

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»
(МБОУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»)**

Принята на Педагогическом совете
31.08.2023 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБОУ
«Гимназия №11»
№150 от 31.08.2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
художественной направленности
«Элементарный музыкальный театр»**

Автор: педагог дополнительного образования
Вальченко Наталья Кирилловна
Срок реализации программы - 1 год

г. Выборг
2023 г.

Пояснительная записка

Элементарный музыкальный театр - это художественно-педагогическая концепция, являющаяся частью системы музыкального воспитания и обучения "в духе К. Орфа".

"Что же скрывается за определением "элементарный" в концепции "элементарного музыкального театра"? Эта театральная концепция выросла из элементарного обучения музыки и движения в традиции Орф-Шульверка, которая сегодня называется "элементарной педагогикой музыки и танца". Определение элементарной музыки Карла Орфа часто цитируется: в соответствии с ним "элементарная музыка - это не одна чистая музыка, она связана с движением, танцем и словом."¹ <...> Таким образом, элементарный музыкальный театр нельзя отграничивать от элементарной педагогики музыки и танца, он в большей мере является ее дидактическим следствием с одной стороны, и тематическим расширением с другой стороны. Элементарный театр понимается как художественно ориентированная форма работы под педагогически мотивированным руководством."²

Элементарная педагогика музыки и танца (Орф-педагогика, Орф-подход) – "это практический способ воспитания и обучения через искусство и творчество, основанный на единстве и взаимосвязи музыки, движения и речи. Он направлен прежде всего на развитие человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с собой и миром."³ Элементарная педагогика музыки и танца является одной из самых известных музыкально-педагогических концепций 20 века, получивших мировое распространение и активно развивающихся по сей день. Орф-педагогика не теряет своей актуальности, поскольку в ней заложено то, чего не хватает людям именно сегодня. Она приближает человека к себе самому, пробуждает жизненные силы, позволяет прикоснуться к культурным корням, помогает раскрыть свой потенциал посредством искусства, воспитывает активную жизненную позицию, способствует гармонизации личности. Орф-подход способен воспитать музыкальность и эстетический вкус, приобщить человека к ценностям искусства через личный опыт музицирования и движения, доступный каждому. Обучение через творчество способствует проявлению креативности, которая есть в каждом человеке, и развитие которой становится все более очевидной задачей образования.

Одним из основополагающих принципов Орф-подхода является взаимодействие различных видов деятельности, другими словами, средств выражения из разных областей искусств на основе их тематической или структурной общности. Наиболее полно этот принцип раскрывается на занятиях элементарным театром. Пение, речь, танец, пантомима, игра на музыкальных инструментах, актерское мастерство и изобразительное искусство становятся частью единого целого - театрального представления, в котором каждый участник имеет возможность проявить себя с разных сторон.

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.

Нормативным основанием для разработки программы является:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р);

1 Orff, C. Das Schulwerk – Rückblick und Ausblick // Studentexte zu Theorie und Praxis des Orff-Schulwerks = Texts on theory and practice of Orff-Schulwerk / hrsg. von B. Haselbach. - Mainz : Schott, 2011.- S. 147

2 Widmer, M. Die MUWOTA-Spiele des Elementaren Musiktheaters. Musik-Wort-Tanz-Theater // Orff-Schulwerk Informationen.- 2010. №84. - с. 7 (переведено мной)

3 Каневский, В. Орф для «чайников» [Электронный ресурс]. URL: http://www.belozer.com/orff_for_dummies. Дата обращения: 14.08.2015

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;
- Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
- Федеральный проект «Доступное дополнительное образование для детей»

Программа «Элементарный музыкальный театр» рассчитана для детей школьного возраста (7-16 лет) и относится к художественной направленности. Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. Количество детей в группе – до 30 человек.

Цель – раскрыть и развить творческий и личностный потенциал ребенка, привить любовь к искусству и культуре, помочь в социализации, воспитать активную жизненную позицию.

Задачи:

Обучающие:

- приобретение базовых навыков в различных видах деятельности, используемых в подготовке спектакля.

Развивающие:

- развитие *творческих способностей* в процессе нахождения материала, его варьирования, интерпретации и развития путем импровизации и композиции.

- приобщение к *культуре и искусству* через активную и разностороннюю творческую деятельность,

- приобретение положительного эмоционального опыта, связанного с миром искусства и творчества

Воспитательные:

- развитие *социальных навыков* работы в паре, малых группах, коллективе

- раскрытие *личности*, развитие таких качеств как, например: эмпатия, чувство ответственности, уверенность в себе, активность, артистизм, эстетический вкус и т.д.

Планируемые результаты:

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами программы являются:

1. активно включаться в работу группы, иметь мотивацию к совместной эстетической деятельности
2. формировать позитивное отношение к искусству и художественной деятельности
3. выражать собственные идеи, слушать и подхватывать идеи другого
4. раскрывать лидерские качества
5. формировать чувство ответственности
6. учиться работать самостоятельно, в паре и малых группах

7. учиться конструктивно решать конфликты
8. развивать эмпатию, артистизм, эстетический вкус

Метапредметными результатами программы являются:

1. приобретать навыки контроля и самооценки процесса и результата творческой деятельности
2. устанавливать связи различных видов деятельности и различных искусств
3. осуществить эмоционально осмысленное проживание произведений, положенных в основу работы над спектаклем, а также явлений культуры, связанных с ними
4. развивать чувство стиля, гармонии, художественной целесообразности
5. самостоятельно и при поддержке группы творчески работать с материалом (нахождение, варьирование, интерпретация, трансформация, импровизация, композиция)

Предметными результатами программы являются:

1. ориентироваться в пространственной и временной структуре спектакля, его сюжете и драматургии
2. исполнять свою роль в спектакле, будь то индивидуальное или коллективное задание, включающее тот или иной вид деятельности
3. работать над отдельными сценами спектакля в качестве минимум двух различных представителей театральных профессий

Форма обучения – очная

Формы проведения занятий - аудиторная

Формы организации занятий

- коллективная (всем составом)
- индивидуальная (в группах или самостоятельно)

Диагностика результативности обучения по данной программе:

Педагог проводит отслеживание уровня освоения детьми данной программы, результаты которого заносит в диагностические карты. Диагностика детей проводится 2 раза в год.

Основные формы промежуточной аттестации.

- выполнение творческих заданий
- выступление в спектакле

Материально-техническое обеспечение:

- стулья
- проектор
- компьютер
- музыкальный центр
- музыкальные инструменты
- материалы для изготовления реквизитов и элементов костюмов

Методическое обеспечение программы.

Раздел, тема	Форма занятий	Методы	Дидактический и наглядный материал, технические средства обучения	Формы подведения итогов по темам

Введение	организация, дискуссий,; индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; самостоятельная работа; практическая творческая работа	Словесный (объяснение, беседа,) Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции и самостоятельно) Наглядный (с помощью наглядных материалов:) Показ мультимедийных материалов	Мультимедиа системы.	выполнение творческих заданий на занятиях; выступление .
Погружение в образы				
Театральные профессии				
Разработка отдельных сцен				
Репетиции				
Премьера				
Подведение итогов				

Учебно - тематический план

№	Тема	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Введение	4	1	3	Наблюдение
2	Погружение в образы	5	1	4	Наблюдение, творческие задания
3	Театральные профессии	3	1	2	Наблюдение, творческие задания
4	Разработка отдельных сцен	9	1	8	Наблюдение, занимательные задания
5	Репетиции	10	0	10	Наблюдение, творческие задания
6	Премьера	3	0	3	Наблюдение
9	Подведение итогов	2	1	1	Наблюдение, занимательные задания
	ИТОГО	36	5	31	

Содержание программы.

Введение

Знакомство с основными видами деятельности и формами организации, с техникой безопасности на занятиях. Игры на сплочение коллектива и развитие театральных навыков. Разучивание приветственной песни.

Формы организации работы: беседа, музыкально-двигательные игры, актерский тренинг

Часть 1. От сюжета – к спектаклю

Модуль 1. Погружение в образы Введение в тематику спектакля и в атмосферу действия, подготовка материала спектакля в процессе импровизации, разучивание ключевых

музыкальных номеров. Интерактивное знакомство с сюжетом – основой будущего спектакля, обсуждение возможных вариантов его преобразования.

Модуль 2. Театральные профессии

Знакомство с театральными профессиями. Моделирование работы труппы на примере одной из сцен спектакля. Создание иллюстраций к сюжету спектакля как основы для костюмов и декораций. Разработка сценарного плана спектакля. Составление плана работы над спектаклем.

Модуль 3. Разработка отдельных сцен

Распределение на творческие группы (минитруппы), каждая из которых готовит одну из сцен спектакля. Распределение ролей в минитруппах. Творческая работа над отдельными сценами спектакля. Презентация работ, исправление ошибок, взаимообмен опытом. Работа над прологом и эпилогом.

Формы организации работы: Пение, речь, танец, движение, игра на муз. инструментах, работа над художественным оформлением. Работа над организацией сценического пространства. Творческая работа в группах

Часть 2. Занавес открывается

Модуль 1. Репетиции

Изучение понятия репетиции. Репетиции отдельных сцен и переходов, спектакля целиком. Работа над сценическим оформлением, использованием реквизита, пространственной организацией спектакля.

Модуль 2. Премьера

Изучение понятия генеральной репетиции. Проведение генеральной репетицией с wybranymi зрителями и ее последующее обсуждение. Исправление ошибок. Демонстрация спектакля перед выбранной целевой аудиторией.

Модуль 3. Подведение итогов

Просмотр видеозаписи спектакля, обмен впечатлениями, письменная рефлексия в анкетной форме, составление стенгазеты о спектакле, заключительное чаепитие.

Формы организации работы: Пение, речь, танец, движение, игра на муз. инструментах, работа над художественным оформлением. Игра на сцене, анализ, беседа.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гудкин, Д.* Шесть принципов развивающего обучения // Вестник Педагогического Общества К. Орфа.- 2010. №18. - с. 35-37
2. *Каневский, В.* Орф для «чайников» [Электронный ресурс]. URL:http://www.belozer.com/orff_for_dummies. Дата обращения: 14.08.2016
3. Развитие природной музыкальности на основе элементарного творческого музицирования [Электронный ресурс] // Педагогика творческого музыкального воспитания и исполнительства. URL: <http://www.musike.com.ua/index.php/vospitanie/development-of-natural-musical/33-3-idei-tvorcheskogo-muzitsirovaniya-v-muzykalnoj-pedagogike-khkhst.html>. (Дата обращения: 14.08.2016)

4. Тютюнникова, Т. Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение: Учеб. пособ. / Т. Э. Тютюнникова.- Спб.: Музыкальная палитра, 2008. - 68 с.
5. *Elementare Musikpädagogik an Musikschulen in Österreich und Südtirol: Lehrplan* [Электронный ресурс] // Musikschulen in Österreich, Konferenz der österreichischen Musikschulwerke (KOMU) . URL: <http://www.komu.at/projekte/emp.asp>. Дата обращения: 14.08.2015
6. *Orff, C. Das Schulwerk – Rückblick und Ausblick // Studentexte zu Theorie und Praxis des Orff-Schulwerks = Texts on theory and practice of Orff-Schulwerk / hrsg. von B. Haselbach. - Mainz : Schott, 2011.- S. 147*
7. *Widmer, M. Die MUWOTA-Spiele des Elementaren Musiktheaters. Musik-Wort-Tanz-Theater // Orff-Schulwerk Informationen.- 2010. №84. - с. 7 -13*
8. *Widmer, M. Spring ins Spiel. Elementares Musiktheater mit schulischen und auserschulischen Gruppen. – Boppard am Rhein: Fidula, 2004. – 259 с.*

Календарный учебный график

Начало занятий 07 сентября 2023 года
 Окончание учебного года 25.05.2021 год
 Каникулы – с 01 по 10 января 2021года.
 Нерабочие праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3 и 10 мая.
 Количество учебных недель – 36

№ занятия	Тема занятия	Дата по	
		плану	факту
Введение			
1-2	1. Знакомство		
3-4	2. Игры на сплочение		
<u>Часть 1. От сюжета – к спектаклю</u>			
Модуль 1. Погружение в образы			
5-6	1. Этюды		
7-8	2. Музыкальное оформление		
9	3. Сюжет		
Модуль 2. Театральные профессии			
10	1. Работа труппы		
11	2. Художник-декоратор		
12	3. Сценарист		
Модуль 3. Разработка отдельных сцен			
13-18	1. Театральная мастерская		
19-21	2. Пролог и эпилог		
<u>Часть 2. Занавес открывается</u>			
Модуль 1. Репетиции			
22-27	1. Репетируем сцены, переходы		
28-31	2. Собираем спектакль воедино		
Модуль 2. Премьера			
32-33	1. генеральная репетиция		
34	2. выступление		
Модуль 3. Подведение итогов			
35	1. Рефлексия		
36	2. Чаепитие		

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА**дополнительной общеразвивающей программы «Элементарный музыкальный театр»**

Возраст обучающихся – 7-16 лет

Год обучения – 1

Фамилия, имя ребенка

Сферы деятельности	1 полугодие	2 полугодие	итог
Театрализация			
Пение			
Игра на звучащих жестах и муз. инструментах			
Движение и танец			
Слушание музыки			
Креативная работа			
Работа в группе			

Сферы деятельности	Высокий уровень оценки (4 балла)	Средний уровень оценки (3-2 балла)	Низкий уровень оценки (1 балл)
Театрализация	Представляет себя и других в вымышленных обстоятельствах, придумывает самостоятельно действия и разыгрывает их в согласованности с партнером, реагируя на звуковое сопровождение	Представляет себя и других в вымышленных обстоятельствах, придумывает действия только при поддержке группы, слабая согласованность с партнером при разыгрывании, недостаточная реакция на звуковое сопровождение	С трудом при поддержке группы представляет себя и других в вымышленных обстоятельствах, не может самостоятельно придумать действия, разыгрывает действия только при помощи учителя, не реагирует на звуковое сопровождение.
Пение	Певческая установка, пение на опоре, чистота интонирования, четкая артикуляция, эмоциональное исполнение	Певческая установка, пение на опоре в начале фразы, примерное интонирование, относительно четкая артикуляция,	Отсутствие певческой установки, пение на связках, отсутствие унисона, вялая артикуляция, невыразительное

		эмоциональное исполнение фрагментов произведения	исполнение
Игра на звучащих жестах и муз. инструментах	Концентрация и внимание, понимание дирижерского жеста, владение приемами звукоизвлечения, ритмо-метрическая стабильность, выразительность исполнения	Концентрация и внимание спорадичны, частичное понимание дирижерского жеста, неуверенное владение приемами звукоизвлечения, ритмо- метрическая стабильность при отсутствии контрапунктов, выразительное исполнение фрагментов произведения	Концентрация отсутствует, внимание рассеяно, непонимание или игнорирование дирижерского жеста, невладение приемами звукоизвлечения, слабо развитое чувство метро- ритма, невыразительное исполнение
Движение и танец	Ощущение тела, чувство формы и пространства, контакт с партнером, адекватная и выразительная двигательная реакция на звук, пластичность, координация, ловкость, владение элементарными танцевальными навыками (шаги, формы построений, виды перемещения в пространстве)	Ощущение тела, чувство формы и пространства активизируются только при специальных упражнениях, адекватная, но недостаточно выразительная двигательная реакция на звук, хороший мышечный тонус, относительно развитая координация, владение элементарными танцевальными навыками при помощи группы.	Ощущение тела слабо развито, теряется в пространстве, отказывается от контакта с партнером, неадекватная двигательная реакция на звук, слабый мышечный тонус, плохая координация, слабое владение элементарными танцевальными навыками
Слушание музыки	Внимание, включенность, соблюдение тишины, адекватное понимание услышанного, эмоциональная реакция, позитивное ценностное отношение к музыкальной классике.	Внимание и включенность в слушание только при наличии сложного поискового задания, частичное понимание услышанного, эмоциональная реакция, позитивное отношение к отдельным произведениям музыкальной классики	Невнимание, пассивность, нарушает звучание посторонними шумами, непонимание услышанного, слабая или неадекватная эмоциональная реакция, негативное отношение к музыкальной классике.
Креативная	Имеет множество интересных и	Время от времени высказывает интересные	Пассивность и инертность в поиске

<p>работа</p>	<p>конструктивных идей, стремится оригинально воплотить новые решения, богатый ассоциативный ряд, владеет навыками поиска и варьирования материала, импровизации и композиции, трансформирует материал из одной формы выражения в другую.</p>	<p>идеи, часто идеи невыполнимы, стремится к оригинальному воплощению нового, владеет навыками поиска и варьирования материала, импровизация и композиция при поддержке группы, трансформирует материал при помощи учителя.</p>	<p>нового, предпочитает известные пути воплощения идей, слабо владеет навыками поиска и варьирования материала, импровизация и композиция, а также трансформация возможна только при помощи учителя</p>
<p>Работа в группе</p>	<p>Находит себе место в любой группе, контактирует, подстраивается, уступает, договаривается, высказывает свое мнение, при необходимости и по возможности проявляет лидерские качества</p>	<p>Слаженно работает только с отдельными членами коллектива, с трудом принимает компромиссные решения, высказывает свое мнение с робостью, при необходимости и по возможности проявляет лидерские качества при поддержке учителя.</p>	<p>Отказывается от групповой работы, сложно контактирует с другими, всегда стоит на своем, вызывает других на конфликт, не высказывает свое мнение, не берет на себя ответственности за групповую работу.</p>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763148

Владелец Моисеева Наталья Анатольевна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024