

Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Академия первых»

ПРИНЯТА

педагогическим советом
ГБОУ «Академия первых»

Протокол от 02.03.2022 № 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора
ГБОУ «Академия первых»

от 03.03.2022 № 54

Ю.В. Трясцина

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Лаборатория музыкального театра»

Возраст обучающихся: 11-16 лет

Срок реализации программы: 72 часа

Составитель программы:
О.А. Маликова, режиссер,
педагог дополнительного
образования

Пермь
2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы: настоящая программа «Лаборатория музыкального театра» является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности, относящейся к базовому уровню реализации.

Актуальность программы Театр, как вид искусства, обладающий максимальным комплексом инструментов воздействия на природу человека в силу своей синтетичности, предстает мощнейшим средством воспитания. Театральное искусство по своей природе уже содержит предпосылки для творческого поля деятельности, творческих форм и направлений, которые способствуют формированию креативной, эмоциональной, культурной и воспитанной личности.

И, если традиционная общеобразовательная школа прежде всего решает задачи обучения знаниям и умениям, воспитания ума, то «театр» выполняет важнейшую педагогическую функцию – как будут усваиваться эти знания и умения в креативном преломлении, в творческо-созидательной среде.

Театр, как феномен духовной культуры, вбирает «культурный код» духовности и нравственности, а педагог, как носитель «кода», в процессе совместной деятельности с обучающимися, передает и вкладывает в умы и души поколения третьего тысячелетия своды духовных ценностей и смыслов.

Представляемая программа обоснованно актуальна и направлена на развитие у современной молодежи интереса к жизни и созидательной деятельности в противовес пассивно-обывательскому мировосприятию. Актуальность программы подкрепляется возрождением школьного театрального движения на уровне Министерства Просвещения России, а значение театральной педагогики в становлении личности является бесспорным.

В основу данной программы будут заложены традиции и идеи классической Петербургской театральной школы.

Школа музыкального театра Санкт-Петербурга восходит к личности XX века - Романа Иринарховича Тихомирова. Режиссер, кинорежиссер, педагог кафедры режиссуры музыкального театра СПб консерватории, несколько лет работавший главным режиссером в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова (ныне – Мариинском театре).

Заявитель данной программы является наследницей школы Р.И. Тихомирова, лучших её традиций, что особенно ценно в то время, когда традиции мастеров прошлого постепенно утрачиваются.

Современный мир стремительно меняется. И в результате этих глобальных перемен особенно уязвимыми становится ребенок, мир которого сегодня довольно часто бывает оторванным от родителей, сверстников и даже реальности. Дефициты внимания, любви, заботы к духовному развитию подрастающей личности сказывается на внутреннем и духовном мире

ребенка, на качестве всех его сторон жизни в целом. Скучность эмоций, бедность мышления, виртуальный мир общения – следствия не восполненных дефицитов.

«Театр», как вид искусства, и в особенности музыкальный, наполняет ребенка новыми встречами, открытиями, людьми, раскрепощает личность, дает основания для работы над самосовершенствованием, работы над личными качествами, преодолеть свои страхи, побудить в себе эмпатию к окружающему миру.

Настоящая программа «Лаборатория музыкального театр» ориентирована на формирование общей культуры, раннее выявление интересов и склонностей школьников к творческой и театральной деятельности. Программа обеспечивает профориентационную поддержку обучающихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также формирует спектр навыков и компетенций, значимых в повседневной жизни. К ним относим навыки коммуникации, взаимодействия, командной работы, творческого осмысления жизни и созидание творческих продуктов, развития самостоятельности и эмоционального интеллекта.

Отличительные особенности программы Формат данной программы предполагает занятия онлайн, результатом которой станут театральные продукты в виде аудио-миниатюр.

Аудио-миниатюры - комфортное начало для процессов вхождения в «театральную кухню» и дает возможность участнику оставаться не видимым зрителю. При таком безопасном сохранении своего пространства, эмоциональный накал, переживаемые чувства ребенка усиливаются и раскрываются особенные краски персонажей, героев и образов.

«Аудиоспектакль» сегодня находится на пике популярности и содержит много преимуществ:

- в отличие от чтения обычной книги позволяет применять его в любой обстановке, что увеличивает объем освоенного материала;
- является самостоятельным видом искусства с возможностью масштабной популяризации его продуктов через интернет источники;
- содержит разные этапы: репетиции, работу с литературным и музыкальным материалом, тренинги.

Программа «Лаборатория музыкального театра» будет включать отсылки к творчеству Р.И. Тихомирова, знакомство через его творческий подход с Петербургской школой музыкального театра, и как возможно применить эти знания в создании «аудио-миниатюр». Литературным материалом станут произведения классиков. Занятия будут проходить с двумя группами отдельно:

Группа, целевая аудитория обучающихся от 11 до 16 лет.

Адресат программы Программа «Лаборатория музыкального театр» предназначена для двух групп: 11-16 лет, обучающихся 5-7-х и 8-10-х классов общеобразовательных организаций, у которых отсутствует или

имеется начальный уровень сценической деятельности (театр, вокал и другое). Программа ориентирована на детей, желающих освободиться от эмоциональных зажимов, и стремящихся развить свои творческие способности.

Набор на обучение осуществляется на конкурсном отборе (кастинг), состоящем из двух этапов:

- 1) Ребенок направляет видеозапись, в которой ему необходимо четко представиться (Имя-Фамилия, возраст, класс в общеобразовательной школе), и прочесть наизусть любое стихотворение.
- 2) По результатам отбора первого тура кастинга составляется расписание для онлайн встречи каждого ребенка отдельно с режиссером, продолжительностью 10 минут. На этой индивидуальной встрече режиссер будет задавать вопросы кандидату на обучение.

По общему результату конкурсного отбора будет определен конкретно для каждого участника литературный материал, над которым в дальнейшем будет проведена работа.

Срок реализации программы: 72 академических часа.

Формы обучения: настоящая программа предполагает онлайн формат, включает элементарные профессиональные знания в области режиссуры и актерского мастерства, которые будут получены и реализованы сразу на практике.

Состав объединения обучающихся (группы) – от 20 человек до 50 человек.

Ключевые направления курса:

- драматургический анализ произведения;
- создание режиссерской концепции;
- навыки актерского мастерства;
- организация творческого процесса;
- выпуск готового материала (запись)

Цель программы

Формирование у обучающихся навыков в области театра через формат аудиоспектакля.

Задачи программы

Образовательные:

- Обучить основам и особенностям театрального искусства.
- Познакомить с театральным жанром: аудиоспектакль.

Развивающие:

- Раскрыть творческий потенциал;
- Развить логику;
- Развить интуицию;
- Устранить эмоциональные зажимы;
- Проработать психо-эмоциональные зажимы, страх сценического одиночества;
- Развиться культурно и нравственно;

- Выявить и поддержать одаренных обучающихся.

Воспитательные:

- обеспечить эмоциональное здоровье и благополучие, ситуации успеха школьников,
- помочь в позитивной социализации и профессиональном самоопределении.

Результаты освоения программы первого порядка.

- сформированы основы анализа и техники режиссерского разбора произведения;
- обучающиеся владеют техникой разработки образов и персонажей произведения;
- владеют техникой сочинения действия каждого персонажа;
- техниками раскрепощения тела, техниками владения речевого аппарата (дикция, артикуляция), управления голосом;
- сформирован опыт работы над жанром «аудиоспектакль».

Результаты освоения программы первого порядка.

- Созданы аудио-миниатюры по произведениям классиков.
- Созданы рабочие материалы и медиаконтент в жанре аудиоспектакля.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Лаборатория музыкального театра» обучающийся должен знать о роли и специфике профессий «режиссер» и «актер»; особенностях петербургской школы музыкального театра на примерах творчества Р.И. Тихомирова и его учеников (режиссеров); овладеть простейшими навыками актерского мастерства и техникой речи; уметь создать аудиоспектакль.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Разбор выбранного материала (жанр, темы, основная идея, основной конфликт, сверхзадача, структура, разбор каждой части произведения).
2. Разбор линии каждого персонажа (конфликт, сверхзадача, действие, контрдействие).
3. Работа над образом персонажа (характер и характерность в целом, пред-история персонажа, существование персонажа в предлагаемых обстоятельствах).
4. Придумывание действия каждого персонажа.
5. Работа над голосом/речью каждого участника – чтение отдельных отрывков выбранного материала.
6. Работа над темпо-ритмом.
7. Работа над выбранным материалом целиком всеми участниками.

8. Работа над подбором музыкального фона произведения.
 9. Запись онлайн целиком.
 10. Домашние задания.

Учебно-тематический план

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Организационное занятие. Знакомство с программой курса. Знакомство с детским коллективом. Знакомство с литературным материалом. Домашнее задание.	2	1	1	Список утвержденных к работе литературных произведений.
2	Читка. Режиссерская концепция Структура произведения. Структура режиссерской концепции. Создание концепции будущего аудиоспектакля. Домашнее задание.	6	2	4	Краткая режиссерская концепция миниатюр.
3	Персонажи Разбор линии. Художественные средства в создании образа персонажа. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом. Домашнее задание.	12	2	10	Запись уроков.
4	Работа над речевым аппаратом и темпоритмом спектакля Техника сценической речи. Сценическая речь. Характерность. Тембр. Темпо-ритм спектакля. Домашнее задание.	6	1	5	Запись уроков.

5	Репетиции Репетиции	40	0	40	Запись уроков.
6	Подбор музыкального материала Подбор треков, шумов и звуковых эффектов.	2	0	2	Предварительный плей-лист
7	Запись Запись.	4	0	4	Ауди-миниатюры
	Итого	72	6	66	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Раздел 1. Организационное занятие (2 часа)

Теория: Знакомство с программой курса. Знакомство с детским коллективом.

Практика: Знакомство с литературным материалом.

Раздел 2. Читка. Режиссерская концепция (6 часов)

Теория: Структура произведения. Структура режиссерской концепции.

Практика: Читка. Разбор. Создание концепции будущего спектакля.

Раздел 3. Персонажи (12 часов)

Теория: Художественные средства в создании образа персонажа.

Практика: Разбор линии. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.

Раздел 4. Работа над речевым аппаратом и темпо-ритмом спектакля (6 часов)

Теория: Техника сценической речи. Темпо-ритм спектакля.

Практика: Сценическая речь. Тембр. Характерность. Темпо-ритм спектакля.

Раздел 5. Репетиции (40 часов)

Практика: Репетиции.

Раздел 6. Подбор музыкального материала (2 часа)

Практика: Подбор треков, шумов и звуковых эффектов.

Раздел 7. Запись (4 часа)

Практика: Итоговое мероприятие.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

(УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)

«Лаборатория музыкального театра»

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1.	Конкретная дата и время указываются преподавателем в журнале				2, в том числе:	Организационное занятие.	Дистанционно	Список литературных произведений
1.1.				Онлайн-лекция	1	Знакомство с программой курса. Знакомство с детским коллективом.	Дистанционно	
1.2.				Онлайн-консультация	1	Знакомство с литературным материалом	Дистанционно	
2	Конкретная дата и время указываются преподавателем в журнале				6, в том числе:	Читка. Режиссерская концепция.	Дистанционно	Краткая режиссерская концепция миниатюр.
2.1				Онлайн-лекция	2	Структура произведения. Структура режиссерской концепции.	Дистанционно	
2.2				Самостоятельная работа	4	Читка. Разбор. Создание концепции будущего спектакля.	Дистанционно	
3	Конкретная дата и время указываются преподавателем в журнале				12, в том числе:	Персонажи.	Дистанционно	Видео-запись/ фото
3.1.				Онлайн-лекция	3	Художественные средства в создании образа персонажа.	Дистанционно	Видео-запись/ фото
3.2				Онлайн-консультация	1	Разбор линии. Работа над	Дистанционно	

				поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.		
3.3		Самостоятельная работа	4	Решение заданий по теме «Системы счисления»	Дистанционно	
3.4		Онлайн-лекция	3	Разбор линии. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.	Дистанционно	
3.5		Онлайн-консультация	1	Разбор домашнего задания	Дистанционно	
4	Конкретная дата и время указываются преподавателем в журнале		6, в том числе:	Работа над речевым аппаратом и темпо-ритмом спектакля	Дистанционно	Видео-запись/ фото
4.1		Самостоятельная работа	4	Сценическая речь. Тембр. Характерность. Темпо-ритм спектакля.	Дистанционно	
4.2		Онлайн-лекция	1	Техника сценической речи. Темпо-ритм спектакля.	Дистанционно	
4.3		Онлайн-лекция	1	Сценическая речь. Тембр. Характерность. Темпо-ритм спектакля.	Дистанционно	
5	Конкретная дата и время	Практика	40	Раздел 5. Репетиции	Дистанционно	Видео-запись/

	указываются преподавателем в журнале					фото
5.1		Онлайн-лекция	1	Художественные средства в создании образа персонажа.	Дистанционно	
5.2		Онлайн-консультация	1	Разбор линии. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.	Дистанционно	
5.3		Самостоятельная работа	4	Решение заданий по теме «Системы счисления»	Дистанционно	Экспертный контроль записанного материала
5.4		Онлайн-лекция	3	Художественные средства в создании образа персонажа.	Дистанционно	
5.5		Онлайн-консультация	1	Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.	Дистанционно	
5.6		Самостоятельная работа	4	Репетиции	Дистанционно	
5.7		Онлайн-лекция	3	Разбор линии. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.	Дистанционно	

5.8		Онлайн-консультация	1	Разбор линии. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.	Дистанционно	
5.9		Самостоятельная работа	4	Репетиции	Дистанционно	
5.10		Онлайн-лекция	2	Разбор линии. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.	Дистанционно	
5.11		Онлайн-лекция	1	Художественные средства в создании образа персонажа.	Дистанционно	
5.12		Онлайн-консультация	1	Разбор линии. Работа над поиском средств художественной выразительности. Работа над образом.	Дистанционно	
5.13		Самостоятельная работа	4	Решение заданий по теме «Системы счисления»	Дистанционно	
		Онлайн-лекция	3	Художественные средства в создании образа персонажа.	Дистанционно	
5.14		Онлайн-	1	Работа над поиском средств	Дистанционно	

		консультация		художественной выразительности. Работа над образом.		
5.15		Самостоятельная работа	4	Репетиции	Дистанционно	
5.16		Онлайн-консультация	2	Художественные средства в создании образа персонажа.	Дистанционно	
6	Конкретная дата и время указываются преподавателем в журнале	Онлайн-лекция	2	Подбор музыкального материала (Подбор треков, шумов и звуковых эффектов).	Дистанционно	Предварительный плей-лист
7	Конкретная дата и время указываются преподавателем в журнале	Концерт	4	Запись (4 часа)		Аудио-миниатюры

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)

5.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Оборудование, программное обеспечение
Ребенок должен находиться в помещении, где не будет посторонних людей и домашних животных.	Творческая практика	Наличие у каждого ребенка программы Skype, интернет-подключение, ноутбука или стационарного компьютера (занятия через телефон запрещены), наличие в носителе видео-камеры и микрофона.

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Литература:

1. Ю.А. Васильев Сценическая речь. Ритмы и вариации. - Санкт-Петербург, 2009
2. Станиславский К. Как стать актером. — Москва, Просвещение 2012
3. Станиславский К. Работа актером над собой в творческом процессе переживания. – Москва, 2021
4. Гозенпуд А.А. «Музыка», 1986
5. Н.А. Гааг Рождение радиоспектакля. Вестник ВГУ, 2012
6. Д. Креминский, А. Рашидов Полезный сигнал. Как стать режиссером своей аудиокниги. ЛитРес, 2019
7. М. Туманишвили. Основы режиссуры. Москва, 2010
8. Симонов П.В. Ершов П.М. Темперамент, личность, характер. М. 1984