

Государственное бюджетное негосударственное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

СОГЛАСОВАНО

Заведующий театрально-художественным отделом

В.В.Видунова

Протокол Малого педагогического совета

№ 5 « 1 » 03 2016

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

М.Р. Катунова

Приказ №

576-04

« 04 »

04 2016

КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА-СТУДИИ «РОЗЫГРЫШ»

Срок реализации программы: 9 лет

Возраст обучающихся: 9-18 лет

Авторы-составители:

Айзина Юлия Валерьевна,

Анфилатова Василиса Юрьевна,

Левадная Анна Владимировна,

Зюзина Юлия Анатольевна,

Ковалевская Екатерина Владимировна,

Филатова Татьяна Юрьевна,

Кубарева Анна Георгиевна,

педагоги дополнительного образования,

Бажутина Галина Георгиевна,

педагог-организатор

Рассмотрено Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Протокол № 5 от « 03 » 03 2016 г.

Санкт-Петербург
2016

Пояснительная записка.

Музыкально-эстрадный театр-студия "Розыгрыш" был организован в 1991 году, вначале как коллектив подростков, занимающихся организацией досуга старших школьников города, эстрадным танцем и актерским мастерством, позднее, ещё и сольным пением. В течение первых пяти лет существования шла упорная работа по созданию коллектива, построенная на совместном детском и взрослом творчестве, в атмосфере доброжелательности и радостного вдохновения. Параллельно разрабатывались и уточнялись методические подходы к организации учебного процесса, складывалась структура коллектива, формировался педагогический коллектив. К 1996 году сложились основные педагогические, художественно-театральные и творческие принципы работы студии, ставшие основой для преобразования её в музыкально-эстрадный театр-студию.

Направленность предлагаемой общеобразовательной программы музыкально-эстрадного театра-студии «Розыгрыш» – **художественная.**

Актуальность и новизна.

Особенность эстрадного музыкального театра заключается в том, что он, сочетая в себе выразительные средства музыки, пения, танца и драматического искусства является, как и вообще театр, искусством синтетическим, но при этом обладает и своей неповторимой спецификой. В эстрадном театре, объединяющем действенное и зрелищное начала, отсутствует так называемая “четвертая стена” между артистами и зрителями. Это определяет своеобразие способов общения исполнителей со зрителями, требует от первых большего раскрытия собственной индивидуальности, сохранения сценического оправдания образа. Они должны быть позитивными и непосредственными в сценическом общении, научиться нести позитивную энергию в зрительный зал, получать от этого огромное количество позитивных эмоций, научиться творить, дружить и постараться сохранить эти ощущения на долгие годы.

Театральная культура является уникальным способом социализации детей и подростков, без излишних назиданий воспитывает их, включая в общественно значимую, коллективную деятельность.

Вовлеченность ребенка в различные жанры театрального искусства гармонизирует эмоциональное и физическое начала, с одной стороны, и способствует формированию духовно наполненного внутреннего стержня человека, возникновению чувства собственной значимости, - с другой, расширяет среду общения, воспитывает непосредственность, непринужденность и свободу в общении, а также развивает чувство ответственности за свою работу в коллективе, тем самым способствуя профилактике асоциального поведения учащихся.

В период становления студии и по настоящее время главной задачей для педагогического коллектива стал поиск своего стиля, своей «ноты», своего неповторимого лица и создание атмосферы, в которой будет развиваться пришедший в коллектив ребенок.

В музыкально-эстрадном театре-студии “Розыгрыш” основополагающими являются следующие принципы педагогического взаимодействия:

- педагогический и творческий поиск
- совместное детское и взрослое творчество
- доброжелательная и вдохновляющая атмосфера
- открытость для любых творческих контактов

Оригинальность подхода к составлению предлагаемой программы заключается в том, что артисты студии «Розыгрыш» овладевают в комплексе умениями и навыками в области эстрадного вокала, современного танца, драматического искусства. Это обеспечивает сохранение основополагающего принципа синтетичности театрального искусства, с одной стороны, и соблюдение принципа коллективности театрального творчества – с другой. В итоге музыкально-эстрадный театр-студия «Розыгрыш» оказывается способным к работе не только над отдельными концертными номерами, но и к выпуску оригинальных полнометражных эстрадных программ и музыкальных спектаклей.

Педагогическая целесообразность.

Важной особенностью музыкально-эстрадного театра-студии «Розыгрыш» является повышенное внимание педагогов к проблеме организации образовательного процесса и созданию неповторимой атмосферы в детском коллективе. Благодаря этой атмосфере дети ощущают себя

вместе с педагогами сотворцами своих программ и спектаклей, получают положительные эмоции не только от выступлений на сцене, но, что еще более ценно, от самого процесса обучения. Среди сверстников завязываются прочные дружеские отношения, которые поддерживают их в жизни и после ухода из студии. Это своеобразие и неповторимость коллектива неоднократно отмечались и подтверждались во встречах и контактах с аналогичными коллективами не только в нашем городе, но и за его пределами.

Цель программы - развитие творческих способностей и формирование культуры взаимодействия обучающихся с миром и самими собой на основе приобщения к музыкально-театральному искусству.

Задачи.

Обучающие:

- обучить учащихся предлагаемым видам сценического творчества
- обучить осмысленному соединению эмоциональных проявлений ребенка с пластическими движениями, воплощением актерского образа и вокалом
- включить студийцев в сценическую деятельность
- включить в работу по подбору репертуара, отвечающего высоким эстетическим требованиям, интересного и актуального для учащихся
- обеспечить особые условия для одаренных детей, выражающих стремление к будущему профессиональному выбору в области искусства

Развивающие:

- создать и развивать комфортную творческую, доброжелательную атмосферу как необходимое условие для полноценного развития личности каждого учащегося
- развивать природные творческие способности учащихся
- развивать художественный вкус
- способствовать развитию мотивации к творческому процессу
- способствовать оздоровлению, закаливанию и повышению уровня общей физической подготовки

Воспитательные:

- помочь сориентироваться в ценностях культуры через содержание образовательной творческой деятельности
- воспитать культуру общения и взаимоотношений
- воспитать способность анализировать, оценивать продукт творческой деятельности
- воспитать чувство ответственности за общее дело

Условия реализации программы.

Структура музыкально-эстрадного театра-студии «Розыгрыш» предполагает последовательное прохождение каждым обучающимся двух этапов:

первый этап – студия (студиец, 1-6 год обучения)

второй этап – театр (участник репертуарного состава, 7-9 год обучения)

В музыкально-эстрадный театр-студию “Розыгрыш” принимаются дети с 9 лет.

Условия набора.

Набор осуществляется на конкурсной основе. Его цель – выявление детей, наиболее способных к занятиям эстрадно-музыкальным творчеством и выявление психологических и профессиональных противопоказаний, если таковые имеются.

Набор в студию (1 год обучения) проводится с учетом следующих требований:

По вокалу:

- чистота интонации (способность точно воспроизводить отдельные ноты и музыкальные фразы)
- природные голосовые данные

- чувство ритма
- музыкальность
- умение передать настроение песни
- артистичность

По хореографии:

- пластичность
- музыкальность
- чувство ритма, умение слушать музыку, “живость” ног
- пластическая выразительность, гибкость

По сценической выразительности:

- артистичность
- выразительная мимика
- голосо-речевые возможности
- внешние данные, обаяние
- выразительность речи
- эмоциональная выразительность

Возможен дополнительный набор детей в группы студии 2-го и последующих годов обучения, при наличии у них необходимых навыков, соответствующих году обучения.

Набор в театр (7 год обучения).

По окончании студии (1-6 года обучения), ребята, проявившие себя в творческой, концертной деятельности, желающие связать свою будущую профессию со сценической деятельностью на основе конкурсного набора могут поступить в театр.

Условия конкурсного набора:

- Исполнение песни из любого мюзикла.
- Представление двух разнохарактерных ролей в отрывках из любого музыкального спектакля

Критерии конкурсного отбора:

- Мотивация на дальнейший профессиональный рост
- Убедительность исполнения
- Владение вокальной, танцевальной, актерской техникой

Формы организации образовательного процесса:

- открытые и контрольные занятия (для родителей и специалистов)
- выходы на сцену (участие в концертах, программах, спектаклях)
- посещение спектаклей, концертов, мастер-классов и т.д.
- летние и зимние творческие сборы в ЗЦ ДЮТ "Зеркальный"
- творческие мастерские.

Ожидаемый результат:

- высокая мотивация к занятиям
- развитие природных творческих способностей и их реализация в образовательной творческой деятельности
- способность ориентироваться в современной культурной продукции
- овладение знаниями и навыками в области всех изучаемых программ (хореография, вокал, актерское мастерство)
- творческое сотрудничество обучающихся и выпускников студии, которые выбрали профессию в области искусства
- достижение каждым учащимся максимального личного творческого результата в соответствии с его возможностями
- высокая степень личной ответственности за продукт коллективного творчества

Контроль и диагностика результатов

Этапы контроля:

- входящая аттестация (для обучающихся 1 года обучения)
- текущая аттестация (по итогам полугодия)
- итоговый контроль (по окончании реализации программы).

Уровень достижений учащимися в процессе освоения программы отслеживается по нескольким направлениям одновременно:

- уровень овладения конкретными умениями и навыками
- мотивация к совершенствованию
- отношение к занятиям
- способность взаимодействовать с партнерами в группе
- умение чувствовать ответственность за результаты совместной деятельности
- способность критически оценивать результаты своей деятельности
- способность радоваться собственным достижениям и успехам своих партнеров

Самыми распространенными формами контроля являются:

- наблюдение за ребенком (подростком) в процессе занятий и анализ результатов освоения программы
- выход на сцену с демонстрацией полученных навыков
- участие в массовых сценах спектаклей и концертов
- участие в вокальных и хореографических концертных номерах
- исполнение одной из ролей в театральной или танцевальной композиции
- исполнение сольной песни
- исполнение одной из ролей в спектакле
- фестивали и конкурсы
- диагностические карты
- творческие мастерские

Разработанные формы контроля позволяют делать выводы и о результатах творческого развития, труднее всего поддающиеся количественной оценке. А именно эти достижения и служат для педагогов основанием для перевода детей из одной группы студии в другую и затем в репертуарный состав театра-студии.

Вместе с тем оценивая результаты обучения, педагог имеет возможность проанализировать и скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного процесса.

Подведение итогов реализации программы.

Музыкально-эстрадный театр-студия "Розыгрыш" наряду с учебной работой ведет большую репертуарную и общественно-значимую деятельность, широкую концертную и гастрольную деятельность, что требует четкой организации всей жизни коллектива. Все обучающиеся принимают активное участие в жизни Дворца и театра-студии, знакомятся с другими коллективами Дворца, принимают участие в праздничных концертах в КЗ «Карнавал» и других сценических площадках города, участвуют в таких мероприятиях, как:

- открытие и закрытие театрального сезона
- день рождения театра-студии
- церемония вручения ежегодной премии «Розовый Грыш»
- праздники, капустники
- загородные выезды; летние и зимние творческие сборы в ЗЦ ДЮТ "Зеркальный"
- гастрольные поездки
- участие в программе «Я- Дворцовец!»
- участие в городских, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах

Сводный учебный план

№ п/п	Программы	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения	4 год обучения	5 год обучения	6 год обучения	7 год обучения	8 год обучения	9 год обучения
		Студия						Театр		
		Количество часов								
1.	Современная хореография и искусство пластического движения	72	144	144/180	144/180	144/180	144/180	144/180	144/180	144/180
2.	Эстрадное сольное пение		72	72	72	72	72			
3.	Эстрадно-хоровой вокал	36/72	36/72	36/72	36/72/108	36/72/108	36/72/108	72	72	72
4.	Основы актерского мастерства	72/108	72/108	72/108	72/108	72/108	72/108	108/144/180	108/144/180	108/144/180
	Итого:	180/252	324/360	324/360	324/360	324/360	324/360	324/360/396/432	324/360/396/432	324/360/396/432

Оптимальное количество часов занятий по годам обучения выбирается в зависимости от возраста учащихся, от уровня их подготовленности, от репертуарного плана на год, но не более 10 часов в неделю на одного обучающегося.

Группа может делиться на подгруппы:

- мальчиков и девочек, в зависимости от педагогической задачи
- в зависимости от специфики концертного номера или спектакля

Формируются разновозрастные группы. Кроме того, подгруппы формируются по количеству участников, необходимых для данного конкретного номера.

Материально-технические условия реализации программы

Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс и репертуарную деятельность коллектива, включает в себя:

- хореографические залы, оборудованные зеркалами, хореографическими станками, балетным линолеумом - 3 шт.
- костюмы ко всем концертным программам и спектаклям;
- театральный реквизит;
- фонотеку для проведения концертных программ и спектаклей;
- видеотеку с записью выступлений коллектива;
- видеотеку (мюзиклы, музыкальные спектакли, кино, телепередачи)§
- аппаратуру:
 - радиомикрофоны - 8 шт.
 - комбик - 2 шт.
 - магнитофон переносной - 2шт.
 - микшерный пульт - 3 шт.
 - музыкальные центры - 4 шт.
 - переносной жесткий диск - 6 шт.
 - синтезатор - 1 шт.

телевизор	-	2 шт.
компьютер	-	2 шт.
ноутбук	-	2 шт.
фортепиано	-	4 шт.

Работа с родителями:

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями является неотъемлемой частью жизни театра-студии и помогает решать целый ряд воспитательно-педагогических, организационных и финансовых проблем. Родители становятся участниками образовательного процесса в коллективе, ответственно, осознанно и заинтересованно относятся к занятиям своих детей в коллективе. Тесное общение с родителями вызывает у них чувство причастности ко всем делам и событиям, происходящим в коллективе, воспитывает уважение к делу, которым занимается их ребенок, рождает чувство гордости за "Розыгрыш" и за Дворец в целом.

В театре-студии регулярно проводятся родительские собрания, которые позволяют донести до каждого задачи работы коллектива, обсудить возникшие проблемы, разъяснить условия занятий детей. На собрании происходит выбор инициативной группы родителей, которые оказывают непосредственную помощь в поиске финансовой поддержки, организации рекламы репертуарных спектаклей театра, распространении билетов на все программы театра-студии.

Список литературы

Для педагогов:

По истории и теории эстрадно-театрального искусства.

1. Алферова Л.Д. «Ораторское искусство» (пособие для самостоятельной работы).- СПб: Академия театрального искусства, 2005.
2. Галендеев В. «Не только о сценической речи».- СПб: Академия театрального искусства, 2006.
3. Зверева Н.А. (ред.) Мастерство режиссера.- М: ГИТИС, 2002.
4. Ласкавая Е. «Сценическая речь» (методическое пособие). - М: ВЦХТ, 2006.
5. Смирнова М.В. «2500 скороговорок».- СПб: Издательский дом «Нева», М: «Олма-пресс», 2003.
6. Тарасов В.И. «Чувство речи» (учебное пособие).- СПб: Академия театрального искусства, 1997.
7. Тихомиров Д.В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. –М: "Просвещение", 2007.
8. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта.- М: "Просвещение", 1976.
9. Четкин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений /история и теория/. – М: "Просвещение", 1981.
10. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М: "Просвещение", 1976.
11. Щербакова Г.А. Концерт и его ведущие. –М: "Сов. Россия", 1974.

По эстраднему сольному пению:

1. Бекина С., Орлова Т. Учите детей петь. - М., Просвещение, 1986.
2. Васильева О.К., Образная игрушка в творческих играх дошкольников», Издательство СПб, «Детство-пресс», 2003.
3. Гонтаренко Н.Б. «Секреты вокального мастерства» Изд. «Феникс», 2007.
4. Риггс С. Как стать звездой. -ГИД - М., 1985.
5. Егорова А. Гигиена голоса и его физиологические основы. -М., 1962.
6. Емельянов В. Развитие голоса: координация и тренинг. - СПб., 2015.
7. Сизоненко Н.Н. Музыкально-певческое развитие детей среднего школьного возраста в процессе вокального обучения. Краснодар, 2006 .
8. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. - Л., 1967.

По эстрадно-хоровому вокалу:

1. Емельянов В.В. Фонопедический способ формирования певческого голосообразования. Новосибирск, 1991.
2. Плужников К., « Механика пения», Изд. СПб, «Композитор», 2006.
3. Ригина Г.С. Уроки музыки в начальных классах. М., "Просвещение", 1979.
4. Струве Г. Хоровое сольфеджио. М., "Сов.композитор", 1988.

По современному танцу:

1. Баланчин Дж., Мэйсон Ф. «101 рассказ о большом балете». Москва, 2002.
2. Бежар М. Мгновение в жизни другого. «Союзтеатр», 1989.
3. Бежар М. «Мгновение в жизни другого» (мемуары). Москва, В/О «Союзтеатр», СТД СССР, 1989.
4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. «Просвещение», 2005.
5. Вагабов Р. «Вечный идол». С-Пб, 2001.
6. Захаров Р. «Сочинение танца». Москва, 1989.
7. Красовская В. «Профили танца». С-Пб, 1999.
8. Лопухов Ф. «В глубь хореографии». Москва, 2003.
9. Мессерер А. Танец. Мысль. Время. «Искусство», 1990.
10. Поэль Карп. «Младшая муза». Москва, 1997.
11. Полятков С.С. «Основы современного танца», Ростов-на-Дону, изд. «Феникс», 2005.

12. Техника боя капоэйра. «Рипол классик», 2003.
13. Фатиева Е. «Екатерина Максимова, Владимир Васильев». Москва, «Терра» 1999.
14. Фокин М. «Против течения». Москва-Ленинград «Искусство», 1962.
15. Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде. «Планета музыки», 2012.
16. Якобсон И., Зайдельсон В., «Беседы о Якобсоне, или письмо, отправленное вслед». М., 2011.

Литература для обучающихся:

1. Алянский Ю. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Л., Детлит, 1990.
2. Авров Д.Н. Спектакль и зритель: (Как смотреть и оценивать спектакль). Кн. для учащихся ст. классов. – М., Просвещение, 1985.
3. Введенская Л.А. Что ни звук, то и подарок: Рассказы о звучащей речи. М., Новая школа, 1996.
4. Вершинина Г.Б. “Вольна о музыке глаголить”: (музыка на уроках развития речи). М., Новая школа, 1996.
5. Макарьев Л. С утра до вечера в театре. Л., Детлит, 1973.
6. «Мгновение в жизни другого» (мемуары). Морис Бежар, М., В/О «Союзтеатр», СТД СССР, 1989.
7. Мокульский С.С. Театральная энциклопедия, Москва, 1967.
8. Солганик Г.Я. От слова к тексту: Кн. для учащихся ст. классов. – М., Просвещение, 1993.
9. Уварова Е.Д. Эстрада: Что? Где? Зачем? М., Искусство, 1988.
10. Фатиева Е. «Екатерина Максимова, Владимир Васильев».- М., «Терра» 1999.

Интернет-ресурсы:

1. Balletoman.com
2. Barushnikov.com
3. Cannondans.ru
4. Danceforkids.ru
5. Mariinsky.ru
6. ASB.com
7. Театральная библиотека. Электронная библиотека RoyalLib.com

Группы «ВКонтакте»:

1. Театр Музыкальной комедии
2. Мюзикл «Джульетта и Ромео»
3. Мюзикл «Мастер и Маргарита»
4. Мюзикл «Голливудская дива»
5. Мюзикл «Поющие под дождем»
6. Я танцую!
7. Танцуют все! (Украина)
8. Танцы на ТНТ
9. Танцуй! (проект 1 канала)