

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

Направление подготовки *44.03.05 « Педагогическое образование»*
(с двумя профилями подготовки)

Направленность *«Музыка, дополнительное образование
в сфере театрального искусства»*

Квалификация выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины *«Методика организации музыкально-театральной деятельности в образовательных учреждениях»* разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки:

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125; зарегистрировано в Минюсте России 15 марта 2018 г. N 50358

Разработал: Луданова Т.В., доцент кафедры музыки, к.п.н., доцент

Рецензент: Ахлестина А.Ю., зав. кафедрой музыки, к.п.н., доцент

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 9 от 23.05.2019 г.

зав. кафедрой музыки, к.пед.н., доцент Ахлестина А.Ю.

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 9 от 23.05.2019 г.

зав. кафедрой музыки, к.пед.н., доцент Ахлестина А.Ю.

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания кафедры № 7 от 23.06.2020 г.

Заведующий кафедрой музыки Ахлестина А. Ю., к.п.н., доцент

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой музыки:

Ахлестина А. Ю., к.п.н., доцент

Протокол заседания кафедры №_8_ от 09.06.2021 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование способности осуществлять музыкально-театральную деятельность на основе специальных научных знаний; методическая и практическая подготовка будущих педагогов-музыкантов к музыкально-сценической и музыкально-постановочной деятельности в школьном музыкальном театре.

Задачи дисциплины:

1. Сформировать представления о процессе организации детского театрального коллектива, специфике музыкально-сценической деятельности в образовательных учреждениях.
2. Развивать у студентов умения осуществлять работу с детьми по художественно-образному овладению фактурой ставящегося музыкального спектакля.
3. Содействовать усвоению студентами методики ведения репетиционных занятий и работы с музыкально-театральным репертуаром.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) знать:

- структуру организации детского музыкального театра в школе по трем направлениям: музыкальному, театральному и пластическому;
- психолого-педагогические аспекты работы с детьми разных возрастных групп;
- методы ведения музыкально-постановочных репетиций с детьми разных возрастных групп;
- особенности функционирования голоса в пении, речи и пластике.

2) уметь:

- самостоятельно формировать музыкально-исполнительский замысел детского музыкального спектакля и воплощать его в процессе репетиционной работы с детьми, учитывая особенности формы произведения, его стиля и жанра, расстановки смысловых кульминаций;
- анализировать партитуру детского музыкального спектакля с учетом развития сценического действия;
- демонстрировать навыки актерского исполнительства - владение эмоциями и чувствами, правильное распределение внимания, сценическая импровизация, актерская пластика;
- самостоятельно исполнять целиком разучиваемое произведение (голосом и на инструменте);
- творчески решать художественно-педагогические задачи в процессе постановки детского музыкального спектакля.

3) владеть:

- навыками работы над песней, арией, вокальным ансамблем, речитативом, хоровой сценой;
- навыками подбора музыкального оформления к театральным постановкам;
- навыками озвучивания текста в различных литературных жанрах с учетом постановки дыхания.

4) освоить компетенции:

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Код и содержание индикаторов компетенции:

ОПК-8.1. Демонстрирует владение системой специальных научных знаний в предметной области

ИД-1опк-8.1 – знает:

– структуру организации детского музыкального театра в школе по трем направлениям: музыкальному, театральному и пластическому;

– особенности функционирования голоса в пении, речи и пластике.

ИД-2опк-8.1 – умеет:

– самостоятельно формировать музыкально-исполнительский замысел детского музыкального спектакля и воплощать его в процессе репетиционной работы с детьми, учитывая особенности формы произведения, его стиля и жанра, расстановки смысловых кульминаций;

– анализировать партитуру детского музыкального спектакля с учетом развития сценического действия;

– демонстрировать навыки актерского исполнительства - владение эмоциями и чувствами, правильное распределение внимания, сценическая импровизация, актерская пластика;

ИД-3опк-8.1 – имеет практический опыт:

– работы над песней, арией, вокальным ансамблем, речитативом, хоровой сценой;

– озвучивания текста в различных литературных жанрах с учетом постановки дыхания.

ОПК-8.2. Применяет специальные предметные знания в педагогической деятельности по направленности программы

ИД-1опк-8.2 – знает:

– психолого-педагогические аспекты работы с детьми разных возрастных групп;

– методы ведения музыкально-постановочных репетиций с детьми разных возрастных групп;

ИД-2опк-8.2 – умеет:

– самостоятельно исполнять целиком разучиваемое произведение (голосом и на инструменте);

– творчески решать художественно-педагогические задачи в процессе постановки детского музыкального спектакля.

ИД-3опк-8.2 – имеет практический опыт подбора музыкального оформления к театральным постановкам.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.Б.31 «Методика организации музыкально-театральной деятельности в образовательных учреждениях» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана. Модуль «Исследовательские технологии в сфере образования». Изучается в 7 семестре обучения (очная форма).

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «История», «Философия», «Основы проектной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Культурология и межкультурное взаимодействие», «Психология личности и группы», «Деловые коммуникации», «Системный подход и критическое мышление», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационно-коммуникационные технологии», «История педагогики и образования», «Общая педагогика», «Инклюзивная педагогика», «Правовые и этические основы педагогической деятельности», «Общая психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная психология», «Психолого-педагогические технологии в системе образования», «Дидактика», «Методика воспитательной работы», «Организация исследовательской деятельности в системе образования», «Культурно-просветительское проектирование», «Основы музыкально-теоретических знаний», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных произведений», «История зарубежной музыки», «История русской классической музыки», «Хороведение», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Методика вокально-хоровой работы», «Музыкально-исполнительская культура педагога-музыканта», «Теория и методика музыкального образования», «Нормативно-правовая база деятельности современной системы

дополнительного образования детей», «Практическая гармония и полифония», «Основной музыкальный инструмент», «Дополнительный музыкальный инструмент», «Хоровое дирижирование», «Сольное пение», «Хоровое сольфеджио», «Музыкально-слуховой практикум»; учебной практики (ознакомительная практика, технологическая (проектно-технологическая, музыкально-исполнительская) практика).

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: «История музыкально-театрального искусства», «Эстетика современного музыкального искусства», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Основы музыкально-театральной режиссуры», «Организация и содержание дополнительного образования в деятельности различных типов образовательных организаций», «Проектирование дополнительных образовательных программ», «Практикум по организации индивидуальной и совместной деятельности детей в организациях дополнительного образования», «Вокальный ансамбль», «Основной музыкальный инструмент», «Хоровое дирижирование», «Сольное пение», «Актерское мастерство»; производственной практики (педагогическая практика), сдаче государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3
Общая трудоемкость в часах	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	42
Лекции	14
Практические занятия	28
Лабораторные занятия	-
Контрольные работы	-
Самостоятельная работа в часах/контроль	66
Форма промежуточной аттестации	Зачет в 7 семестре Курсовая работа в 7 семестре

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	14
Практические занятия	28
Лабораторные занятий	-
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	3
Курсовые проекты	-
Всего	45,25

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/ час	Аудиторные занятия			Сам. работа
			Лекции	Практ.	Лабор.	
<i>4 курс, 7 семестр</i>						
1	Методика музыкально-театральной работы со школьниками	54	7	14	-	33
1.1.	Общие положения организации и формирования детского музыкального театра в школе.	8	1	2	-	5
1.2.	Методика музыкально-театральной работы с детьми младшего школьного возраста	12	2	3	-	7
1.3	Выбор музыкально-сценического материала для детского музыкального спектакля	11	1	3	-	7
1.4	Организация музыкальносценической деятельности детей младшего школьного возраста	12	2	3	-	7
1.5	Методы ведения музыкально-постановочных репетиций с детьми младшего возраста.	11	1	3	-	7
2	Развитие музыкально-актерских качеств школьников младшего, среднего и старшего возраста	54	7	14	-	33
2.1.	Вокально-хоровые занятия в детском музыкальном театре (средний и старший школьный возраст)	8	1	2	-	5
2.2.	Развитие сценического внимания, воображения и фантазии детей младшего и среднего возраста. Развитие сценического внимания. Развитие сценического воображения	12	2	3	-	7
2.3	Развитие эмоциональной памяти детей. Сценическое общение. Искусство воплощения: от себя к образу. Темпоритм	11	1	3	-	7

2.4	Педагогическая модель проявления творческой активности младших школьников в музыкально-сценической деятельности	12	2	3	-	7
2.5	Развитие и моделирование образа	11	1	3	-	7
	Зачет	-	-	-	-	-
	Курсовая работа	-	-	-	-	-
Всего за 7 семестр:		108/3	14	28		66
Итого:		108/3	14	28		66

5.2. Содержание

1. Методика музыкально-театральной работы со школьниками

1.1. Общие положения организации и формирования детского музыкального театра в школе

Детский музыкальный театр как средство художественно-эстетического воспитания школьников, развивающее их творческий потенциал. Разнообразие жанров спектаклей и синтез искусств детского музыкального театра. Детский музыкальный театр как синтетический вид музыкально-театральной исполнительской деятельности. Участники театра должны быть певцами-актерами, каждый исполнитель должен уметь танцевать, переживать и пластически выражать музыкальное действие. Эти условия предполагают развитие музыкально-театральных (творческих) способностей, эстетического сознания и механизмов творческой деятельности.

1.2. Методика музыкально-театральной работы с детьми младшего школьного возраста

Развитие творческого потенциала детей, решение образовательных, воспитательных, развивающих задачи в процессе музыкально-постановочной и учебной деятельности в школьном музыкальном театре. Предпосылки успешности занятий детей ДМТ; гуманистическая направленность педагогического, сотворчества детей и педагогов.

1.3. Выбор музыкально-сценического материала для детского музыкального спектакля

Замысел музыкального спектакля как цель постановки и отбора максимально целесообразных средств художественного воплощения. Пополнение замысла сведениями истории создания избранного произведения, всего, что близко сюжету музыкального произведения, его музыкально-драматической основе. Отражение в идее спектакля актуальной общественно-социальной, творчески осмысленной жизненной проблемы современности.

1.4. Организация музыкально-сценической деятельности детей младшего школьного возраста

Значение музыкального творчества в музыкальном развитии детей. Детское музыкальное творчество – один из ведущих методов музыкального обучения. Музыкальное творчество – продукт взаимодействия образно-художественного и конструктивного мышления. Характерные черты детского музыкального творчества (Л. С. Выготский, К. Орф, Б. Л. Яворский, Н. А. Ветлугина). Музыкально-творческое мышление детей, как основа их музыкально-сценического творчества.

1.5. Методы ведения музыкально-постановочных репетиций с детьми младшего возраста

Создание ребенком собственной интерпретации – результат специально организованного педагогом эстетического воздействия, активизирующего элементы эстетического сознания: сенсорно-гармоническую сферу, эмоционально-окрашенное мышление и воображение, интуицию, направленные на решение поставленной задачи. Игровой принцип освоения партитуры роли и сценического действия (игра-драматизация – этюд по фрагментам оперы – перевод в сценические действия). Метод направленных ассоциаций, способствующий возникновению чувственно-зрительных представлений при опоре на образный смысл слова и представляемого действия, выразительный смысл музыкальной интонации в процессе пения (Г.Г. Нейгауз, Ф.И. Шаляпин). Смыслообразующий метод как главный принцип музыкально-постановочных репетиций (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, Б.А. Покровский, А.М. Пазовский, А.А. Мелик-Пашаев, К.С. Станиславский). Формирование «опорного» образа (зрительные, двигательные, звуковые представления, психологические состояния), необходимого для сценической импровизации действия. Умение удерживать внимание на «опорном» образе в процессе пения и сценического действия.

2. Развитие музыкально - актерских качеств школьников младшего, среднего и старшего возраста

2.1. Вокально-хоровые занятия в детском музыкальном театре (средний и старший школьный возраст)

Теоретическая и практическая подготовка участников детского музыкального театра: образно-смысловая выразительность пения; сценическая функция вокальной интонации; ключевая интонация; интонационная сфера роли; интонационное зерно роли; интонация как результат осознания действенных задач; вхождение в нужное физическое и психологическое состояние; самочувствие роли; переживание образа сценического персонажа.

2.2. Развитие сценического внимания, воображения и фантазии детей младшего и среднего возраста. Развитие сценического внимания. Развитие сценического воображения

Определение понятий внимания, воображения, фантазии в психологии. Внимание как качественная характеристика восприятия, памяти, мышления. Роль внимания в познавательном процессе, деятельности музыканта, актера.

2.3. Развитие эмоциональной памяти детей. Сценическое общение. Искусство воплощения: от себя к образу. Темпо-ритм

Эмоциональная память как вид памяти. Эмоциональная память как вид музыкальной памяти. Взаимосвязь эмоциональной памяти с двигательной, зрительной, слуховой и логической памятью. Моделирование образа на основе заданной эмоции. Сценическое общение. Моделирование образа в процессе сценического общения. Моделирование образа на основе заданной эмоции. Развитие навыка импровизации. Необходимость развития эмоциональной реакции на воображаемые картины и действия в процессе сценического общения. Идентификация с образом-персонажем. Расчет физических действий в гармоническом соответствии с музыкой и ее развитием. Определение понятия «темпо-ритм». Представления о темпо- ритме спектакля. Планирование и организация темпо- ритмового рисунка музыкально-сценического действия. Шкала темпо-ритмов (по С. Гиппиус).

2.4. Педагогическая модель проявления творческой активности младших школьников в музыкально-сценической деятельности

Педагогическая модель музыкально-сценической деятельности младших школьников может поэтапно складываться из трех ступеней, приводящих к проявлению интегрального качества личности - творческой активности (Моисеева И.А.).

Первая ступень – изучение доступных элементов условности в музыкально-сценической деятельности: элементарный разбор музыки, разучивание вокальных партий, приобретение умения перевода содержания музыкального языка на мимику, жестикуляцию, пластику поведения (воссоздающий уровень).

Вторая ступень – прочное освоение авторского музыкально-сценического рисунка действующих лиц. На этой основе дети ищут способы интерпретации, исходя из жизненного и эстетического багажа.

Третья ступень – найдя оригинальную новую интерпретацию, соответствующую замыслу композитора и отражающую детское видение, школьники демонстрируют полноценную творческую деятельность. Возникновение интегрального качества личности - творческой активности, творческой деятельности (творческий уровень).

2.5. Развитие и моделирование образа

Моделирование образа на основе заданной эмоции, формирование представления о сценическом общении как взаимодействии с партнером в процессе борьбы, формирование представлений о перевоплощении через пластические характеристики растительного мира и природных стихий, моделирование образа через подражание, звучание, на основе темпоритма.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации Рекомендуемая литература	Форма контроля
1	Методика музыкально-театральной работы со школьниками		33		
1.1	Общие положения организации и формирования детского музыкального театра в школе	Подготовка к письменному опросу по теме 1.	5	См. раздел 6.4. [1]	Письменный опрос
1.2	Методика музыкально-театральной работы с детьми младшего школьного возраста	Подготовка упражнений на развитие выразительности речи (этюды, сценки, фрагменты сказок, игровые ситуации)	7	См. раздел 6.4. [2,3]	Проверка практических упражнений
1.3	Выбор музыкально-сценического материала для детского музыкального спектакля	Подготовка к опросу по теме 3. Просмотр видео материалов с музыкально сценическим материалом	7	См. раздел 6.4. [8]	Устный опрос
1.4	Организация музыкально-сценической деятельности детей младшего школьного возраста	Написание реферативной работы и подготовка презентации на тему «Характерные черты детского музыкального творчества в трудах ... (Л.С. Выготского, К. Орфа, Б. Яворского, Н. Ветлугиной и т. д.). Подготовка упражнения на развитие фантазии, творческого воображения	7	См. раздел 6.4. [1]	Проверка реферативной работы и презентации, проверка практических упражнений
1.5	Методы ведения музыкально-постановочных репетиций с детьми младшего возраста.	Подбор упражнений и игровых ситуаций, направленных на развитие средств музыкально-театральной выразительности	7	См. раздел 6.4. [1-5]	Проверка практических упражнений
2	Развитие музыкально-актерских качеств школьников младшего, среднего и старшего возраста		33		
2.1.	Вокально-хоровые занятия в детском музыкальном театре (средний и старший школьный возраст)	Подбор вокально-хоровых упражнений, направленных на развитие вокально-хоровых навыков детей в детском музыкальном театре	5	См. раздел 6.4. [3]	Проверка практических упражнений
2.2	Развитие сценического внимания, воображения и	Подготовка к опросу по теме 2.	7	См. раздел 6.4. [1]	Устный опрос

	фантазии детей младшего и среднего возраста. Развитие сценического внимания. Развитие сценического воображения				
2.3	Развитие эмоциональной памяти детей. Сценическое общение. Искусство воплощения: от себя к образу. Темпо-ритм	Подготовка к опросу по теме 3. Подготовка презентации к упражнениям, направленных на развитие эмоциональной памяти	7	См. раздел 6.4. [9-12]	Устный опрос, проверка презентации
2.4	Педагогическая модель проявления творческой активности младших школьников в музыкально-сценической деятельности	Подготовка к опросу по теме 4.	7	См. раздел 6.4. [7]	Устный опрос
2.5	Развитие и моделирование образа	Подготовка игровых ситуаций, направленных на развитие и моделирование образа, постановка фрагментов музыкальных спектаклей, показ	7	См. раздел 6.4. [8]	Показ фрагментов музыкальных спектаклей
	Подготовка к сдаче зачета	Повторение основных понятий по разделам 1-2, конспекты		Изучение пройденных тем [1-20]	Устный ответ
	Подготовка курсовой работы	Выполнение курсовой работы по избранной теме		Тематика курсовых работ [1-20]	Защита курсовой работы
Итого за 7 семестр:			66		
Итого			66		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Задание 1 (тема 1.1. Общие положения организации и формирования детского музыкального театра в школе)

Форма проведения: практическое занятие с использованием группового анализа ситуаций.

Содержание: Музыкально-постановочная деятельность и учебно-подготовительная работа детского музыкального театра, по трем направлениям:

- а) музыкальном;
- б) театральном;
- в) танцевально-пластическом.

Разработка примерной схемы учебных занятий и постановочной деятельности детского музыкального театра. Разработка примерного репертуара детского музыкального театра.

Задание 2 (тема 1.2. Методика музыкально-театральной работы с детьми младшего школьного возраста)

Форма проведения: практическое занятие в форме практикума.

Содержание: Основные дидактические принципы организации занятий музыкальным театром.

Приемы работы над выразительностью речи: а) этюды на изменение тембра и интонации голоса, б) разыгрывание сценок, в) коллективное рассказывание сказки, г) произнесение скороговорок. этюды: а) иллюстрирование фрагмента сказки, в) воображаемая ситуация с

применением аудиозаписи природных эффектов (грома, грозы, звона разбитого стекла), в) игровая ситуация воплощения в разные предметы.

Задание 3 (тема 1.3. Выбор музыкально-сценического материала для детского музыкального спектакля)

Форма проведения: практическое занятие с использованием группового анализа ситуаций.

Содержание: Определение критерии отбора музыкально-драматургического материала:

а) воспитательная направленность, педагогическая целесообразность, соответствие спектакля возрастным особенностям детского восприятия, эстетическим потребностям и интересам исполнителей;

б) сопричастность спектакля с личным или косвенным опытом школьника;

в) музыкальная пьеса интересна театру, значительна, увлекает и волнует;

г) члены театрального коллектива считают возможным показать постановкой данного спектакля нечто важное и нужное своим зрителям;

д) учет роли выразительных средств музыкального спектакля; е) выявление всех составляющих компонентов синтетического искусства.

Задание 4 (тема 1.4. Организация музыкально-сценической деятельности детей младшего школьного возраста)

Форма проведения: деловая игра - моделирование ситуаций учебной деятельности.

Содержание: Формирование музыкально-сценического замысла, исполнительской интерпретации. Учительские умения и способности «актерски» -выразительно исполнять и показывать музыку детской оперы. Упражнения на развитие фантазии, творческого воображения, комплекса чувственно-зрительных образов и представлений, реализующихся в условиях сцены в актерской игре, навыков импровизации

Задание 5 (тема 1.5. Методы ведения музыкально-постановочных репетиций с детьми младшего возраста)

Форма проведения: практическое занятие в форме практикума.

Содержание: Подбор упражнений, направленных на развитие средств музыкально-театральной выразительности адекватных сценическому образу, эмоциональной реакции на воображаемые картины. Идентификация с образом-персонажем. Расчет физических действий в гармоническом соответствии с музыкой и ее развитием. Понимание идейно-художественного смысла, гуманистической направленности музыкально-сценического произведения.

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-АКТЕРСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Задание 1 (тема 2.1. Вокально-хоровые занятия в детском музыкальном театре (средний и старший школьный возраст))

Форма проведения: практическое занятие в форме практикума.

Содержание: Освоение предлагаемых обстоятельств роли. Связь навыков пения со школой переживания, сценической выразительностью пения, предполагающей наличие развитого воображения, фантазии образного мышления. Интонация как результат осознания действенных задач, вхождение в нужное физическое и психологическое состояние, самочувствие роли, переживание образа сценического состояния персонажа. Освоение вокальной музыки готовящегося музыкального спектакля, работа над индивидуальным вокальным репертуаром. Создание вокально-сценического образа.

Задание 2 (тема 2.2. Развитие сценического внимания, воображения и фантазии детей младшего и среднего возраста. Развитие сценического внимания. Развитие сценического воображения)

Форма проведения: практическое занятие в форме практикума.

Содержание: Упражнения на развитие зрительного, слухового внимания, зрительного представления, воображения, фантазии.

Задание 3 (тема 2.3. Развитие эмоциональной памяти детей. Сценическое общение. Искусство воплощения: от себя к образу. Темпо-ритм)

Форма проведения: деловая игра – моделирование ситуаций учебной деятельности

Содержание: Упражнения на формирование первоначальных навыков сценического общения через физическое и словесное действие. Формирование представления о сценическом общении как взаимодействии с партнером в процессе борьбы, моделирование образа в процессе

общения, на примере сценических этюдов. Импровизация на заданную тему. Овладение навыком темпо-ритма в условиях работы над отдельными сценами.

Задание 4 (тема 2.4. Педагогическая модель проявления творческой активности младших школьников в музыкально-сценической деятельности)

Форма проведения: практическое занятие с использованием группового анализа ситуаций.

Содержание: Этапы организации деятельности детей включают в себя:

- 1) прочтение партитуры данной роли педагогом совместно с детьми;
- 2) разбор средств музыкальной выразительности;
- 3) игра по сюжету фрагмента;
- 4) перенесение формирующего художественного образа в другой материал (пение, танец);
- 5) создание своего, нового идеального образа, перевод воображаемого, внутреннего идеального видения в конкретные внешние черты персонажа и его действия;
- 6) перевоплощение исполнителя в героя сказки в сценическом действии и пении, создание самобытной оригинальной интерпретации.

Задание 5 (тема 2.5. Развитие и моделирование образа)

Форма проведения: практическое занятие в форме практикума

Содержание: Подготовка упражнений на развитие эмоциональной памяти и навыка импровизации (этюды-импровизации типа: «Дирижёр оркестра театра», «Бегун», «Стрижка» и т. д.), сценического общения.

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Отсутствуют лабораторные занятия

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями КГУ:

1. Правила оформления текстовых документов: руководящий документ по оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И. А. Делекторская, А. А. Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 47 с.
2. *Луданова, Т. В.* Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых работ по дисциплине «История музыкального образования» [Электронный ресурс]: направление подготовки - 44.03.01 «Педагогическое образование»: направленность (профиль) - «Музыка»: квалификация выпускника «Бакалавр» / Т. В. Луданова. - Электрон. текст. данные. - Кострома: КГУ, 2017. - 17 с. - Загл. с экрана. - Б. ц.

Выполнение и оформление курсовых работы по дисциплине «Методика организации музыкально-театральной деятельности в образовательных учреждениях» – один из важных видов исследовательской деятельности в системе высшего музыкально-педагогического образования. В творческом взаимодействии студента и преподавателя (научного руководителя) формируется личность будущего педагога-музыканта, развиваются такие умения как самостоятельная ориентация в научной педагогической, психологической, искусствоведческой, культурологической и публицистической литературе; умение решать актуальные музыкально-педагогические и методические проблемы, умение успешно применять на практике теоретические знания и эффективные методики из области музыкального образования.

Выполнение курсовой работы предусмотрено ФГОС и учебным планом, обязательно для каждого студента. В результате выполнения курсовой работы студент должен показать готовность к владению основными умениями вести исследовательскую деятельность. С этой целью будущим педагогам-музыкантам необходимо:

- научиться пользоваться библиографическими указателями по педагогике, психологии, музыкальной педагогике и т.д.;
- изучить определенный минимум литературы по теме и уметь зафиксировать нужную информацию;
- грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной литературе на основе ее анализа;
- собрать, проанализировать и обобщить передовой педагогический опыт в различных типах музыкальных образовательных учреждений (если это определено темой);
- при необходимости выполнить фрагмент опытно-экспериментальной работы, обработать полученный эмпирический материал, проанализировать, систематизировать, интерпретировать его и сделать выводы.

Выбор темы исследования

Темы курсовых работ, как правило, определяются и утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения студентов.

Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим требованиям:

- соответствовать задачам профессионально-педагогической подготовки учителей музыки;
- учитывать направления и проблематику современных научно-педагогических исследований в области музыкознания, музыкальной педагогики и психологии;
- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом;
- учитывать разнообразие интересов студентов в области музыкального образования;
- разрабатывать актуальные проблемы воспитания и обучения детей.

Курсовая работа имеет следующую *структуру*.

1. *Титульный лист.*

2. *Оглавление.*

3. *Введение.* Эта часть работы содержит обоснование актуальности темы исследования, основные характеристики курсовой работы (противоречие, проблема, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, методы, теоретико-методологическая и опытно-экспериментальная база, теоретическая и практическая значимость, научная новизна исследования). Указывается структура курсовой работы.

4. *Основная часть* (2-4 главы, состоящие из нескольких параграфов).

5. *Заключение.* В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; указываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы и дальнейшие перспективы исследования темы.

6. *Список использованных источников* составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В тексте курсовой работы указываются ссылки на используемые источники: [18, с. 156] или подстрочные сноски внизу страницы.

7. *Приложения.* Обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его порядкового номера; если приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. В приложениях помещаются анкеты (составленные самостоятельно), с помощью которых осуществляется сбор эмпирического материала, конспекты уроков музыки или воспитательных мероприятий, анкеты, сценарии праздников, ноты, фотографии и т. д.

Курсовую работу по «Методике организации музыкально-театральной деятельности в образовательных учреждениях» студент выполняет самостоятельно при консультации научного руководителя и отчитывается перед ним по мере выполнения ее отдельных частей или работы в целом. Защита курсовой работы проходит в присутствии студентов и преподавателей кафедры музыки. Научный руководитель предоставляет письменную рецензию на курсовую работу с оценкой работы студента.

6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ

1.1. Общие положения организации и формирования детского музыкального театра в школе

Подготовка к устному опросу по теме 1.1. Охарактеризовать музыкально-постановочную деятельность и учебно-подготовительную работу детского музыкального театра, по трем направлениям:

- а) музыкальном,
- б) театральном,
- в) танцевально-пластическом.

Составить примерную схему учебных занятий и постановочной деятельности детского музыкального театра и примерный репертуар театра.

1.2. Методика музыкально-театральной работы с детьми младшего школьного возраста.

Подготовка к устному опросу. Подготовка упражнений на развитие выразительности речи (этюды, сценки, фрагменты сказок, игровые ситуации).

1.3. Выбор музыкально-сценического материала для детского музыкального спектакля

Работа по подгруппам: просмотр аудио и видео материалов, выбор музыкально-сценического материала для детского музыкального спектакля. Определение замысла музыкального спектакля, идеи, кульминации, характеристика ролей. Пополнение замысла сведениями истории создания избранного произведения, всего, что близко сюжету музыкального произведения, его музыкально-драматической основе.

1.4. Организация музыкально-сценической деятельности детей младшего школьного возраста.

- 1) Дать характеристику понятия «Музыкальное творчество» опираясь на труды Л.С. Выготского, К. Орфа, Б. Л. Яворского, Н. А. Ветлугиной;
- 2) изучить материал источника, выделяя главное и второстепенное;
- 3) установить логическую связь между элементами темы;
- 4) подобрать и записать основные определения и понятия;
- 5) дать краткую характеристику объекту изучения;
- 6) сделать выводы, обозначить важность объекта изучения в образовательном или профессиональном плане.

1.5. Методы ведения музыкально-постановочных репетиций с детьми младшего возраста

Подготовка (или разработка) игр-драматизаций, этюдов по фрагментам музыкального спектакля, с использованием метода направленных ассоциаций (Г.Г. Нейгауз, Ф.И. Шаляпин). Дать характеристику принципам музыкально-постановочных репетиций, опираясь на работы Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, Б.А. Покровского, А.М. Пазовского, А.А. Мелик-Пашаева, К.С. Станиславского.

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-АКТЕРСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

2.1. Вокально-хоровые занятия в детском музыкальном театре (средний и старший школьный возраст)

Подготовка упражнений для вокальной организации детей в детском музыкальном театре. Дополнить сущность понятий:

- сценическая функция вокальной интонации;
- ключевая интонация;
- интонационная сфера роли;
- интонационное зерно роли;
- интонация как результат осознания действенных задач;
- самочувствие роли;
- переживание образа сценического персонажа.

2.2. Развитие сценического внимания, воображения и фантазии детей младшего и среднего

возраста. Развитие сценического внимания. Развитие сценического воображения

Определение понятий «внимание», «воображение», «фантазия» в психологии, определение понятий «сценическое внимание», «воображение и фантазии детей» в театральной педагогике. Развитие сценического внимания. Развитие сценического воображения. Внимание как качественная характеристика восприятия, памяти, мышления. Роль внимания в познавательном процессе, деятельности музыканта, актера.

2.3. Развитие эмоциональной памяти детей. Сценическое общение. Искусство воплощения: от себя к образу. Темпо-ритм

Определение понятий «эмоциональная память детей», «сценическое общение». Определение взаимосвязи эмоциональной памяти с двигательной, зрительной, слуховой и логической памятью. Подготовка музыкальных импровизаций с расчетом физических действий в гармоническом соответствии с музыкой и ее развитием. Планирование и организация темпо-ритмового рисунка музыкально-сценического действия, учитывая шкалу темпо-ритмов по С. Гиппиусу.

2.4. Педагогическая модель проявления творческой активности младших школьников в музыкально-сценической деятельности

Дать определение педагогической модели музыкально-сценической деятельности младших школьников (И. А. Моисеева).

Первая ступень – изучение доступных элементов условности в музыкально-сценической деятельности: элементарный разбор музыки, разучивание вокальных партий, приобретение умения перевода содержания музыкального языка на мимику, жестикуляцию, пластику поведения (воссоздающий уровень).

Вторая ступень – прочное освоение авторского музыкально-сценического рисунка действующих лиц. На этой основе дети ищут способы интерпретации, исходя из жизненного и эстетического багажа.

Третья ступень – найдя оригинальную новую интерпретацию, соответствующую замыслу композитора и отражающую детское видение, школьники демонстрируют полноценную творческую деятельность. Возникновение интегрального качества личности – творческой активности, творческой деятельности (творческий уровень).

2.5. Развитие и моделирование образа

Подготовка этюдов на моделирование образа на основе заданной эмоции, формирование представления о сценическом общении как взаимодействии с партнером в процессе борьбы, формирование представлений о перевоплощении через пластические характеристики растительного мира и природных стихий, моделирование образа через подражание, звучание, на основе темпоритма.

Примечание: На протяжении всего семестра в часы самостоятельной работы студенты так же готовят к постановке детский музыкальный спектакль или его фрагмент. Репетиционный процесс проходит планомерно, в соответствии с разработанным преподавателем графиком.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
	<i>а) основная:</i>	
1	Вербовская, Е.В. Социально-личностное развитие детей младшего школьного возраста: творческое объединение «Театр»: учебное пособие / Е.В. Вербовская, Л.В. Филиппова; Министерство образования и науки, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014. - 291 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427642 (20.07.2019).	ЭР

2	Долинин, В.Е. Актерская практика : учебное пособие / В.Е. Долинин ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра музыкального театра. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 25 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312197 (20.07.2019).	ЭР
3	Захаров, А.И. Работа над голосом с вокалистами на занятиях по сценической речи : учебное пособие / А.И. Захаров ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра музыкального театра. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2013. - 32 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312238 (20.07.2019).	ЭР
4	Мирошниченко, Л.В. Психология театрального коллектива : учебное пособие / Л.В. Мирошниченко. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - Ч. 2. Учебное пособие для студентов специальности 070201 «Актерское искусство». - 255 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227753 (20.07.2019).	ЭР
5	Филонов, В.Ф. Событие как первооснова сценического действия: учебное пособие по дисциплинам «Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» / В.Ф. Филонов ; Челябинский государственный институт культуры, Кафедра театрального искусства. - Челябинск : ЧГИК, 2016. - 132 с. - Библиогр.: с. 101-104. - ISBN 978-5-94839-533-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491935 (20.07.2019).	ЭР
<i>б) дополнительная:</i>		
6	Анульев, С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры : учебное пособие / С.И. Анульев. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 106 с. - ISBN 978-5-8154-0181-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227685 (20.07.2019).	ЭР
7	Калужских, Е.В. Метод действенного анализа как технология работы над пьесой : учебное пособие / Е.В. Калужских ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования. - Челябинск : ЧГАКИ, 2014. - 84 с. : ил. - ISBN 978-5-94839-455-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492090 (20.07.2019).	ЭР
8	Колесников, В.Н. Благородные стихи и сказки для сценического исполнения: пособие для занятий по художественному слову : учебное пособие / В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 248 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0498-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469865 (20.07.2019).	ЭР
9	Логика речи в сценическом искусстве : учебное пособие для бакалавров / авт.-сост. Л.В. Иванова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». - 2-е изд. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. - 68 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439360 (20.07.2019).	ЭР

10	Мирошниченко, Л.В. Психология актерского искусства: Актерские способности. Самопознание : учебное пособие / Л.В. Мирошниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 286 с. - ISBN 978-5-8154-0217-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227751 (20.07.2019).	ЭР
11	Мюрисеп, А.В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах) : учебное пособие / А.В. Мюрисеп ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно-симфонического дирижирования. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 348 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9905582-3-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312288 (20.07.2019).	ЭР
12	Петров, В.А. Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссура и актёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста драматического театра» : учебное пособие / В.А. Петров ; ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, Театральный факультет, Кафедра театрального искусства. - Челябинск : ЧГАКИ, 2004. - 92 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7196-0720-X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492525 (20.07.2019).	ЭР
13	Толшин, А.В. Маска, я тебя знаю : учебное пособие / А.В. Толшин ; Российский государственный университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2010. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-9676-0297-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254012 (20.07.2019).	ЭР
14	Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку : учебное пособие / В.В. Чепурина. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-0237-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227791 (20.07.2019).	ЭР
15	Луданова, Т. В. Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых работ по дисциплине «История музыкального образования» [Электронный ресурс] : направление подготовки - 44.03.01 «Педагогическое образование» : направленность (профиль) - «Музыка» : квалификация выпускника «Бакалавр» / Т. В. Луданова. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 17 с. - Загл. с экрана. - Б. ц.	ЭБ
<i>Периодические издания</i>		
16	Журнал «Искусство и образование»	http://www.art-in-school.ru/art/
17	Журнал «Сценарии и репертуар»	https://www.akc.ru/itm/st_senarii-i-repertuar/
18	Журнал «Театр»	http://oteatre.info
19	Журнал «Художественное образование и наука»	https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/y_e93547/
20	Онлайн-журнал «Театр: пьесы и постановки - Приложение к журналу "Сценарии и репертуар"»	https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/y_e85012/

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

<http://www.edu.ru> – Федеральный образовательный портал

<http://www.school.edu.ru> – Российский общеобразовательный портал

<http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm> - специализированный образовательный

портал «Инновации в образовании»

Электронные библиотечные системы:

<http://biblioclub.ru> - ЭБС Университетская библиотека онлайн

<https://e.lanbook.com> - ЭБС «Лань»

<https://znanium.com> - ЭБС «ZNANIUM.COM»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью (30 посадочных мест), меловой доской, фортепиано, мультимедиа-оборудованием, видео- и аудио-техникой. Для показа музыкально-театральных постановок требуется наличие концертного зала, оборудованного свето-, аудио- и видео-техникой (150 посадочных мест), фортепиано. Лицензионное программное обеспечение не требуется.