

Дыхательные пути, или, так называемое дыхательное горло, – трахея и бронхи.

Существуют 4 *типа дыхания*:

1. *Ключичное* (верхнереберное, верхнегрудное). Такой тип дыхания не подходит для вокалистов. Чаще всего он встречается у детей, так как здесь активно задействованы мышцы плечевого пояса.

2. *Грудное.* При этом типе дыхания задействованы мышцы грудной клетки, а сама диафрагма малоподвижна. Активно движутся стенки грудной клетки, особенно ее верхний средний отдел

3.*Брюшное (диафрагмальное)* дыхание. В диафрагмальном типе дыхания диафрагма сокращается. Так же активно сокращаются мышцы брюшной полости, а стенки грудной клетки остаются в покое.

4.*Смешанное (нижнереберно-диафрагмальное)* дыхание. Это наилучший тип дыхания в вокале. При вдохе нижние ребра расширяются и высоко поднимаются, при этом активны мышцы брюшной полости и диафрагма.

Каждый организм человека индивидуален, поэтому в процессе обучения выявляется удобная форма работы его органов дыхания. За это время формируются навыки певческого дыхания, певческое дыхание развивается.

Певческое дыхание во многом отличается от обычного, но они оба состоят из фазы вдоха и выдоха.

В певческом дыхании, как и в обычном, во время *вдоха* легкие наполняются воздухом, происходит подготовка голосового аппарата к голосообразованию.

Важным пунктом в обучении является сознательное управление фазой вдоха, когда вдох берется достаточно глубоко, с ощущением полузевка, но бесшумно.

Если набрать большое количество воздуха, то затрудняется процесс голосообразования.

Практика (3 часа).

Выполнение упражнений постановки певческого дыхания:

- Задуваем свечу. Это упражнение на правильное вокальное дыхание нацелено на развитие диафрагмы. Для выполнения примите вертикальное положение, а руки расположите на боках, направив пальцы к пупку. Так мы будем контролировать глубину входа. Обратите внимание: должны раздвигаться бока — это значит, что работает диафрагма (большая мышца, которая разделяет грудную и брюшную полости). Если движется только грудная клетка — это признак поверхностного вдоха. Именно этот дыхательный "дефект", характерный для новичков, мы и стремимся искоренить. На выдох выпускайте воздух тонкой струйкой, как будто гасите свечу.
- Считалочка. Приложите язык к верхним зубам и сделайте глубокий вдох. Выдыхая, не отрывая языка, старайтесь громко произнести «раз-два-три-четыре».
- Собачка. Представляем, как дышит собака и стараемся повторить, совершая короткие вдохи-выдохи.
- Долгий выдох. Суть этого упражнения для развития дыхания — постепенно увеличивать время выдоха за счет глубины вдоха. Со временем выдох будет длиться не меньше минуты.
- Мычание. Глубоко вдохните ртом воздух, а на выдохе (через нос) промычите букву «М».

Тема 4.3. Форма в музыкальном произведении. Анализ музыкального произведения

Теория (2 часа).

Музыкальная форма – это порядок расположения частей, разделов и построений в музыкальном произведении. Музыкальные построения. Одночастная форма. Музыкальными построениями называются различные по величине и степени законченности фрагменты музыкального произведения.

СХЕМА АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Автор произведения – Ф.И.О. композитора или народное (какому народу принадлежит).	
Музыкальный образ – о чем или о ком идет речь в произведении	(лирический, драматический, эпический, образы любви, мира, войны, природы, добра, счастья и т.д.)
Характер, настроение – (по словарю настроений)	См. **СЛОВАРЬ НАСТРОЕНИЯ МУЗЫКИ**
Интонация	– выразительные и изобразительные - выражение чувств и настроений: повествовательная, вопросительная, восклицательная, настойчивая, стремительная и т.д.
Музыкальный жанр	– простые - марш, песня, танец; вокальные (песня, ария, романс, элегия, баллада, серенада, баркарола, вокализ, гимн, ода и т.д.), инструментальные (камерная-пьеса, этюд, прелюдия, песня без слов, юмореска, рондо, токката, соната, ноктюрн, сюита; симфоническая-

	симфония, увертюра, концерт, симфоническая сюита, симфоническая поэма); музыкально-сценические жанры (опера, балет, оперетта, мюзикл).
Мелодия	– плавная, волнообразная, скачкообразная, на одном звуке, движение вверх, движение вниз
Ритм	– ровный, острый, пунктирный; песенный – спокойный, плавный; танцевальный –ритм вальса, польки, плески; маршевый – упругий, пунктирный
Лад	– минор, мажор.
Регистр	– низкий, средний, высокий
Темп	– быстро, умеренно, медленно.
Динамические оттенки	– очень тихо (pp), тихо (p), умеренно тихо (mp), умеренно громко (mf), громко(f), очень громко (ff), постепенное ослабление звука (<), постепенное усиление звука (>).
Музыкальная форма	– одночастная – одно настроение, нет контраста(А); двухчастная (А+В), трехчастная (А+В+А или А+В+С), рондо (А+Б+А+С+А+Д+А), вариации (А+А1+А2+А3+А4+А5)
Звуковедение (штрихи)	– легато- плавно, стаккато – отрывисто, маркато – тяжело, отдельно
Тембр	– окраска музыки (голос, инструменты).
Оттенки музыки:	светлый, яркий, теплый, темный, суровый, массивный, мрачный.
Исполнители:	солист, хор, оркестр; певческие голоса – женские: сопрано, альт, контральто; мужские: тенор, баритон, бас; детские.
Муз. инструменты (перечислить) Какой оркестр?	

СЛОВАРЬ НАСТРОЕНИЯ МУЗЫКИ

Веселая	Спокойная	Взволнованная	Торжественная	Таинственная	Поэтичная
Радостная	Добрая	Встревоженная	Праздничная	Сказочная	Возвышенная
Игривая	Неторопливая	Стремительная	Бодрая	Волшебная	Мечтательная
Задорная	Убаюкивающая	Вьюжная	Важная	Колючая	Одухотворенная
Звонкая	Колыбельная	Ненастная	Маршевая	Пугливая	Сердечная
Озорная	Мягкая	Тревожная	Четкая	Осторожная	Задушевная
Шутливая	Плавная	Беспокойная	Отчетливая	Загадочная	Трепетная
Бойкая	Напевная	Торопливая	Гордая	Настороженная	Душевная
Забавная	Протяжная	Щемящая	Могучая	Острая	Напевная
Резвая	Хороводная	Трепещущая	Победная	Подкрадывающаяся	Проникновенная
Прыгучая	Мирная	Отчаявшаяся	Величественная		Чуткая
Скачущая	Безмятежная	Раскаявшаяся	Призывная		Лирическая
Солнечная	Добродушная	Надломленная	Ликующая		Завороженная
Сверкающая	Наивная		Восторженная		
Ослепительная	Светлая		Пышная		
Плясовая	Прозрачная		Шумная		
Улыбающаяся	Беззаботная		Жизнеутверждающая		
Живая	Покорная		Оптимистичная		
Яркая	Невозмутимая		Грациозная		
Лучезарная	Неприхотливая		Эффектная		

Грустная	Серьезная	Мужественная	Тяжелая	Нежная	Страшная
Печальная	Сдержанная	Бесстрашная	Грузная	Ласковая	Зловещая
Жалобная		Боевая	Громоздкая	Задумчивая	Грубая
Тоскливая		Смелая	Мощная	Мечтательная	Сердитая
Скорбная		Отважная	Неуклюжая	Легкая	Недовольная
Хмурая		Решительная	Угловатая	Светлая	Темная
Плачущая		Богатырская	Густая	Трогательная	Трагичная
Просящая		Грозная	Насыщенная	Приветливая	Тягучая
		Суровая		Доверчивая	Грозная
		Динамичная		Беззлобная	Злая

Практика (2 часа).
Анализ музыкального произведения по плану.

Тема 4.4. Образы в музыкальном произведении. Программная музыка
Теория (1 час).

Музыкальные образы в музыке, виды. Музыкальные произведения бывают разными по жанрам. Какое-то произведение вызывает в нас ощущение грусти, какое-то может вызвать чувство радости, какое-то – насмешить, а какое-то, возможно, даже напугать. Что такое образ музыкального произведения и почему нас учат его видеть ещё со школьных лет? Музыкальный образ – это чувства, внутренние картины, переживания, характер, условия создания и стиль автора. Почему мы так любим и ценим те или иные произведения? Потому что они совпадают с нами в каких-то моментах по ощущению и восприятию.

Какими бывают музыкальные образы в музыке? Можно дать довольно широкую классификацию:

- Комические образы. Вызывают юмористические ассоциации, бывают как просто смешными, так и сатирическими, «на злобу дня».
- Сказочные, волшебные образы. Вызывают ощущения чего-то нереального. Авторы часто обращаются к сказочным и мифическим образам, иногда напрямую, иногда, чтобы сделать некий отсыл, сравнить реальные события или персонажей со сказочными.
- Эпические образы. Героические, есть в произведениях, рассказывающих о деяниях героев, встречаются в балладах или исторических произведениях.
- Драматические образы. Сложные, передаются через героев, находящихся в борьбе с тяжёлой ситуацией или недругами. Вызывает противоречивые чувства, меняющиеся на протяжении всего произведения.
- Лирические образы. Передают переживания, часто романтического характера.

Музыкальный образ: примеры музыкальных произведений

Итак, мы разобрались в том, какими именно бывают музыкальные образы. И, конечно, каждый из нас вполне может вспомнить какое-либо произведение, вызвавшее определённые чувства и внутренние картины. Но давайте опишем музыкальный образ, примеры музыкальных произведений, чтобы уже точно представить, о чём речь. Комические образы есть, к примеру, во многих песнях

Владимира Высоцкого, который любил высмеивать социальные отношения. Классический пример смешного в музыке – известная всем песенка «Чижик-Пыжик», вызывающая улыбку.

Сказочных образов есть много в классических произведениях, к примеру, стоит вспомнить знаменитую оперу «Снегурочка» по Островскому. Из современных авторов к мистическим образам часто обращаются участники рок-фолк группы «Мельница» (песня «Грифон», и т. д.).

С эпическими образами в современности немного сложно, поскольку сейчас они не столь популярны, зато в классике можно найти много примеров. Та же «Богатырская симфония» Бородина.

Драма также гораздо чаще встречается в произведениях классических жанров. Таковой является, например, опера Чайковского «Пиковая дама» по произведению Пушкина.

А вот лирические образы встречаются сплошь и рядом у очень многих авторов. Стоит вспомнить хоть одно произведение романтической направленности, где явно описываются переживания автора, как сразу лирических образы возникают перед внутренним взором (Мельница, «Береги себя», Ария «Я свободен», и т. д.).

Программная музыка — один из самых интригующих жанров в классической музыке. Она рассказывает историю, рисует образы и вызывает эмоции, но не словами, а звуками. В отличие от абсолютной музыки, которая существует вне контекста и не имеет четкого сюжета, программная музыка стремится передать конкретное содержание: события, природные явления, персонажей и т.д.

В статье мы разберём, что такое программная музыка, кто первым придумал этот жанр, её особенности и рассмотрим пять шедевров, которые вдохновляют слушателей на протяжении веков.

Что такое программная музыка? Программная музыка – это жанр, где классические произведения основаны на заранее определенной теме, сюжете или концепции. Идея может быть написана композитором в форме либретто или быть очевидной из названия. Авторы в отдельных сюитах или пьесах стремятся изобразить пейзажи, бытовые ситуации или эмоциональные состояния.

Для программных произведений характерна яркая выразительность. Музыкальные элементы могут напоминать пение птиц, природных явлений, звуки битвы, походку человека, тяжелые думы. Отдельная задача для композитора – сделать звуки максимально приближенными к реальности с помощью набора музыкальных инструментов.

Другая цель программной музыки – вызвать у слушателя понятную и очевидную эмоцию. Мелодии могут подчеркивать драматические моменты, передавать радость, грусть, страх или восторг, связанные с сюжетом или картиной.

Кто первым придумал? Корни программной музыки уходят в древность, когда мелодии использовались для сопровождения торжественных событий или ритуалов. Истоки жанра можно наблюдать в культурах Древней Греции, Индии и Египта.

В Египте музыку использовали для описания мифологических событий или восхваления богов. Оркестры из арф, лир, флейт и примитивных перкуссий

сопровождали процессии, праздновавшие победу богов над хаосом или погребальные церемонии.

В древнеиндийской традиции музыка также подчеркивала религиозные обряды. Существовали древние музыкальные формы, такие как «Самаведа», один из четырех Вед, в котором музыкальные песнопения сопровождались ритуалами и использовались для выражения духовных и природных явлений.

В Древней Греции музыка тесно переплеталась с театром и поэзией. Например, постановки греческих трагедий и комедий всегда сопровождала характерная мелодия, усиливающая драматическое действие. «Номос Пифийский» (Nomos Pythikos) — одно из наиболее известных произведений древнегреческой программной музыки, в котором композитор Тимофей Милетский изображает битву Аполлона с драконом Пифоном.

Как полноценное художественное направление программная музыка сформировалась гораздо позже. Одним из первых композиторов, который начал работать с жанром в его современном виде, стал Антонио Вивальди.

В начале XVIII века Вивальди написал свой знаменитый цикл из четырёх концертов для скрипки с оркестром «Времена года». Он сопровождался поэтическими описаниями, которые соответствовали каждой части произведения. Музыка Вивальди рассказывала о настроениях природы с помощью звуков. Лёгкие аккорды изображали весенний ветер, пиццикато — капли дождя, а драматические пассажи — суровую зимнюю бурю. Таким образом, Вивальди, создал наглядные музыкальные иллюстрации к природным явлениям.

Несмотря, на то, что Вивальди вдохновил многих композиторов, в 18 веке жанр не пользовался популярностью. Новое рождение программная музыка получила в XIX веке, когда композиторы эпохи романтизма искали вдохновение в истоках.

Тем не менее, полноценное развитие жанр получил в XIX веке, в эпоху романтизма. Тогда композиторы, вдохновлённые природой, литературой и живописью, стали использовать музыку для передачи конкретных образов и сюжетов. Одним из ключевых представителей программной музыки стал французский композитор Гектор Берлиоз. Его «Фантастическая симфония» стала знаковым произведением и установила новые стандарты в этом жанре. Берлиоз расширил возможности оркестра, привнёс новые тембры и способы передачи эмоций.

Особенности структуры

Структура программной музыки — это её основная уникальная черта, отличающая её от абсолютной, «чистой» музыки. Это может быть литературное произведение, природное явление или даже личные переживания автора. В отличие от оперы или кантаты, где повествование ведётся через текст, в программной музыке «рассказчиком» становится сам звук.

Главная особенность структуры программной музыки — тематическая разветвлённость. Музыкальные темы чётко привязаны к персонажам, событиям или образам. Например, в «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза присутствует

«идея фикс» — повторяющаяся музыкальная тема, символизирует главного героя и его навязчивую любовь. Она проходит через все части симфонии, изменяясь в зависимости от эмоционального состояния персонажа.

Ещё одна черта — использование музыкальных тем для имитации конкретных звуков или движений. В произведениях программной музыки часто слышим подражание природным звукам. Этот приём применяет Бетховане в «Пасторальной симфонии», чтобы создать музыкальный пейзаж. Музыка рисует перед слушателем сцену, где можно «увидеть» звуки природы, слушая оркестр.

Структурно программные произведения часто строятся по принципу симфонической поэмы. Композитор использует свободную форму и не ограничивает себя традиционными схемами сонатной или фугальной формы. Вместо этого, он следует логике сюжета: музыка развивается вместе с событиями, подчеркивая её кульминации и финал.

Стилистические особенности

Стилистические особенности программной музыки делают её необычайно выразительной и эмоциональной.

Один из ключевых элементов — оркестровая палитра. В программной музыке композиторы используют возможности оркестра для создания ярких и живописных звуковых картин. Например: чтобы передать звук ветра или шума воды, музыканты могут использовать мягкие и плавные тембры флейт и струнных. А для имитации грозы или битвы — аккорды медных духовых и ударных.

Ещё одной стилистической особенностью программной музыки стала вариативность темпов и динамики. Композиторы часто меняют темп и подчеркивают переходы между различными сценами и эмоциональными состояниями.

Программная музыка часто включает элементы звукового символизма. Например, в «Картинках с выставки» Мусоргского каждая часть музыкально символизирует определённую картину или сцену: от танца цыплят до древнерусских богатырей. Композиторы используют конкретные музыкальные мотивы для изображения событий или персонажей, делая музыку более наглядной и выразительной.

Наконец, одной из наиболее характерных стилистических черт программной музыки стала жанровая многообразность. Авторы чувствуют себя свободно в формах — от симфонических поэм и увертюр до камерных произведений. При этом каждый жанр подчинён общей цели — передать атмосферу сюжета, лежащего в основе произведения.

Практика (1 час).

Прослушивание и анализ произведений программной музыки:

Программная музыка оставила богатое наследие в мировой музыкальной культуре. Рассмотрим пять шедевров, которые оказали влияние на развитие жанра.

- А. Вивальди – «Времена года»
- М. Мусоргский – «Картинки с выставки».
- Г. Берлиоз – «Фантастическая симфония» и др.

Тема 4.5. Музыкальная память

Практика (2 часа).

Музыкальная память - это быстрое запоминание музыкального произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение даже спустя длительный срок после выучивания. Музыкальная память является специфической и сложной структурой. Она состоит из нескольких видов памяти: слуховой, словеснологической, двигательной (память – привычка), зрительной, эмоциональной или аффективной (память – чувств), образной. У каждого человека музыкальная память индивидуальна. Это связано с преобладанием того или иного вида памяти. А также различие заключается в качестве памяти и в её силе, которая в свою очередь зависит от привычки учить.

Выполнение упражнений на развитие музыкальной памяти:

«Повтори ритмический рисунок». Предварительно готовятся карточки на всех детей с ритмическим рисунком - это изображения нот без нотного стана, разные по длительности. Каждому достается по карточке. Дети по очереди выходят, показывают ее и прохлопывают рисунок. Остальные стараются запомнить его, и, когда ведущий карточку закрывает, дети должны прохлопать ладошками рисунок на память. Это упражнение развивает не только память, но и чувство ритма.

«Ритмические зарисовки». Педагог выбирает на каждого ребенка по одной простой мелодии, проигрывает ее, и дети должны на память простучать ритмы. Если возможности ребенка не позволяют справиться с заданием, то он пропускает свой ход, а затем ему достается другая мелодия. Педагог следит, кто из ребят справляется с заданием лучше или хуже, и в зависимости от этого определяет степень нагрузки.

«Скакалки». Педагог проигрывает мелодию на фортепиано. Задача обучающихся – запомнить ее движение, ритмический рисунок, как расположены пальцы, после чего воспроизвести мелодию в разных октавах и тональностях. Постепенно педагог усложняет данное упражнение, добавляя паузы, изменяя тональность, меняя руки поочередно. Ребята должны запомнить проигранные мелодии и воспроизвести впоследствии в точности.

«Имитация». Суть упражнения в том, что ребята исполняют роли зверей на музыкальном инструменте. Например, нужно проиграть, как ходит медведь, скачет лошадь и т.п.

«Нотные ступени». Перед проведением упражнения подготавливаются карточки для каждого участника игры с нарисованной лестницей из 8 ступеней (одна октава), каждая ступень - одна нота. Педагог проигрывает звуки, а обучающиеся на слух определяют ноту и ее ступень.

«Музыкальная картина». Педагог подбирает картинку с несколькими персонажами, каждый из которых представляет собой какую-нибудь ноту. Затем полученная мелодия проигрывается, внимание детей заостряется на каждом из ее объектов. Затем ставится задача повторить в первый раз отдельно каждый объект, а потом всю картину.

«Угадай мелодию». Педагог выбирает несколько незнакомых детям мелодий, присваивает им номера и проигрывает их. Затем по отрывкам из этих произведений

ребята должны определить музыкальный номер. Так же педагог может перемешать несколько нот из разных мелодий, а ребята должны заметить путаницу и разобрать по ее нотам.

Тема 4.6. Певческая работа с музыкальным произведением

Практика (4 часа).

Практическая работа с музыкальным произведением по плану:

- рассказ об авторе, о времени создания песни;
-восприятие (прослушивание) песни обучающимися;
- непосредственая работа по разучиванию произведения;
- совершенствование исполнительской техники доя более полного раскрытия музыкального образа.

Тема 4.7. Активное слушание

Практика (2 часа).

Активное слушание - это сознательный акт слушания

10 способов активного слушания музыки

Способ № 1. Отгадываем

Перед тем, как слушать классическую музыку с ребенком, задается вопрос, ответ на который можно найти, внимательно слушая произведение. Вопросы могут быть самые разные: «продвинутые» вопросы о средствах музыкальной выразительности, особенностях мелодии, ритма или музыкальной формы. А могут быть и очень простые — сколько раз прозвучали тарелки, когда музыка носила веселый или грустный характер. Конечно, вопросы определяются уровнем музыкальной подготовки взрослого или ребёнка, но принцип одинаковый: интересный вопрос и ответ, который можно найти при внимательном прослушивании музыкального отрывка.

Способ № 2. Сравниваем

Заключается он в следующем: я пою или играю на фортепиано знакомую мелодию и в какой-то момент ее чуть-чуть меняю. Задача ребенка — услышать это изменение. Можно сравнивать самые разные характеристики: громкость, высоту звука, исполнение разными инструментами и так далее.

Способ № 3. Сюжеты и образы

Основа этого способа в том, что музыкальное произведение — это не просто красивое сочетание звуков. Каждый композитор, когда пишет, закладывает в свое творение какую-то историю, эмоции и образы. Иногда они явные, композитор четко прописывает свои идеи, а иногда мы можем только догадываться, какое послание через века направил нам великий творец. С детьми лучше брать контрастные образы и придумывать интересный сюжет в соответствии с возрастом ребенка, а для взрослых образы могут лишь немного отличаться оттенками.

Способ № 4. Фантазируем

Этот способ, с одной стороны, сложнее первых вариантов, потому что в нем нет готовых образов, но, с другой стороны, он очень интересный и активно развивает

воображение, фантазию и правое полушарие мозга. Для него нужна тишина и несколько минут времени, когда вас никто не отвлекает. Закройте глаза и попробуйте представить себе картинку, которую навевает музыка. Это не так просто сделать, как кажется. Нужно дать волю фантазии и воображению, но это навык, который можно постепенно нарабатывать. А вот малыши как раз очень легко включаются в такую игру.

Способ № 5. Визуальная картинка

Один из самых активных каналов восприятия информации у многих людей — это зрение. Поэтому использование визуальной картинки — ещё один способ слушать музыку, чтобы было интересно и ребенку, и взрослому. В этой роли могут выступать и фильмы, и спектакли, и музыкальные истории, а также мультфильмы. Здесь мы уже не фантазируем, а просто наблюдаем за происходящим.

Способ № 6. Нарисуем музыку

Этот способ также будет связан с фантазией и визуальной картинкой, но в нем мы выступаем не просто наблюдателями, а творцами. Включаем музыку — и рисуем!

Способ № 7. Увлекательная история

Можно рассказать не только о музыкальном произведении, но и о том, что происходило в жизни композитора в то время, когда он писал свое творение. Это могут быть какие-то интересные малоизвестные факты, которые помогают посмотреть на произведение под другим, непривычным углом зрения и достичь нужного результата — концентрации внимания.

Способ № 8. Эмоции и музыка

Как научиться слушать музыку, пропуская ее через сердце? Когда мы осознанно слушаем какую-то мелодию, подключаются наши эмоции, мы сопереживаем тому, что зашифровал композитор в нотах и как это воплотил в жизнь исполнитель произведения. Возьмите лист бумаги, включите какую-либо музыку и запишите эмоции, которые у вас возникают: восторг, напряжение, порыв, смятение, а может быть, тревога или сарказм? Понаблюдайте за своими чувствами как бы со стороны и зафиксируйте их в словах.

Способ № 9. Движемся и чувствуем музыку телом

Это один из самых лучших способов активного слушания с детьми— движение! Мы подключаем наше тело, танец и через него соединяемся с музыкой. Совместные танцевальные импровизации облегчают восприятие музыки детьми.

Способ № 10. Исполнение

Слушать музыку для детей и взрослых — это замечательное занятие. Но еще лучше попробовать ее исполнить!

Тема 4.8. Сценическое движение. Соотношение движения и пения

Практика (4 часа).

Объяснение и показ движений во время исполнения песни. Постепенное увеличение количества движений. Связь различных видов сценического движения с вокальным исполнением. Выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений. Отработка заданных сценических движений.

Отработка заданных сценических движений.
Осознание пространства
Простые движения:
Станьте в центр сцены и медленно двигайтесь вперед и назад.
Постепенно увеличивайте скорость, сохраняя контроль и грацию в движениях.
Повороты:
Практикуйтесь в поворотах на месте. Поворачивайтесь в одну сторону, затем в другую.
Делайте это плавно, обращая внимание на положение головы и тела.
Работа с пространством:
Разделите сценическое пространство на разные зоны (например, передняя, средняя, задняя).
Практикуйтесь в переходах между этими зонами, делая это естественно и органично.
Упражнение "Медленное движение":
Выберите музыкальное произведение с медленным темпом.
Двигайтесь по сцене, синхронизируя свои движения с ритмом музыки.
Это упражнение поможет вам развить плавность и грацию движений.
Использование пространства в рассказе:
Рассмотрите свое выступление как рассказ.
Используйте движения, чтобы подчеркнуть иллюстрации вашего рассказа, создавая визуальные образы.
Глазной контакт с аудиторией:
Проходите через сцену с уверенностью, поддерживая глазной контакт с аудиторией. Это поможет создать более тесное взаимодействие с зрителями и др.

Тема 4.9. Сценическая культура. Выступление Текущий контроль
Теория (1 час).
Сценическая культура как совокупность поведенческих мер и психологических установок исполнителя, которые способствуют реализации основной задачи выступления на сцене – приобщения к искусству массового зрителя, воспитания в исполнителе уважения к сцене и к аудитории, а также заинтересованности обеих.
Волнение. Напряжение. Выдержка. Настрой.
Способы преодоления волнения перед выступлением.
Практика (2 часа).
Выполнение упражнений по преодолению сценического волнения: «дыхание квадратом» - сделайте вдох через нос, выдержите пузу, выдохните через нос и снова пауза. Упражнение делается на четыре счета (вдох – 1, 2, 3, 4; пауза – 1, 2, 3, 4).
«дыхание на счет» - сделайте вдох через нос на 1, 2, выдох через нос на 3, 4, 5, 6. Пауза. Повторить 3-5 раза. Далее увеличивается продолжительность вдоха и выдоха. Вдох – на 1, 2, 3, 4 и выдох – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Повторить 5-7 раз. Те же упражнения можно делать, вдыхая носом и выдыхая ртом. Если перехватило

дыхание – сделайте несколько глубоких вдохов с произнесением на выдохе любых слов с гласной «У». Например: «Ух», «крУг», «пУх».
Игровые технологии для в преодолении сценического волнения
- Упражнение «Погружение» - нужно представить, что ты нырнул в воду. Находясь в воде, подумать о чем-нибудь еще? (Например, о сладком мороженом…). Задача заключается в том, чтобы научиться, точно так же погружаться в исполняемое произведение, контролировать каждый звук. Все мысли должны быть направлены только на качество исполнения. Не позволять, себе думать ни о чем другом. К каждому звуку нужно относиться так, словно ты несешь чашу с водой и стараешься, не проронив ни капли, донести эту воду людям, которые в ней очень нуждаются.
- Упражнение «Прислушайся к себе» - в процессе работы над музыкальным произведением, при создании музыкального образа, нам часто приходится фантазировать. В течение 30 секунд нужно представить, что вокруг вас абсолютно никого нет и полностью сосредоточиться на своих ощущениях. Прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как бьется ваше сердце, какое у вас настроение, при этом необходимо закрыть глаза. Как только вы почувствуете, что полностью справились с заданием, не открывая глаз, нужно поднять руку. Теперь откройте глаза. Запомните ваши ощущения. Если возникли трудности, значит нужно потренироваться. Выполнив упражнение несколько раз, вы обязательно научитесь хорошо чувствовать свое внутреннее состояние.

Непосредственно перед выходом на сцену необходимо избавиться от любого дискомфорта, проверить внешний вид, поправить прическу.
Текущий контроль. Исполнение музыкальных произведений.

Тема 4.10. Искусство быть зрителем
Практика (2 часа).
Искусство быть зрителем требует подлинной увлеченности, активного внимания, сил и времени; заставляет постоянно пополнять свои знания, думать, искать, оценивать. Обучение умению смотреть и видеть, эмоционально переживать.

Раздел 5. Развитие тела актёра. (6 часов)
Тема 5.1. «Мой выбор». Актёр музыкального театра
Теория (2 часа).
Ключевые аспекты профессии . Профессия актера музыкального театра требует таланта, комплекса способностей в области музыкального искусства, вокала, актерского мастерства, хореографии:
- Вокальное искусство: Актёр музыкального театра должен обладать отличными вокальными навыками, поскольку пение играет центральную роль в большинстве музыкальных произведений.
- Актёрское мастерство: Важно умение перевоплощаться в различных персонажей, передавать их чувства и мысли через слова, жесты и мимику.

• Танцевальные навыки: В многих музыкальных постановках танец является важной частью выступления, поэтому актёры часто должны быть хорошо подготовлены и в этом аспекте.

• Музыкальное образование: Понимание музыкальной теории, нотной грамоты и чувство ритма часто необходимы для успешного исполнения музыкальных партий.

• Эмоциональное выражение: Актёр музыкального театра должен уметь выражать широкий спектр эмоций через пение и актёрское исполнение.

• Способность к командной работе: Работа в музыкальном театре подразумевает тесное взаимодействие с другими актёрами, музыкантами, режиссёрами, хореографами и техническим персоналом.

• Физическая выносливость и гибкость: Представления часто требуют значительной физической активности и могут быть длительными.

• Способность к быстрому запоминанию: Актёр музыкального театра часто работает с большим объёмом текста, музыкальных партий и хореографии, что требует хорошей памяти и концентрации.

Чем занимается актер музыкального театра. Актёр музыкального театра выполняет ряд *специфических функций*, включая:

Интерпретация ролей: Создание уникального образа персонажа с использованием своих актёрских, вокальных и танцевальных навыков.

Пение: Выполнение музыкальных партий, требующих как технического мастерства, так и эмоциональной выразительности.

Запоминание текста и музыки: Освоение большого количества текста, песен и музыкальных номеров для каждой роли.

Репетиции: Регулярное участие в репетициях для отработки своих партий, движений, взаимодействия с другими актёрами и технических аспектов спектакля.

Сотрудничество с командой: Взаимодействие с режиссёрами, хореографами, музыкальными руководителями и другими актёрами для создания единого театрального представления.

Выступления: Участие в живых театральных представлениях перед аудиторией.

Поддержание физической формы и голоса: Регулярные занятия по поддержанию физической формы и голоса, включая вокальные упражнения и физические тренировки.

Изучение новых ролей и материала: Постоянное обучение и развитие своих навыков для освоения новых ролей и музыкальных стилей.

Участие в промо-активностях: Принятие участия в рекламных и PR-мероприятиях театра, включая интервью, фотосессии и другие мероприятия.

Соблюдение театральной дисциплины: Строгое следование графику репетиций, представлений и других связанных с работой мероприятий.

Актёр музыкального театра объединяет в себе таланты певца, актёра и танцора, что делает эту профессию особенно сложной и увлекательной.

Специализации актеров музыкального театра

Актёры музыкального театра могут специализироваться в различных областях в зависимости от своих навыков, интересов и характеристик голоса. Основные специализации включают:

Оперный певец: Специализируется на классическом вокале и выступает в оперных постановках. Эта роль требует сильного вокального мастерства и часто подразумевает глубокое понимание оперной литературы и традиций.

Исполнитель мюзиклов: Актёры этого направления сочетают вокал, актёрское мастерство и танец для работы в мюзиклах. Они должны уметь передавать сюжет и эмоции через песни и диалоги.

Актёр оперетты: Специализация в оперетте требует лёгкости и изящества в вокальном и актёрском исполнении, так как оперетта часто содержит элементы юмора и лёгкости.

Концертный певец: Хотя это и не классический театральный жанр, многие актёры музыкального театра также выступают в качестве солистов на концертах, исполняя различный репертуар от оперных арий до песен из мюзиклов.

Хорист: Некоторые актёры музыкального театра работают в хорах театров, обеспечивая вокальную поддержку в музыкальных постановках.

Танцовщик-актёр: Особенно в мюзиклах, где танец играет ключевую роль, некоторые актёры специализируются как танцоры, сочетая это с вокальными и актёрскими навыками.

Характерный актёр: Специализируется на исполнении уникальных, часто нестандартных персонажей, требующих особой актёрской выразительности и иногда нестандартного вокала.

Актёр детских музыкальных спектаклей: Особая ниша, требующая способности работать с детской аудиторией и исполнять роли в детских мюзиклах и постановках.

В зависимости от таланта, обучения и личных предпочтений актёр может сочетать несколько из этих специализаций или сосредоточиться на одной, став профессионалом в конкретном жанре музыкального театра.

Где работают актеры музыкального театра? Актёры музыкального театра могут работать в различных местах и условиях, включая:

Оперные театры и театры оперетты: Традиционные места работы, где они участвуют в постановках опер, оперетт, мюзиклов и других музыкальных спектаклей.

Круизные лайнеры: На круизных кораблях часто проводятся музыкальные шоу и театральные представления, где актёры музыкального театра выступают перед пассажирами.

Тематические парки: Как в крупных парках, так и в локальных, где проводятся театрализованные шоу и мюзиклы.

Концертные залы: Для одиночных выступлений, тематических концертов или гастрольных туров.

Телевидение и кино: В музыкальных фильмах, телешоу и специальных телевизионных проектах, где требуются навыки пения и актёрского мастерства.

Школы и образовательные учреждения: В качестве учителей или наставников, а также для участия в школьных и университетских театральных постановках.

Корпоративные мероприятия и частные вечеринки: Выступления на частных и корпоративных мероприятиях могут быть источником дополнительного дохода.

Фестивали и специальные мероприятия: Участие в фестивалях искусств, культурных мероприятиях и специальных событиях.

Студии звукозаписи: Для записи музыкальных альбомов, саундтреков к фильмам и телешоу.

Интернет-платформы и социальные сети: Создание и распространение собственного контента, участие в веб-проектах и прямых трансляциях.

Карьера актёра музыкального театра может быть многообразной, и многие из них сочетают выступления в разных форматах и местах для расширения своего опыта и аудитории.

Тема 5.2. Мышечная свобода как элемент актёрского мастерства

Практика (2 часа).

Выполнение упражнений.

- Упражнение "Абсолютное расслабление". Показывает зажимы и приучает расслабляться: лечь на спину на гладкой жесткой поверхности и подмечать те группы мышц, которые без нужды напрягаются. При этом для более ясного осознания своих внутренних ощущений можно определять словами места зажима и говорить себе: "Зажим в плече, в шее, в лопатке и т.д.". Замеченные напряжения надо тотчас же ослаблять, одно за другим, ища при этом все новые и новые. Данное упражнение будет эффективнее, если будет выполнено после упражнения "Кулачки":
- Упражнение "Кулачки". Изолированное напряжение только одних групп мышц (например, напрягать только правую руку). Контролер следит за свободой от напряжения остального тела. Полученный навык поможет сделать движения отчетливыми, точными, пластичными. Завершить упражнение можно максимальным напряжением во всем теле и его сбросом – ученик должен упасть на пол. Помочь расслабиться и подвести тело к "Абсолютному расслаблению" сможет упражнение "Звучащее тело".
- Упражнение "Звучащее тело". Представьте, что потолок опускается, необходимо – его остановить звуком "А!"; это упражнение расслабляет в том числе психологически, дает возможность прокричаться (выплеснуть именно негативные эмоции получится в упражнении "Гнев": вертеть головой вправо и влево, потом стучать кулачками, потом топать ногами, потом соединить все эти движения и говорить: "Не хочу, не буду"). Последнее возможно и в подвижном упражнении "Полет": разбежаться, подпрыгнуть, в воздухе расправить руки-"крылья" и прокричать на низах: "А!". Приводит организм в равновесие – упражнение "Водоросли", бодрят и тонизируют – "Уши".

- Снять как бы барьерный зажим, стеснение в самом начале занятия можно упражнениями "Импульс" (мелкая вибрация по рукам, по ногам, по всему телу),
- "Надувной человек" (махать руками и колебаться всем корпусом в ускоряющемся темпе).

Тема 5.3. Физическая подготовка актёра

Практика (2 часа).

Актерская работа требует от исполнителя не только таланта и харизмы, но и физической подготовки. Тренировки и упражнения становятся неотъемлемой частью процесса формирования актерского мастерства. Они помогают развить гибкость, силу, выносливость и координацию движений, а также научиться контролировать свое тело в пространстве.

6 лучших упражнений на общую выносливость

- Бег и прыжки на месте. Блок из двух упражнений, которые нужно выполнять поочередно, каждое по 30 секунд. Сначала вы бежите на месте, поднимая колени как можно выше. Затем поднимаете ноги назад и вверх, будто пытаетесь коснуться ягодиц.
- «Джеки». Встаньте, ноги вместе, руки по бокам вдоль тела. Подпрыгните, поставьте ноги на ширину плеч и поднимите руки над головой. Вернитесь в исходное положение и продолжайте движение. На начальном этапе тренировок можно выполнять упражнение не в прыжке, а отшагивая в стороны.
- Прыжки вбок. Из положения стоя прыгайте из стороны в сторону обеими ногами одновременно. Можно усложнить задачу, положив рядом предмет, через который нужно перепрыгивать, например мяч или стопку книг. Для начального этапа достаточно прыгать с одной ноги на другую, подтягивая ее.
- Шаги в полуприседе. Согните ноги в коленях, сохраняя спину прямой. Шагните правой ногой как можно дальше и перенесите вес тела вместе с левой ногой вперед. Затем повторите на левую ногу. Можно менять стороны в прыжке. Движение должно быть плавным, но не медленным. Чтобы усложнить упражнение, достаточно присесть ниже на доступный вам уровень.
- Прыжки из приседа. Ноги на ширине плеч. Выполните приседание, а затем сведите ноги в прыжке, оказавшись в положении стоя. Следующим прыжком вернитесь в присед с разведенными ногами.
- «Берпи». Из положения стоя подпрыгните и поднимите руки. Когда ступни коснутся пола, опустите руки на пол под плечи. Сделайте прыжок или шагните ногами поочередно назад, чтобы оказаться в положении планки. Прыжком или подшагом вернитесь на предыдущий этап, подтянув ноги к рукам. Из этого положения сделайте прыжок вверх и повторите весь комплекс с начала.
- Планка. Лежа на животе поднимитесь на предплечья, напрягая мышцы плеч, кора и поясницы. Поднимите бедра над полом, опираясь на носки. В этом статичном положении нужно задержаться как можно дольше. Можно начать с интервалов в 30–45 секунд, после чего сделать перерыв на 10 секунд и вернуться к выполнению

упражнения. Если руки начинают дрожать, это признак того, что вы постепенно выходите за пределы своих возможностей.

• Приседания с вытянутыми руками. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч носками вперед, руки вытянуты перед собой. Согните ноги в коленях и, сохраняя поясницу прямой, отведите таз назад и вниз. Важно, чтобы колени не выдвигались вперед за носки. Ноги должны образовывать угол 90 градусов, когда вы находитесь в приседе. Вернитесь в вертикальное положение, напрягая ягодицы. Выполните пять подходов по 25 повторов.

• Выпады. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте широкий шаг вперед, опустите корпус так, чтобы колено задней ноги коснулось пола. Вернитесь в вертикальное положение и повторите на вторую ногу. Во время выполнения упражнения втягивайте живот и держите спину ровно.

• Отжимания. Лягте на живот, оттолкнитесь от земли и примите положение планки. Тело опирается на прямые руки и пальцы ног. Опуститесь вниз, сгибая руки в локтях до доступного вам уровня (в идеале — касаясь грудью пола). Отжимания можно начинать с колен. От изменения угла сгибания рук зависит, какие мышцы будут задействованы больше — бицепсы или трицепсы.

• Скрутки. Классическая скрутка — типичное упражнение для мышц пресса. Лягте на спину, согнув ноги в коленях; ступни прижаты к полу. Положите руки под шею, разводя локти в стороны. Приподнимайте верхнюю часть тела, стараясь делать это за счет мышц живота, а не спины. Важно, чтобы движение было плавным. Подбородок должен стремиться вперед и вверх, а не к бедрам.

Раздел 6. Элементы актёрской техники

Тема 6.1. Внимание

Практика (4 часа).

Тренинг. «Сценическое внимание».

Развитие разных видов *сенсорного внимания*

• Включите любимую передачу, фильм, выступление. Внимательно следите за движениями героя и повторяйте их. Но делать это нужно в зеркальном отражении: когда у актера поднята правая рука, вы поднимаете левую, когда он склоняет голову налево, вы повторяете направо.

• Придя в парк или кафе, наблюдайте за случайными прохожими или другими посетителями. Бросьте быстрый взгляд на любого из них и закройте глаза. У вас в памяти остался образ, первое впечатление. Постарайтесь его «оживить». Куда идет этот человек? Кого он ждет? Какая музыка играет в его наушниках? Он пишет сообщение или читает новости со своего телефона?

• Включите любимую музыку. При прослушивании старайтесь определять партии различных инструментов, особенности их звучания, смены.

• Сидя в помещении, откройте окно и по доносящимся звукам составьте в воображении картину происходящего. Если вы на работе, не отвлекайтесь на шум

офиса. Закройте окно. Прислушиваясь к звукам, которыми наполнен кабинет, или которые доносятся из коридора, также представьте происходящее.

• Попросите кого-нибудь спрятать под скатерть стола различные небольшие предметы – ключ, мелочь, исписавшийся карандаш и т. д. Ваша задача: на ощупь определить, что именно находится под скатертью.

• Всегда и везде старайтесь чувствовать разные запахи. Не только духи прохожих или горячую выпечку в магазине, но и «особенные» запахи: весны, приближающейся грозы и дождя, сырости подвала, лиственного леса, скошенной травы.

• Уделяйте окружающим вас запахам чуть более внимания, чем всегда. Анализируйте их, представляйте, как и откуда они распространяются, что служит их источником. Сосредоточьтесь на всех ощущениях, которые они у вас вызывают: аппетит, раздражение, отвращение.

Зрительное внимание и память хорошо развивают специальные игры:

Развитие многоплоскостного внимания

• Возьмите два многозначных числа (например, 937 и 16 или 525 и 43) и постарайтесь устно их умножить. Но это не главная сложность. Считая в уме, вы должны параллельно на листе бумаги записывать выученный когда-то стих. Вариацией может быть счёт на бумаге и одновременное прочтение стиха вслух.

• Более сложное упражнение. Производя вычисления в уме или на бумаге, переписывайте или читайте сложный текст, например, из медицинского справочника. Утруднить задачу можно, если использовать для переписывания текст на абсолютно незнакомом языке. В случае и с первым, и со вторым упражнением дополнительно разнообразить и усложнить выполнение поможет включенное радио или музыкальный канал.

• Упражнения и тренинг на развитие сценического внимания. «Мяч в мяч», «Геометрические фигуры», «Музыкальная пауза», «Мячик и число», «Светофор», «Теплоходы» и др.

Тема 6.2. Память

Практика (4 часа).

Выполнение разнообразных упражнений, которые помогают закреплять текст и движения в памяти.

Мнемотехника (ассоциации, цепочки, «дворец памяти»).

Слуховые практики (записи, диктофон, чтение с разной громкостью).

Кинестетика (жесты, движение, физическая активность).

Эмоциональные подключения (разные настроения, пиковые точки).

Интервальное повторение и распределённая во времени работа.

Групповые упражнения для командной динамики.

Визуальные схемы (раскадровки, комиксы).

Видео- и аудиопрактики (самонаблюдение, озвучка).

Развлечение и вариативность (смена обстановки, игра ролями).

Здоровый образ жизни, что поддерживает общий тонус и активизирует мозг.

Тема 6.3. Воображение

Практика (2 часа).

Упражнения на развитие воображения. Работа с предлагаемыми обстоятельствами

- Сесть на лавочку в людном месте и наблюдать за прохожими: выбрав одного человека, рассмотреть его внешний вид и манеру поведения, затем придумать ему имя, род занятий, пофантазировать о его жизни.
- Взять текст и прочитать его по-разному: громко, шепотом, медленно. Затем прочитать текст от имени ребенка, старичка, инопланетянина, зайкающегося человека, какого-либо животного.
- Взять на руки воображаемое животное, попытаться погладить его, удержать на руках. По характеру движений (животное маленькое или большое, выскальзывает из рук, убегает, кусает и т.д.) партнеры или зрители должны угадать, что это за животное.
- Попробовать перевоплотиться в знаменитость, ребенка, представителя какой-либо профессии, животное. Нужно совершать действия, которые характерны для объекта копирования. Зрители должны угадать предмет перевоплощения.
- Прочитать отрывок из книги, в котором разворачивается событие с участием нескольких персонажей. Закрыть глаза и представить, как будто все происходит на самом деле, стать участником этих событий. В своем воображении нужно нарисовать обстановку, одежду персонажей, попробовать «услышать» их голоса, отметить манеру поведения каждого, прочувствовать их мысли и ощущения и др.

Тема 6.4. Фантазия

Практика (4 часа).

Упражнения на развитие фантазии. Введение начального понимания предлагаемых обстоятельств («Если бы...»).

Тема 6.5. Перемена отношений

Практика (4 часа).

Перемена сценического отношения – путь к созданию образа. Выполнение упражнений.

- «Шкатулка». Участники стоят в круге лицом к центру, руководитель – в центре круга.

Участники передают друг другу предмет, а руководитель диктует, какой предмет очередной

участник принимает: шкатулка, жаба, драгоценное ожерелье, змея и т.д.

- «Где я?» Участники тащат из шапки

листочки с написанными местами действия

(гора, лес, пляж, детская площадка, гараж, пещера и т.д.). Затем каждый по очереди делает себе на сценической площадке подходящую ему выгородку из подручных средств (ширм, кубов, скамеек, стульев) и играет, как будто он впервые оказался в этом месте. Остальные угадывают — где он. От того, насколько подробно участник

существует, зависит, насколько легко остальные догадаются о его месте действия и др.

- Упражнения на изменение актерского отношения к предмету «В круге», месту действия «Где я?».

Тема 6.6. Предлагаемые обстоятельства

Практика (4 часа).

Игры, тренинги, упражнения, этюды на освоение элементов актёрского мастерства. Использование всех изученных элементов в выполнении простого сценического действия.

Упражнение 1.

Педагог задаёт место действия и ситуацию. По команде меняет место действия, ситуация остается прежней.

Ситуация: Очень голодный, ем вкусную булочку.

Место действия:

- в столовой;
- дома;
- в кинотеатре;
- на уроке;

Упражнение 2.

«Оправдание позы». Попрошу вас встать в круг и начать двигаться по кругу. По моему хлопку каждый должен бросить свое тело в неожиданную для себя позу. Я буду включать шумы, а вы должны подобрать объяснение своей позе. «Представьте себе, что вы совершали какое-то осмысленное действие… По команде «Отомри» продолжайте это действие. Мы должны понять, что вы делаете. Постарайтесь не придумывать банальных оправданий, которыми можно объяснить любую позу. Ищите действия, соответствующие именно тому положению вашего тела, в котором вы замерли, только ему и никакому другому».

Включаются шумы:

- леса;
- моря;
- улица;
- вокзала.

Упражнение 3.

«Отгадай, где я». Каждый из вас попытается своим психофизическим состоянием передать нам, где он находится, но при этом нельзя воспроизводить никаких звуков:

- хоккейный матч;
- в зоопарке;
- в кинотеатре смотрит страшный фильм;
- в цирке;
- в картинной галереи;
- на празднике смотрит салют;
- в парке кормит птиц;

- дома читает грустную новость в письме;
- в машине слушает ритмичную музыку;
- дома готовит и режет лук;
- в больнице сидит в очереди к зубному врачу;
- в кафе пьете чай и обжигаетесь.

Упражнение 4.

«Оправдание позы 2». По моему знаку вы принимаете произвольную позу. Затем поза оправдывается. Вы рассказываете о тех предлагаемых обстоятельствах, которыми окружено ваше действие. (Например, по знаку преподавателя принял позу – вытянул вперед руку. Оправдал тем, что хочу позвонить в звонок своей квартиры. Затем, не меняя позы, создать обстоятельства, с которыми может быть связано это действие: вернулся из летнего лагеря, звоню, никто не отвечает – значит, родители на даче. Как же попасть домой? Решаю зайти к другу, который живет в этом же доме).

- поднять руку;
- наклониться вниз;
- присесть на стул.

Упражнение 5.

Сейчас один из вас выбирает себе предлагаемые обстоятельства и начинает в них действовать, остальные должны пристроиться к этим обстоятельствам, но каждый со своей оценкой:

- порезал ногу;
- шел и разбил вазу;
- потерял кошелек;
- попросил прохожих помочь выбрать подарок;
- заблудился.

Упражнение 6.

«Лифт». Вы по очереди заходите в лифт, который находится в торговом центре. Но для начала каждый из вас выберет себе предлагаемые обстоятельства.

- опаздывает;
- боится замкнутого пространства;
- чем-то расстроенный;
- в хорошем настроении;
- в руках торт;
- простывший;
- голодный;
- в наушниках слушает ритмичную музыку;
- готовится к деловой встречи;
- идет на свидание;
- что-то потерял в лифте;
- в первый раз в лифте и др.

Тема 6.7. Сценическое общение

Практика (4 часа).

Упражнения и театральные зарисовки на сценическое общение с партнером. Темы: «На экзамене», «В библиотеке», «Сора в лагере», «Новый финал» (несколько групп придумывают и показывают другой финал у какого-то известного события или произведения).

Тема 6.8. Оценка факта

Теория (2 часа).

Оценка факта. «Оценка фактов» — сложный творческий процесс, вовлекающий актера в познание сути произведения, его идеи, требующей от актера умения вносить свой личный опыт в понимание каждой детали пьесы. Решающую роль в этом процессе играет мировоззрение. Поэтому «оценка фактов» требует от юногоактера и широты кругозора и умения понимать каждую деталь пьесы. Он должен уметь рассматривать частные явления в пьесе, исходя из оценки целого. В процессе оценки происходит переход из одного события в другое. Смена событий происходит через оценку. В момент осмысления «высшего признака», осмыслению факта во всей его значимости, возникает отношение и затем появляется новая цель, меняется ритм, рождается новое действие, и происходит переход в следующее событие.

Практика (2 часа).

Выполнение упражнений на оценку факта. Театральные зарисовки на темы: в парах «Ожидание», по одному «Письмо».

Тема 6.9. Конфликт

Практика (6 часов).

Театральные зарисовки на разницу задач с самим собой (внутри личностный конфликт), с партнером (межличностный), в группе (межгрупповой). Текущий контроль. Исполнение этюда на заданную тему.

Тема 6.10. Художественное произведение. Выбор материала

Теория (6часов).

Первичное целостное восприятие; ознакомление учащихся с конкретным содержанием произведения, его сюжетной линией на основе целостного восприятия текста. Выяснение эмоционального воздействия произведения.

Тема 6.11. Идейно-тематический анализ материала

Теория (6 часа).

Анализ (установление причинно-следственных связей в развитии сюжета; выяснение мотивов поведения действующих лиц и их ведущих черт (почему так поступили и как это их характеризует), раскрытие композиции произведения (завязка действия, момент наивысшего напряжения, развязка), анализ изобразительных средств в единстве с раскрытием конкретного содержания и

оценкой мотивов поведения героев (что изобразил автор и как, почему выбрал те или иные факты) и т. п.

Тема 6.12. Идейно-художественный анализ произведения
Практика (6 часов).
Содержание работы: обобщение существенных черт действующих лиц, сопоставление героев и их оценка, выяснение идейной направленности произведения, оценка художественного произведения как источника познания окружающей действительности и как произведения искусства (что узнали нового, чему учит произведение, как автору удалось так ярко и увлекательно передать читателю свои мысли и чувства и т. п.). Составление плана художественного произведения. Виды плана (план рассказа о герое, план работы над лирическим стихотворением, сказки, басни). Пересказ и его виды (близкий к тексту, образца, подробный пересказ, сжатый, краткий пересказ, выборочный пересказ, пересказ с творческими дополнениями и изменениями).

Раздел 7. Репетиционная работа. (26 часов)
Тема 7.1. Персонажный тренинг
Практика (6 часов).
Упражнения на создание образа героя по школе К. С. Станиславского и М. А. Чехова. Система переживания.

Тема 7.2. Создание образа героя
Практика (4 часа).
Упражнения на создание образа героя по школе М. А. Чехова. «От внешнего к внутреннему».

Тема7.3. Постановка мизансцен
Практика (4 часа).
Работа по расположению юных актеров на сцене в разные моменты спектакля.

Тема 7.4. Репетиционная работа
Практика (8 часов).
Репетиционная работа. Подготовка к показу спектакля.

Тема 7.5.Итоговое занятие. Музыкальный театр».
Итоговое занятие. Показ спектакля. Рефлексия.

Раздел 3. Воспитательная деятельность

3.1. Цель, задачи, целевые ориентиры воспитания детей

Целью воспитания является развитие личности, самоопределение и социализация детей на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право- порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 2).

Задачами воспитания по ДООП «Музыкальный театр» являются:
- формирование основ социального взаимодействия;
-формирование потребности в постоянном поиске форм творческого самовыражения на основе полученных ценностных ориентаций.

Основные целевые ориентиры определяются на основе российских базовых конституционных ценностей с учётом целевых ориентиров результатов воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, что обеспечивает единство содержания воспитания, воспитательной деятельности, воспитательного пространства во всех образовательных организациях, в которых обучаются дети.

Основные целевые ориентиры воспитания детей ДООП «Музыкальный театр»:
- формирование у обучающимися российской гражданской принадлежности (идентичности);
- воспитание уважения к истории и культуре своего народа, его духовно - нравственным ценностям;
- уважения к художественной культуре народов России, мировому искусству, культурному наследию;
- осознание ценности жизни, здоровья и безопасности, значения личных усилий в сохранении и укреплении здоровья (своего и других людей), соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе в информационной среде;
- ориентация на осознанный выбор сферы профессиональных интересов, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей семьи, общества;
- развитие личностного отношения к занятиям музыкой и театром, в том числе развитие творческого самовыражения в театральных постановках;
- осознание опыта художественного творчества как социально значимой деятельности;
- формирование навыков эффективной коммуникации.

3.2. Формы и методы воспитания

Дополнительное образование имеет практико-ориентированный характер и ориентировано на свободный выбор педагогом таких видов и форм воспитательной деятельности, которые способствуют формированию и развитию у детей индивидуальных способностей и способов деятельности, объективных представлений о мире, окружающей действительности, внутренней мотивации к творческой деятельности, познанию, нравственному поведению.

Основными формами воспитания по методу воздействия в ДООП «Музыкальный театр» являются:

- получение информации об искусстве театра, о музыке, о традициях народного творчества, об исторических событиях; изучение биографий деятелей российской и мировой культуры и т. д. как источник формирования у детей сферы интересов, этических установок, личностных позиций и норм поведения (важно, чтобы дети не только получали эти сведения от педагога, но и сами осуществляли работу с информацией: поиск, сбор, обработку, обмен и т. д.):
- практические занятия детей (репетиции, подготовка к конкурсам) способствуют усвоению и применению правил поведения и коммуникации, формированию позитивного и конструктивного отношения к событиям, в которых участвуют обучающиеся, к членам своего коллектива;
- участие в воспитательных мероприятиях коллектива/объединения, где проявляются и развиваются личностные качества: эмоциональность, активность, нацеленность на успех, готовность к командной деятельности и взаимопомощи;
- участие в театральной постановочной деятельности способствует закреплению ситуации успеха, развитию рефлексивных и коммуникативных умений, ответственности, благоприятно воздействуют на эмоциональную сферу детей.

В воспитательной деятельности с обучающимися по ДООП «Музыкальный театр» используются следующие методы воспитания:

- метод убеждения (рассказ, разъяснение, внушение);
- метод положительного примера (педагога и других взрослых, детей);
- метод упражнений (приучения);
-методы стимулирования, поощрения (индивидуальногои публичного);
-методы самовоспитания, развития самоконтроля и самооценки;
- методы воспитания воздействием группы, в коллективе.

3.3. Условия осуществления воспитательного процесса, анализ результатов

Воспитательный процесс осуществляется в условиях организации деятельности детского коллектива на основной учебной базе реализации программы в организации дополнительного образования детей в соответствии с нормами и правилами работы организации, а также на выездных базах, площадках, мероприятиях в других организациях с учётом установленных правил и норм деятельности на этих площадках.

Анализ результатов воспитания проводится в процессе педагогического наблюдения за поведением детей, их общением, отношениями детей друг с другом, в коллективе, их отношением к педагогам, к выполнению своих заданий по программе. Косвенная оценка результатов воспитания, достижения целевых ориентиров воспитания по программе проводится путём опросов родителей в процессе реализации программы и после её завершения.

Анализ результатов воспитания по программе (Приложение 3) предусматривает не определение персонифицированного уровня воспитанности, развития качеств личности конкретного обучающегося, а получение общего представления о воспитательных результатах реализации программы, продвижении в достижении определённых в программе целевых ориентиров воспитания, о влиянии воспитательных мероприятий в рамках реализации программы на коллектив обучающихся.

3.4. Календарный план воспитательной работы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальный театр»

№ п/п	Название мероприятия, события	Цель мероприятия	Сроки	Практический результат и информационный продукт, иллюстрирующий успешное достижение цели события
1	«Мой Дворец»	Знакомство с историей и традициями Дворца, посещение музея истории Дворца. Экскурсия по Дворцу.	Сентябрь	https://vk.com/brightfuturechildren
2	Новогодний огонёк	Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. Формирование благоприятной атмосферы в коллективе.	Декабрь	https://vk.com/brightfuturechildren
3	Посещение спектаклей в профессиональных театрах	Профориентационная работа. Рефлексия.	2 раза в год	https://vk.com/brightfuturechildren
4	День театра	Развитие ценностных взаимоотношений между родителями и	март	https://vk.com/brightfuturechildren

		учащимися		

Раздел 4. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль

Обучающиеся показывают музыкальные произведения. Педагог оценивает выступление в соответствии с критериями.

Форма контроля	Уровень освоение материала	Зачетные требования
Наблюдение «Вокально-хоровая работа»	Низкий	Понимает в целом дирижёрские жесты педагога. Недостаточно чётко пропевает согласные и гласные звуки. Знает и понимает различия твёрдой и мягкой атаки звука. Артикуляция недостаточно развита. Дыхательные упражнения знает и выполняет. Поёт мелодию, недостаточно чисто интонируя. Допускает ошибки при исполнении репертуара.
	Средний	Понимает дирижёрские жесты педагога. Умеет достаточно чётко пропевать согласные и гласные звуки в разных темпах. Знает и понимает различия твёрдой и мягкой атаки звука, умеет ими пользоваться. Артикуляция подвижная. Владеет комплексом дыхательных упражнений, знает и выполняет их. Поёт мелодию, чисто интонируя. Исполняет репертуар без ошибок.
	Высокий	Знает и понимает все дирижёрские жесты. Умеет чётко пропевать согласные и гласные звуки в разных темпах. Знает и понимает различия твёрдой и мягкой атаки звука, умеет ими пользоваться. Артикуляция подвижная. Владеет комплексом дыхательных упражнений. Знает и точно выполняет их. Поёт мелодию, чисто интонируя. Исполняет репертуар без ошибок.

Текущий контроль

Обучающиеся показывают этюды. Педагог оценивает выступление в соответствии с критериями.

Форма контроля	Уровень освоение материала	Зачетные требования
Наблюдение «Элементы актёрской техники»	Низкий	-слабое выполнение упражнений тренинга на актёрское внимание, воображение, фантазию; - потеря внимания на площадке, рассеянность; -допускает множество ошибок при работе на площадке, неточен в понимании и исправлении этих ошибок.
	Средний	-маловыразительное воплощение художественного образа; -частое отсутствие реакции на замечания педагога; -часто отсутствие реакции на перемену настроения партнера; - говорит тихо, неэмоционально.
	Высокий	- в полном объеме выполняет все упражнения тренинга на актёрское внимание, воображение, фантазию; - выразительное воплощение художественного образа; - фантазия и воображение неплохо развиты; -может говорить громко и эмоционально.

Промежуточная аттестация

Обучающиеся исполняют роли в музыкальном спектакле. Педагог оценивает выступление в соответствии с критериями.

Форма контроля спектакль	Уровень освоение материала	Зачетные требования
	низкий	- потеря внимания на сцене, рассеянность; -допускает множество ошибок при работе на сцене; -неточен в понимании и исправлении этих ошибок.
	средний	-маловыразительное воплощение художественного образа; -часто отсутствие реакции на замечания педагога; -часто отсутствие реакции на перемену настроения партнера; - говорит и поёт тихо, неэмоционально.
	высокий	- яркое воплощение художественного образа; - фантазия и воображение хорошо развиты; - может говорить и петь громко и эмоционально.

Метапредметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр» оцениваются по карте педагогического наблюдения (приложение 3).

Личностные результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр» оцениваются специально подобранным психологическим инструментарием (приложение 3).

Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр»

5.1 Методические материалы

Форма обучения – очная; с применением дистанционных образовательных технологий.

Основные формы учебных занятий:

1. Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учащихся к пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного.

2. Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения.

3. Репетиция (от лат. repetitio — повторение) — тренировка театрального или иного (например, музыкального, хореографического) представления, как правило, без зрителей. Осуществляется для того, чтобы отточить профессиональные навыки или лучше подготовиться непосредственно к публичному выступлению.

4. Спектакль (фр. spectacle, из лат. spectaculum «зрелище») — театральное зрелище, представление, произведение театрального, сценического искусства.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.

Форма организации образовательного процесса: групповая.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, здоровьесберегающие технологии и др.

Список литературы

Литература для педагогов:

1. Венецианова, М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) – 512 с.
2. Гиппиус, С.В., Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) – 378 с.
3. Жабровец, М.В., Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие. Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 – 20 с.
4. Кипнис, М., Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – /Золотой фонд актерского мастерства/ – 249 с.
5. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) – 192 с.
6. Полищук, В. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) – 224 с.

7. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – Золотой фонд актерского мастерства – 160 с.
8. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – Золотой фонд актерского мастерства – 160 с.
9. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 2009. - Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М. , 2006.
10. Емельянов В. Фонопедический метод развития голосовой функции и певческого голоса. М: Атлас,2009.
11. Локшин Д.Л. Хоровое пение в русской школе. – М.: Просвещение, 2007.
12. Менабени А. Вокальные упражнения с детьми // Музыкальное воспитание в школе. Вып.13, 2010.
13. Методика развития детского голоса. Сост. О.А.Апраксина. Учебное пособие. – М., 2011.
14. Свешников А.В. Хоровое пение-искусство истинно народное. – М., 2006. – Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Педагогика, 2005.

Литература для обучающихся:

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 – 432с.
2. Пави, П. Словарь театра / П. Пави; пер. с фр.; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003 - 504с.
3. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) – 160с.
4. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) – 160 с.

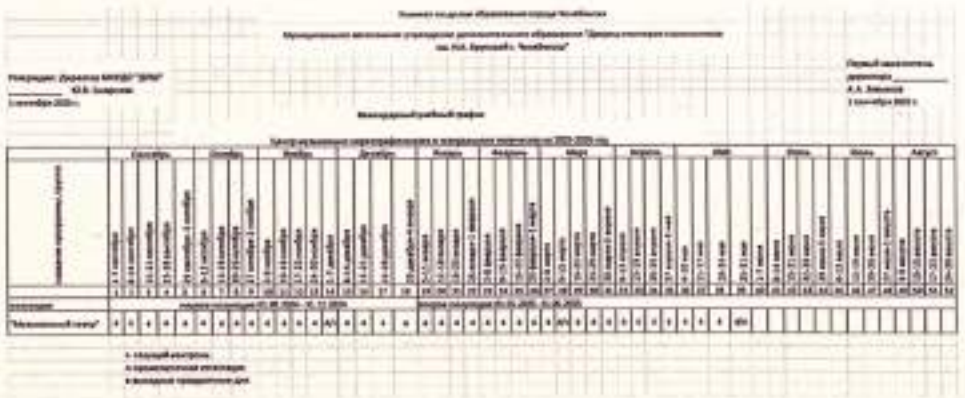
Интернет - источники:

1. http://deti-online.com
2. https://rustih.ru
3. http://dramateshka.ru/
4. https://biletsofit.ru/blog/tanec-i-plastika-v-dramaticheskom-spektakle
5. Уроки вокала, Сет Ритс- Николай Кузьмичёв, урок №1,2 Современное звукоизвлечение https://youtu.be/1A0PPz1Jzfl
6. Пение в речевой позиции, Виктория Белова https://youtu.be/0LKYWbgfZkE
7. Музыкальный словарь. – Режим доступа: http://www.lafamire.ru/index.php?id=698&Itemid=160&option=com_content&view=article
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/

5.2.Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса по дополнительной образовательной программе «Музыкальный театр»

№ п/п	Наименование основного оборудования	Кол-во единиц
I. Печатные пособия		
1.	Карточки с иллюстрациями	1 комплект
II. Технические средства обучения		
1.	ноутбук (рабочее место педагога)	1
2.	принтер лазерный ч\б	1
3.	мобильное устройство для хранения информации (флеш-память)	1
4.	Магнитофон с CD-устройством и USB-устройством	1
5.	телевизор	1
III. Информационно-коммуникационные средства *(программные средства)*		
1.	операционная система	
2.	антивирусная программа	
3.	программа-архиватор 7-Zip	
4.	программа для записи CD и DVD дисков	
5.	мультимедиа проигрыватель, входящий в состав операционной системы	
IV. Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, инструменты и т.п.) оборудование		
1.	Театральный реквизит	
V. Мебель		
1.	стол	1
2.	компьютерный стол	1
3	стулья	20
	VI.	
	VII. Дидактические материалы	
1.	наглядно-иллюстрационный материал	+

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный театр» на 2025/2026 учебный год

Приложение 2

Карточка ДОП для публикации в АИС «Навигатор дополнительного образования Челябинской области»

наименование	содержание
название ДООП/модуля (каждый модуль отдельно)	«Музыкальный театр»
краткое название ДООП/модуля	«Музыкальный театр»
направленность программы	художественная
краткое описание	В рамках реализации программы обучающиеся познакомятся с искусством театра, освоят основы актёрского мастерства, приобретут навыки исполнительства музыкальных произведений, примут участие в театральных постановках
содержание программы учебного плана (наименование разделов и тем)	Раздел 1. Введение Введение в программу. «Мой Дворец». Инструктаж по технике безопасности Раздел 2. Музыкальный театр История музыкального театра. От древности до современности Музыкальный театр. Специфика. Виды и жанры Музыкальные жанры Раздел 3. Основы теории музыки Мелодия. Звукоряд. Музыкальные интервалы Лад. Тональность. Гармония. Музыкальная краска Эмоциональная выразительность Ритм. Ритмическая основа музыки. Регистры. Тембр. Темп. Движение в музыке Музыкальные термины. Музыкальный язык Музыкальные стили. Стилевые особенности Музыкальные инструменты. Раздел 4. Вокально-хоровая работа Звукоизвлечение. Распевка. Интонирование Чистота пения. Певческий и артикуляционный аппарат. Дыхание. Форма в музыкальном произведении. Анализ музыкального произведения. Образность в музыкальном произведении. Программная музыка. Музыкальная память. Певческая работа с музыкальным произведением. Активное слушание. Сценическое движение. Соотношение движения и пения Сценическая культура. Выступление. Текущий контроль Искусство быть зрителем Раздел 5. Развитие тела актёра

	«Мой выбор». Актёр музыкального театра Мышечная свобода как элемент актёрского мастерства Физическая подготовка актёра Раздел 6. Элементы актёрской техники Внимание Память Воображение Фантазия Перемена отношения Предлагаемые обстоятельства Сценическое общение Оценка факта Конфликт. Текущий контроль Художественное произведение.. Выбор материала Идейно-тематический анализ материала Идейно-художественный анализ произведения Раздел 7 Репетиционная работа Персонажный тренинг Создание образа героя Постановка мизансцен Репетиционная работа Итоговое занятие.. «музыкальный театр».
ключевые слова для поиска программы	театр, этюд, сценическая подготовка. вокал
цель и задачи	Развитие творческих способностей обучающихся посредством приобщения к театральному искусству
результат	У обучающихся воспитана сценическая культура, сформированы навыки актёрской игры в соответствии с заданными сценическим и обстоятельствами; приобретён опыт выступления на сцене: сформированы навыки исполнения музыкальныхпроизведений.
материальная база	Кабинет, оборудованный для занятий вокалом и актёрским мастерством, театральный реквизит, методические сборники
требования к состоянию здоровью	нет
наличие медицинской справки для зачисления	нет
возрастной диапазон	10-18 лет
число учащихся в группе	15
способ оплаты	бюджет
продолжительность	1 год
общее количество и количество часов в неделю	148/4

Приложение 3

Контрольно-измерительные материалы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальный театр»

Текущий контроль
Форма контроля: наблюдение
В ходе текущего контроля обучающиеся исполняют музыкальные произведения. Педагог определяет уровень усвоения учебного материала в соответствии с критериями.

№	Название критерия	Степень выраженности критерия
1	Музыкальность	-чисто интонирует одноголосные произведения, держит свою партию, умеет петь a capella – 3 балла; -чисто интонирует одноголосные произведения, не всегда держит свою партию, не всегда получается петь a capella – 2 балла; -не всегда правильно интонирует одноголосные произведения, не всегда держит свою партию, a capella исполняет не всегда – 0-1 балл.
2	Сценическое движение	-умеет держаться на сцене, ориентируется в сценическом пространстве – 3 балла; -умеет держаться на сцене, не всегда ориентируется в сценическом пространстве – 2 балла; скован в движениях на сцене, не может сориентироваться в пространстве – 0-1 балл.
3	Исполнительство	-выразительное, эмоциональное исполнение музыкального произведения – 3 балла; -не проявляет эмоциональность при исполнении произведения – 2 балла; -неэмоционален – 0-1 балл.

1-3- балла – обучающийся освоил учебный материал на низком уровне
4-6 баллов - обучающийся освоил учебный материал на среднем уровне
7-9 баллов - обучающийся освоил учебный материал на высоком уровне

Форма контроля: наблюдение
В ходе текущего контроля обучающиеся показывают этюды. Педагог оценивает выступление в соответствии с критериями.

№ п/п	Название критерия	Степень выраженности критерия
1	Внимание актера на сцене	Отлично ориентируется в пространстве сцены, точно реагирует на реплики партнера, имеет высокий темпоритм существования – *3 балла;*

		Не всегда ориентируется в пространстве сцены, не точно реагирует на реплики партнера, имеет средний темпо ритм существования - *2 балла;* Частично ориентируется в пространстве сцены, редко реагирует на реплики партнера, имеет низкий темпоритм существования – *0-1 балл*
2	Взаимодействие с партнером	Прекрасно эмоционально взаимодействует с партнером, умеет слышать и видеть партнера - *3 балла* Недостаточно эмоционально взаимодействует с партнером, не всегда слышит и видит партнера - *2 балла;* Неэмоционально взаимодействует с партнером, не умеет слышать и видеть партнера - *0-1 балл*
3	Исполнение роли	Ярко создает характер роли, держит перспективу, живет в предлагаемых обстоятельствах – *3 балла;* Хорошо создает характер роли, иногда держит перспективу, редко живет в предлагаемых обстоятельствах – *2 балла;* Не создает характер роли, не держит перспективу, не живет в предлагаемых обстоятельствах – *0-1 балла*

Промежуточная аттестация
Форма контроля: показ спектакля

№ п/п	Название критерия	Степень выраженности критерия
1	Внимание актера на сцене	Отлично ориентируется в пространстве сцены, точно реагирует на реплики партнера, имеет высокий темпоритм существования – *3 балла;* Не всегда ориентируется в пространстве сцены, не точно реагирует на реплики партнера, имеет средний темпо ритм существования - *2 балла;* Частично ориентируется в пространстве сцены, редко реагирует на реплики партнера, имеет низкий темпоритм существования – *0-1 балл*
2	Взаимодействие с партнером	Прекрасно эмоционально взаимодействует с партнером, умеет слышать и видеть партнера - *3 балла* Недостаточно эмоционально взаимодействует с партнером, не всегда слышит и видит партнера - *2 балла;* Неэмоционально взаимодействует с партнером, не умеет слышать и видеть партнера - *0-1 балл*
3	Исполнение роли	Ярко создает характер роли, держит перспективу, живет в предлагаемых обстоятельствах, чисто исполняет музыкальные произведения – *3 балла;* Хорошо создает характер роли, иногда держит перспективу, редко живет в предлагаемых обстоятельствах, исполняет музыкальные произведения – *2 балла;* Не создает характер роли, не держит перспективу, не живет в предлагаемых обстоятельствах, испытывает затруднения в исполнении музыкальных произведений – *0-1 балла*

2-4 балла - обучающийся освоил образовательную программу на низком уровне;
5-7 баллов - обучающийся освоил образовательную программу на среднем уровне;
8-9 баллов - обучающийся освоил образовательную программу на высоком уровне.

Карта педагогического наблюдения метапредметных результатов

№ п/п	Фамилия, имя обучающегося	Развитие навыков постановки цели, планирования и осуществления деятельности по ее достижению, коррекции своих действий в изменяющейся ситуации и соотнесения своих действий с результатом за основе самоанализа				Развитие навыков конструктивного взаимодействия внутри коллектива на основе принятых норм взаимоотношений и освоение различных социальных ролей, умения работать на общий результат и нести ответственность за свои обязанности и поручения			
		Развиты навыки планирования своей работы	Умеет нести ответственность за	Умеет определять способы действия в рамках предложенных условий и требований	Способен ставить цель и выбирать пути её достижения	Умеет взаимодействовать со сверстниками и педагогом	Развита социальная компетентность, готовность к осуществлению	Владеет различными социальными ролями	Владеет и применяет нормы взаимоотношения в коллективе

+ 1 – владеет в совершенстве
0 – средний уровень
- 1 – не владеет

Педагог дополнительного образования _____

Анкета определения сформированности знаниевого компонента личностных результатов дополнительной общеобразовательной программы

Ценностное основание/ориентир: Культура

№	Утверждение/основание/вопрос	Варианты ответа (подчеркните выбранный)
1	Культура – это набор правил, которые предписывают человеку определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
2	Культура – это общая характерная особенность людей, которые живут в пределах одной страны или отдельного её региона.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
3	Культурные ценности — это незаменимые	4-Полностью согласен (-а)

	материальные и нематериальные предметы и произведения культуры, имеющие художественную и материальную ценность, значимость.	3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
4	Через культуру осуществляется связь между поколениями и совершенствуется развитие общества.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно

10 – 16 баллов – показатель полностью сформирован
6 – 9 баллов – показатель частично сформирован
0 – 5 – баллов – показатель не сформирован

Ценностное основание/ориентир: Человек как представитель моего социального окружения

№	Утверждение/основание/вопрос	Варианты ответа (подчеркните выбранный)
1	Общение для человека - это главное условие его психического и социального становления.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
2	Коммуникация – это конструктивный процесс взаимодействия между людьми или их группами с целью передачи информации либо обмена сведениями.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
3	Дружба – это искренние, бескорыстные взаимоотношения, построенные на доверии и взаимном уважении.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
4	Командная работа — это огромная возможность для личностного и профессионального роста всех членов команды.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно

10 – 16 баллов – показатель полностью сформирован
6 – 9 баллов – показатель частично сформирован
0 – 5 – баллов – показатель не сформирован

Ценностное основание/ориентир: Человек как духовный образ

№	Утверждение/основание/вопрос	Варианты ответа (подчеркните выбранный)
1	Человек с богатым внутренним миром или духовно богатый человек.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
2	Духовное богатство – это единственный вид богатства, лишить которого человека невозможно.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
3	Душа человека – это стержень, основа его бытия и	4-Полностью согласен (-а)

	определяет его со-бытие.	3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно
4	Духовно богатый человек обязан знать историю своего народа, элементы его фольклора, быть разносторонне образованным.	4-Полностью согласен (-а) 3 –В общем, это верно 2 – Это не совсем так 1 –Это неверно

10 – 16 баллов – показатель полностью сформирован
6 – 9 баллов – показатель частично сформирован
0 – 5 – баллов – показатель не сформирован