

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Протокол Малого педагогического совета
театрально-художественного отдела

№ 6 от «4» 06 2022г.

В.В.Видунова

/руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНА

Приказ № 962022 от 07.06.2022г.

Генеральный директор

М.Р. Кагунова

м.п.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«ВОКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ТЕРЕМОК»

Возраст учащихся: 11-14 лет

Срок реализации: 1 год

Разработчики:

Долгова Анна Викторовна,
Благовещенская Татьяна Олеговна,
Калинина Светлана Олеговна,
педагоги дополнительного
образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 7 от «10» 06 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Вокальный ансамбль «Теремок» относится к программам *художественной направленности*, разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования¹.

Программа решает одну из основных задач дополнительного образования, обозначенных в **Концепции развития дополнительного образования детей**, - наряду с мотивацией к коллективному творчеству и воспитанию традиционных ценностей, нравственного развития подрастающего поколения, формируется мотивация к изучению своих корней, фольклора, театрального искусства, народного песенного искусства.

Создание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокальный театр «Теремок» обусловлено поиском новых форм дополнительного образования в области фольклора, актуальных для современных школьников. Одной из таких форм является театрально-музыкальная деятельность, направленная на восстановление ныне утраченных обществом своих исторических и национальных корней.

Актуальность.

В традиционной культуре нет понятия театра, как и нет понятия пения, вокала. Но вся русская культура пронизана музыкой и песней. Сама русская речь - она звучит напевно, музыкально. В русской традиции не говорили «петь песню» - исполнители «песню играли», а лучшие певцы назывались - игрецы. И это очень точно передает суть и назначение народной песни: в ней всегда присутствует музыкальная импровизация, в ней всегда есть «игра» голосов- то есть то сложное перекликание голосов, многоголосье, где каждый голос - и ведущий, и подголосок - несет свою мысль, свое переживание, темпо-ритм, вибрацию, но при этом не диссонирует с остальными, а сливается в общий глубокий объемный и многогранный звук.

Снижение интереса к фольклору в наше время происходит во многом от того, что основная масса людей не слышала настоящей многоголосной русской песни. Потому что отточенный и выхолощенный песенный материал, который доходит до современной аудитории, теряет главное – вот эту игру внутри песни, эту жизнь, совместное дыхание «здесь и сейчас».

Суть вокального театра, который строится на этнографическом материале – это не подготовка профессиональных вокалистов или профессиональных актеров, а воссоздание, посредством музыкальных, вокальных и театральных приемов того ощущения единения и звуков, и голосов, и внутренних переживаний, которые дают возможность прикоснуться к истокам народного творчества, архетипу культуры, почувствовать ту опору, на которой стоит вековая история русского народа.

И тогда фольклор становится живой, животворящей силой, дающей понимание корня, из которого выросло народное творчество. Каждый, кому хоть раз удалось с этим соприкоснуться и это пережить, оказывается в другом жизненном пространстве. С ним

¹1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» / Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493

происходит тот самый процесс самоидентификации личности, который так необходим для полноценного существования и человека вообще, и государства в целом.

Погружение в мир театра, в том числе театра вокального, в детском возрасте создаёт в сознании человека определённые идеалы, которые впоследствии несут положительную энергетику, так как закладываются естественным образом. Воспитательный механизм искусства более тонок и не всегда уловим, но всегда готов к восприятию детским духовным миром, ведь воспитывает детей и игра, и сама жизнь, её условия, формы, нравственная атмосфера, созданные магическим «если бы». Л.С.Выготский утверждал, что «наряду со словесным творчеством драматизация... представляет самый...распространенный вид детского творчества». Ученый-психолог объяснял близость театрализации ребенку двумя основными моментами: «во-первых, драма, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действительно и непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием...». Другой причиной близости драматической формы для ребенка является связь всякой драматизации с игрой. Драма ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно связано с игрой, с этим корнем всякого детского творчества, и поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы самых различных видов творчества».

Для того, чтобы современного ребенка вовлечь в творческий процесс, дать возможность не просто спеть по нотам, а СЫГРАТЬ, пережить песню – ведь любая народная песня - это не только музыка и поэтика слова, это еще и рассказ, история – используются театральные приемы погружения исполнителя в образ. Тогда он уже становится не просто вокалистом, а происходит перевоплощение, вхождение в тот самый архетип русского народа, который дает возможность показать все глубину и многогранность народного песенного материала.

Педагогическая целесообразность.

Вокальный театр «Геремок» - это уникальная творческая среда, реализующая модель общины или традиционного пространства (деревни), в которой с помощью пения, музыки, театральных приемов, воссоздаются ощущения и переживания своей корневой культуры. И в таком театре всем есть место. Как и в деревне, на праздниках, всегда есть запевалы-игрецы, всегда есть музыканты – им особый почет, и всегда есть люди, которые создают общее звучание, такую эмоционально-звуковую волну, которая и дает это ощущение глубины и мощи.

Идея создания программы заключается в предоставлении ребенку опыта творческой деятельности в жанре, рождающемся на стыке фольклора, этнографии, русского поэтического творчества, импровизации, театрального искусства, пения и интонированной речи.

Результатом творческой деятельности является вокальный спектакль-переживание, на основе синтеза пения, драматизации, игры, который может иметь огромное эмоциональное воздействие на исполнителей и зрителей.

В основе такого вокального спектакля лежит игровой сюжет, основанный на мотивах поэтических сюжетов русских писателей-сказочников (Борис Викторович Шергин², Степан Григорьевич Писахов³ «северный волшебник слова»), творческое наследие которых – это по крупицам собранный клад народных сказаний, песен, стихов и былей, а музыкальный материал строится на основе музыкального наследия русского северо-запада и содержит фольклорные и авторские песни, песни в аранжировке, а так же музыкальные

² Борис Викторович Шергин - русский писатель, сказочник, фольклорист, художник. В книгах Шергина, созданных на основе собранного и поэтически переработанного им фольклора, ярко отразилась история, культура, народный язык и красота Русского Севера.

³ Степан Григорьевич Писахов (13 (25) октября 1879, Архангельск — 3 мая 1960, там же) — русский писатель, этнограф, сказочник и художник, преподаватель живописи. Известен главным образом историями из жизни поморов.

фрагменты, в которых голос имитирует звучание музыкальных инструментов. Богатство звуковой палитры создается на основе различных приемов работы с песней - импровизации, стилизации, обработки, аранжировки, пения а capella .

Форма театра, в данном случае вокального театра, позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и воспитанием детей: формирование эстетического вкуса, нравственное воспитание, развитие коммуникативных качеств личности (обучение вербальным и невербальным видам общения), воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога), создание положительного эмоционального настроения, снятие напряженности, решение конфликтных ситуаций через игру.

Обучение по программе обеспечивает разностороннее развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, дает углубленные знания об этнографии и театре, воспитывает чувство сопричастности к высокому духовному искусству, чувство коллективизма, включает осознанность, выравнивает эмоциональную сферу ребенка, развивает музыкальный слух, музыкальное мышление и память.

Особенности организации образовательного процесса.

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокальный театр «Теремок» является программой с углубленным изучением народного вокала, актерского мастерства, фольклорного наследия и музыкально-песенной традиции русского народа, а также знакомством с творчеством писателей русского севера Бориса Викторовича Шергина и Степана Григорьевича Писахова. В процессе постановки вокального спектакля учащиеся учатся нотировать разучиваемый материал и петь по нотам. Расширяется их музыкальный кругозор, повышается чувствительность к искусству и народной традиции.

Программа имеет модульную структуру и объединяет в себе 3 модуля «Фольклорный вокальный ансамбль», «Актерское мастерство», «Развитие музыкального слуха и основы музыкальной грамоты».

На занятиях модуля «Фольклорный вокальный ансамбль» учащиеся погружаются в мир русской песни, изучают приёмы и способы работы голосом, обучаются пению ансамблем, изучают колоритные особенности звукоизвлечения и его обусловленность тем или иным регионом, исторические особенности существования той или иной традиции, занимаются расшифровкой. Изучают особые индивидуальные приемы различных исполнителей, осваивают навыки вокальной и ритмической импровизации.

Овладение основами актерского мастерства в рамках музыкального фольклорного театра – составная часть единого и многостороннего процесса нравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколения. Содержание модуля «Актерское мастерство» направлено на овладение практическими навыками по сценической речи, сценическому движению и пластике, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. На занятиях учащиеся знакомятся с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия, изучают этнографические тексты и произведения писателей русского Севера.

Занятия модуля "Развитие музыкального слуха и основы музыкальной грамоты" направлены на развитие вокально-интонационных, метро-ритмических навыков, музыкального мышления и памяти (в том числе на основе традиционной культуры русского северо-запада), получение необходимых знаний для анализа, расшифровки, записи и пения музыкального материала, расширение музыкально-слуховых представлений и кругозора.

Отличительные особенности программы.

Результатом творческой деятельности является вокальный спектакль-переживание, на основе синтеза пения, драматизации, игры на сюжеты произведений Б.В.Шергина и С.Г.Писахова. Для этого необходим комплексный подход к обучению, поэтому занятия проходят по вокальному ансамблю, актерскому мастерству и сольфеджио. Пение и театр - жанр синкретический, особенно если учесть, что в базе лежит изучение этнографического материала. Именно поэтому, программа имеет ряд отличительных особенностей.

Учащиеся:

- изучают фольклор, занимаются расшифровкой, обучаются ансамблевому пению и реализуют себя как вокалисты через театральные приемы;
- занимаются вокальной и ритмической импровизацией, изучают стилистические приемы пения и воплощают свои навыки в театральном действе;
- изучают нотную грамоту, совершенствуют свой интонационный и гармонический слух ;
- расширяют свой музыкальный кругозор в этнографии, музыкальной и театральной культуре, что позволяет быть на сцене осознанными и наполненными исполнителями.

Уровень освоения программы: углубленный.

Адресат программы

На обучение по программе принимаются дети, имеющие устойчивый интерес к русскому фольклору, театральной деятельности и исполнению в жанре народного песенного искусства, проявляющие исполнительские вокальные способности, а также учащиеся, прошедшие обучение по «Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе фольклорного ансамбля «Теремок» (старший состав).

Возраст учащихся: 11- 14 лет.

Объем и срок реализации программы: 216 часов, 1 год обучения.

Цель программы: развитие творческих способностей и реализация творческого потенциала учащихся на основе вовлечения в вокально-драматическое действия.

Задачи

Обучающие:

- обучение ансамблевому пению, движению, пляске в пении
- обучение основам вокальной и ритмической импровизации, базовым навыкам обработки и аранжировки песен
- обучение навыкам расшифровки, изучение музыкальных этнографических записей различных певческих традиций
- обучение основам актерского мастерства, сценического движения и сценической речи, знакомство с базовым актерским инструментарием при работе над образом
- формирование комплекса знаний, умений, навыков в области музыкальной грамоты и музыкального искусства для творческой самореализации личности ребенка

Развивающие:

- расширение музыкально-эстетического кругозора, формирование общей музыкальной культуры
- развитие эмоционально-выразительной сферы ребенка
- развитие индивидуальных творческих способностей
- развитие музыкального слуха: вокально-интонационные навыки, чувство метроритма, слуховой анализ, пение с листа, несложное двухголосие
- развитие музыкального мышления и музыкальной памяти

Воспитательные:

- воспитание устойчивого интереса к музыкальному искусству
- воспитание слушательской и исполнительской культуры
- воспитание музыкального мышления и творческих навыков
- воспитание ответственного отношения к выполнению заданий, к общему делу и своему вкладу в него

Условия реализации программы

Условия приема

Набор на обучение детей на Программу производится на основе индивидуального прослушивания в соответствии с Правилами конкурсного набора в Вокальный театр «Теремок» (утверждены Малым педагогическим советом театрально-художественного отдела ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»). На прослушивании определяются музыкальные и артистические способности.

На прослушивании выявляется состояние голосового аппарата, наличие певческого голоса, чистота интонирования, музыкальный слух и память, чувство ритма, дикция, артистичность, выразительность исполнения, интеллектуальная и эмоциональная вовлеченность.

Ребенку предлагается:

1. Спеть песню (любую, но предпочтительно фольклорную / народную);
2. Повторить за педагогом мелодические и ритмические фразы;
3. Прослушать мелодический интервал и повторить его голосом;
4. Рассказать басню или стихотворение;
5. По желанию - исполнить танец, импровизацию, этюд.

Учащиеся, прошедшие обучение по программе «Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа фольклорного ансамбля «Теремок» (старший состав) принимаются без прохождения конкурсного набора.

При наличии свободных мест на протяжении всего курса обучения в коллектив могут быть приняты новые учащиеся по результатам прослушивания, если они соответствуют критериям отбора: наличие музыкальных способностей и мотивации, физическое здоровье, а так же, если ребенок уже имеет соответствующие знания и певческий опыт в данном направлении (опыт занятий в подобных коллективах).

Материально-техническое оснащение:

- учебное помещение, оборудованное настенным зеркалом в полный рост
- доска с нотным станом
- магнитно-маркерная доска
- стулья – по числу учащихся
- пианино/рояль (синтезатор)
- мультимедийная аппаратура
- магнитофон, музыкальный центр
- музыкальные инструменты: балалайка, гусли, трещотки, ложки, бубны, колотушки, свистульки, кугиклы
- метроном
- камертон
- медиатор для струнных инструментов

- тетради для нот
- карандаши, стирательные резинки
- гимнастические коврики – по числу учащихся
- теннисные мячи
- скакалки
- костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклям
- инвентарь для спектакля и праздников: чучело Масленицы, Рождественская звезда, ролевые куклы для представлений и т.д.
- материалы и инструменты для изготовления реквизита.

В рамках программы используются разнообразные **формы проведения занятий**: творческая мастерская, фольклорный праздник, фольклорный баттл, театрализованный концерт, вечёрки, актерский тренинг, театрализованная игра, творческий показ, творческий отчет, показ спектакля, занятие-постановка, занятие-творчество, концерт, конкурс, занятие-игра.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

- фронтальная: беседы о музыке, театре, рассказ о народных традициях, объяснение теоретического материала, просмотр и разучивание фольклорного материала, обучение расшифровке фольклорного материала, вокально-интонационные и ритмические упражнения, слушание музыки, диктанты, чтение литературного материала, изготовление необходимого реквизита.
- групповая: выполнение творческих заданий, разучивание репертуара, пение по голосам, работа по группам, работа с карточками, в рабочей тетради; разучивание элементов обряда, обучение пляске, обучение игре на инструментах (гусли, балалайка, духовые).
- коллективная: игра, репетиция, реконструкция обряда, фольклорный праздник, театрализованный концерт, баттл, спектакль, выступление на концертах и конкурсах.

Планируемые результаты реализации Программы

Предметные результаты:

- владеет основами способами создания ансамблевого звучания, знает основные движения пляски
- владеет основами вокальной и ритмической импровизации, базовыми навыками обработки и аранжировки песен
- владеет базовыми навыками расшифровки, различает музыкальный этнографический материал разных регионов
- владеет основами сценического движения и сценической речи, грамотно использует базовый актерский инструментарий при воплощении музыкальных образов, владеет навыками соединения вокального и актерского мастерства, навыками сценических выступлений
- владеет комплексом знаний, умений, навыков в области музыкальной грамоты и музыкального искусства

Личностные результаты:

- проявляет умение слушать и слышать, различать фольклорный материал в потоке звуковой информации
- сформирована общая музыкальная культура, расширен музыкально-эстетический кругозор
- активно проявляется эмоционально-выразительная сфера

- проявляет творческий подход к решению поставленных задач
- имеют развитые музыкальные способности, музыкальное мышление и память

Метапредметные результаты:

- интересуется музыкальным искусством в целом и смежными видами искусства
- изучает творчество различных исполнителей
- проявляет творческие навыки, не боится высказывать свою позицию
- владеет навыками продуктивного общения и сотрудничества, работы в коллективе, позитивными способами взаимодействия с окружающими

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Разделы и темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
Модуль «Фольклорный вокальный ансамбль»					
	Всего:	108	17	91	
1.	Вводное занятие	1	0,5	0,5	Диагностическая игра, выполнение упражнений
2.	Беседы о музыке	4	1,5	2,5	Опрос, беседа, эссе, показ
3.	Распевка	20	3	18	Выполнение вокальных упражнений, опрос-беседа, диагностическая игра
4.	Ритмический тренинг	7	1	6	Выполнение вокальных и ритмических заданий
5.	Импровизация	15	2	13	Диагностическая игра, выполнение заданий
6.	Расшифровка песенного материала	9	3	6	Опрос, беседа, выполнение самостоятельных заданий, запись текстов и нотирование материала
7.	Народная пляска и сценическое движение в пении	8	2	6	Конкурс, показ, опрос, выполнение заданий
8.	Постановка вокального спектакля	40	4	36	Беседа, эссе, рисунок, сдача песенного материала, выполнение заданий
9.	Итоговое занятие	3	-	3	Открытое занятие, показ спектакля
Модуль «Актерское мастерство»					
	Всего:	72	13	58	
10.	Вводное занятие	2	1	1	Диагностическая игра. Выполнение упражнений
11.	История театрального искусства	6	2	4	Опрос, беседа, выполнение самостоятельной работы - доклад-презентация
12.	Актерский тренинг	20	3	17	Выполнение упражнений, заданий, домашних заданий
13.	Работа над образом	20	4	16	Групповые и индивидуальные упражнения, этюды, зарисовки
14.	Постановка вокального спектакля.	21	2	19	Беседа Групповые и индивидуальные репетиции. Прогон спектакля
15.	Итоговое занятие	3	1	2	Показ спектакля. Обсуждение итогов.
Модуль «Развитие слуха и основы музыкальной грамоты»					
	Всего:	36	10	26	
16.	Вводное занятие	1		1	Опрос

17.	Работа с песенным фольклором русского северо-запада	7	2	5	Опрос, слуховой анализ, анализ нотных примеров
18.	Мажорные и минорные тональности до трех знаков при ключе	3	1	2	Опрос, игра и пение звукоряда тональности, отдельных ступеней, мелодических оборотов, анализ нотных примеров
19.	Ритм. Размер. Группировка длительностей в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.	4	1	3	Опрос, ритмические упражнения, цепочки, анализ нотных примеров, ритмический диктант
20.	Интервалы от звука и в тональности. Интервалика и голосоведение в двухголосных обработках народных песен.	5	1	4	Опрос, определение интервальных цепочек на слух, анализ нотных примеров
21.	Мажорные и минорные тональности до четырех знаков при ключе.	4	1	3	Опрос, игра и пение звукоряда тональности, отдельных ступеней, мелодических оборотов, анализ нотных примеров
22.	Ритмические группы: пунктирный ритм, синкопа, триоль в размерах 2/4, 3/4, 4/4.	4	2	2	Опрос, ритмическая группировка, ритмические упражнения, ритмический диктант, анализ нотных примеров
23.	Аккорды. Трезвучия главных ступеней (T, S, D) и их обращения.	4	1	3	Опрос, определение на слух, аккордовые последовательности, анализ нотных примеров
24.	Понятие «Ладовая переменность». Смена лада и тональности в мелодии	2	0,5	1,5	Опрос, анализ музыкальных примеров, выполнение практических упражнений
25.	Итоговые занятия	2		2	Опрос, контрольная работа
	ИТОГО:	216	42	174	