

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Педагогический институт
Факультет искусств и художественного образования

Кафедра теории и
методики музыкального образования

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
В ДЕТСКОМ ТЕАТРЕ**

Методические указания по изучению курса

Филиппова Любовь Георгиевна

Саратов, 2011

Методические указания предназначены студентам факультета искусств и художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении дисциплины «Современные технологии работы в детском театре».

Представлены содержание дисциплины, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: схема самоанализа музыкального занятия, схема анализа музыкального занятия, примерный перечень контрольных заданий и вопросов для проведения текущей аттестации по разделам дисциплины, рекомендуемая литература.

Введение

Дисциплина «Современные технологии работы в детском музыкальном театре» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины «Современные технологии работы в детском музыкальном театре» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Вокальная подготовка», «Народное музыкальное творчество», «Теория и практика детского музыкального творчества», «Художественно-педагогическое моделирование».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория и методика музыкального образования», «Методика музыкального воспитания в дошкольных образовательных учреждениях», «Методика воспитательной работы», «Педагогическая практика».

Целью изучения является специфика профессиональной подготовки учителя музыки в общеобразовательной школе определяется многопрофильностью воспитательных и общеобразовательных функций его педагогической деятельности, следовательно цели дисциплины определяются следующим образом: формирование у студентов элементарных режиссерских и актерских навыков; овладение современными технологиями руководства детским музыкальным театральным коллективом или кружком.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников;
- способен выявлять и использовать возможности региональной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности;
- способен исполнять технически точно и выразительно высокохудожественные инструментальные, вокальные, вокально – хоровые образцы классической (русской, зарубежной народной и современной музыки разных жанров, стилей, доступных для восприятия учащихся начальной и основной школы в сольном, ансамблевом и хоровом исполнительстве;
- готов осуществлять различные виды учебно-исследовательской музыкально-педагогической деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- историю развития театрального искусства;
- методику проведения музыкальных инсценировок детских песен;
- методику постановки мини-спектакля для детей дошкольного возраста;
- методику постановки музыкального спектакля;
- методику оформления театрального действия.

уметь:

1. осуществить организацию детского театрального коллектива в условиях детского сада и школы;
2. работать над постановкой спектакля:
  - основы сценического действия, мимика;
  - выполнение этюдов;
  - хореография;
  - вокал;
  - работа над дикцией, выразительностью;
  - постановка мизансцены;
  - изготовление декораций;
  - изготовление костюмов, грим;
  - световое и звуковое оформление;
3. фиксировать спектакль на видеокамеру.

владеть:

- навыками анализа театрально-постановочной работы в условиях детского самодеятельного коллектива;
- организаторскими способностями;
- навыками работы над постановкой и показом детского музыкального спектакля.

Содержание учебной дисциплины

1. Задачи дисциплины в системе художественной культуры. Культурно-исторические этапы развития Западно-Европейского театрального искусств. Введение в содержание дисциплины. Его место и значение в профессиональной подготовке учителя музыки. Древние формы театральных представлений. Основные формы театральных представлений в эпоху Античности. Роль древнегреческой трагедии в становлении театра как искусства.

Древние формы театральных представлений. Первые театры в Древней Греции 6 век до н.э. Театр Помпея в Древнем Риме 55-32 г.г. до н.э. Древний Египет конца третьего тысячелетия до н.э. – театрализованные сценки о покровителе земледельцев и ремесленников – боге Осирисе. Основные формы театральных постановок в эпоху Античности. Роль древнегреческой трагедии как искусства. Афины – культурный центр Эллады. Первый трагический поэт Афин – Феспид. Существование двух жанров трагедии и комедии. Праздники Великих Дионисий. Греческие маски, обозначающие сценические типы персонажей их героев, их характер (радость, горе, надменность и т.д.). Костюмы актеров, их особенность. Греческая драматургия (Эсхил, Софокл, Эврипид) и ее значение в становлении театрального искусства. Литературная драма римлян середины 3 в. до н.э. Античная комедия. Выдающиеся актеры 1 века до н.э. Эзоп – трагический актер и Росций – комический актер.

Самостоятельная работа - изучение литературы по темам.

2. Средневековый театр в Западной Европе. Церковные и светские зрелищные жанры, как формы театрального искусства. Церковные и светские зрелищные жанры как формы театрального искусства: литургическая драма (9-13 в.в.), миракль («чудо», 13-14 в.в.), мистерия (14-15 в.в.), моралите и фарс (14-16 в.в.).

3. Театр эпохи Возрождения. Роль В. Шекспира в развитии театра. Итальянский театр 10-13 в.в. Комедия дель арте, творчество К. Гольдони, К. Гоцци. Испанский театр, комедии Лопе де Вега. Театр Возрождения и философия гуманизма. Драматургия В. Шекспира как проводники идей гуманизма. Трагедии В. Шекспира «Гамлет», «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Макбет» и др. как вершина театральной драматургии.

Самостоятельная работа по данной теме – работа с литературными источниками.

Итальянский театр 17-18 в.в. Комедия дель-арте, творчество К. Гольдони, К. Гоцци. Карнавальные праздники, маскарады. Маски Бригеллы и Арлекина – персонажи первого европейского профессионального театра – комедии дель-арте. Испанский театр. Лопе де Вега – создатель нового типа драматургии – «комедии плаща и шпаги», утверждающей гуманистические идеи.

4. Классическая трагедия эпохи Просвещения. Творчество Г. Лессинга, И. Гете как вершина драматического искусства этой эпохи. Французский театр 17-18 в.в. Высокая трагедия и комедия классицизма в творчестве П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Мольера. Драматургия Ж. Мольера – искусство сценической

правды. Создание театра французской комедии «Комедии Франсез». Крупнейший французский просветитель - драматург Ф. Вольтер. Задача просветительской драматургии – обращение не только к уму и вкусу, но и к сердцу зрителей.

Самостоятельная работа – работа с литературными источниками.

Немецкий театр 18 века. Драматическое искусство Г. Лессинга, И. Шиллера, И. Гете, как вершина искусства театра той эпохи. Придворный театр в Веймаре, возглавляемый И. Гете. Спектакли в духе просветительского классицизма. Рождение искусства режиссуры.

Самостоятельная работа с литературными источниками.

5. Западно-Европейский театр 19 в. Становление русского театрального искусства. Западно-Европейский театр 19 века. Романтические трагедии В. Гюго: «Эрнани», «Король забавляется», «Рюи Блаз». Критический реализм в театральном искусстве 2-й половины 19 в. Критический реализм в английских театрах «Друри-лейн» и «Ковент-Гарден». Главное в характере актерской игры – требование перевоплощения, т.е. воссоздания на сцене образа живого человека с его особенным и присущим ему поведением. Многообразие связей с действительностью, богатство творческих дарований, возникновение режиссуры как важнейшего элемента театрального искусства – характерные черты западноевропейского театра 19 века. Декадентские веяния в театре последней трети 19 в. Г. Ибсен, О. Уайльд.

6. Зарождение театрального действия в жизни славян Древней Руси. Развитие русского народного и профессионального театра 17-18 в.в. Русский театр 1-й половины 19 века. Расцвет русского реалистического театра в последней трети 19 века. Зарождение театрального действия в жизни славян Древней Руси. Роль скоморохов, обрядов в становлении русского театрального искусства. Театрализованные элементы народных обрядов. Театрализованные представления в церковной практике. Народный кукольный театр.

Развитие русского народного профессионального театра 17-18 в.в. Борьба церкви с представителями скоморохов. Первые попытки создания профессионального театра Петром I. Театр «Охочих комедиантов» в Москве, Петербурге и в других крупных городах. Национальная русская драматургия П. Сумарокова и М. Ломоносова. Открытие русского профессионального театра в Петербурге. Появление частных профессиональных трупп и любительских коллективов. Крепостные театры. Драматургия Д. Фонвизина – вершина развития русского театра 18 века. Комедии «Недоросль», «Бригадир».

Русский театр 1-й половины 19 в. Значение декабристов в театральной жизни России. Принцип подлинной народности в русском театре. Новаторские произведения этого периода: комедия А. Грибоедова «Горе от ума» и трагедия А. Пушкина «Борис Годунов». Открытие Малого театра в Москве и Александринского в Петербурге. Постановка «Ревизора» Н. Гоголя.

Расцвет русского реалистического театра в последней трети 19 в. Роль Малого театра в культурной жизни России. Утверждение драматургии Островского – новая эпоха в истории русского театра. Постановки драм И. Шиллера, В.

Шекспира, Лопе де Вега с участием великой трагической актрисы М. Ермоловой. Трудный период в истории Александрийского театра в Петербурге. Гнет цензуры.

7. Русский театр конца 19-начала 20 веков. Детский театр и методика постановки спектаклей для детей. Возникновение детского театра, его специфика и особенности.

Русский театр конца 19-начала 20 веков. К. Станиславский как реформатор театра. Театр как средство просвещения и воспитания народа. К. Станиславский и В. Немирович-Данченко – основатели Московского Художественного театра. Первый спектакль нового театра «Царь Иоанн Федорович» А. Толстого. Новая сценическая жизнь драматургии А. Чехова. Пьесы А. Грибоедова, Н. Гоголя, Ю. А. Островского, И. Тургенева, В. Шекспира, Ж. Мольера на сцене Московского художественного театра. Пьесы А. Горького – новый этап в театральной жизни.

В самостоятельной работе над данной темой – подготовка реферата.

Возникновение детского театра, его специфика и особенности. Открытие первого детского театра в Москве. Театр Петрушек, Марионеток, театр теней. Н. Сац – организатор и режиссер первого детского театра. Открытие Ленинградского ТЮЗа. Открытие Московского Государственного детского театра для детей разного возраста. Появление новой профессии – артист Детского музыкального театра. Театрализованные концерты в костюмах с небольшими декорациями. Сотрудничество композиторов с музыкальным театром.

8. Методика постановки музыкальной инсценировки детских пьес.

Методика проведения музыкальной инсценировки детских песен. Процесс ознакомления с выбранной песней посредством самостоятельного ее исполнения под собственный аккомпанемент. Предварительная режиссерско-постановочная работа, распределение ролей. Показ готовой инсценировки песни.

В самостоятельной работе – работа над песней, выбранной для инсценировки. Показ песни.

9-10. Показ постановок-инсценировок детских музыкальных пьес. Анализ работы по постановке инсценировок детских музыкальных пьес.

Сценарий; музыкальный, литературный, речевой ряды; особенности постановки и исполнения; учет психолого-физиологических особенностей детей; воплощение триединой цели образования: обучение, воспитание, развитие.

11. Методика проведения и постановки музыкального мини-спектакля для детей школьного и дошкольного возраста. Подбор произведений для использования их в мини-спектаклях. Распределение детей на небольшие творческие группы. Распределение ролей. Работа над музыкальным воплощением образа. Самостоятельная работа детей, как художников для создания образа пьесы. Отчетный показ постановки мини-спектакля.

Самостоятельная работа: выбор пьесы для мини-спектакля и его показ.

12. Методика руководства постановкой спектакля с младшими школьниками. Погружение детей в присущую им стихию игры. Обучение самостоятельной работе над созданием образа. Обучение самостоятельному выстраиванию событийного ряда роли. Выражение средствами музыки характера исполняемого персонажа. Создание художественного образа спектакля средствами декоративно-прикладного искусства.

Самостоятельная работа – выбор пьесы для спектакля, составление плана работы над постановкой спектакля, его показ.

13. Методика оформления театрального действия, сцены.

Методика оформления театрального действия сцены. Выполнение эскизов основных сцен. Выбор фактуры, используемой в театральном оформлении. Выполнение материалов и предварительное соединение отдельных элементов задника сцены. Создание эскизов грима и костюмов. Оформление сцены.

Самостоятельная работа – изготовление эскизов, декораций и костюмов.

14. Работа над постановкой спектакля. Разбор конкретных педагогических ситуаций, возникающих в процессе постановки детского музыкального спектакля. Психологическая подготовка детей к публичному выступлению.

15. Показ спектакля. Анализ итогов работы. Подготовка зала к премьере. Промежуточные формы работы руководителя детского музыкального театра: психологические, постановочные, музыкальные (соло, ансамбль, хор), словесные (дикция, динамика голоса, эмоции и т.п.). Анализ проведенного спектакля.

В соответствии с требованиями профессиональной подготовки учителя музыки изучение дисциплины предусматривает лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студента.

Центральным звеном изучения современных технологий работы в детском музыкальном театре является реализация компетентностного подхода в условиях личностно-ориентированного метода в коллективной форме обучения.

В процессе изучения дисциплины используются активные и интерактивные формы проведения занятий: посещение спектаклей в детских учреждениях разного уровня с целью их анализа, анализ музыкального материала для инсценировок, мини-спектаклей, музыкальных спектаклей, просмотр видео-записей музыкальных детских постановок с последующим анализом, речевые тренинги, разбор конкретных педагогических ситуаций в процессе подготовки детского музыкального спектакля (особенно в методических разделах) с точки зрения готовности студента к организации музыкального театра в учреждениях разного уровня. Постановки инсценировок, мини-спектаклей и музыкальных спектаклей с участием в конкурсах, фестивалях (концертная деятельность) и т.д.

Введены инновационные методы обучения соционики (методики определения типа личности, методики прогноза интERTипных отношений). Используются модели типирования личности, элементов проектной деятельности (организация интегративной театрально-творческой деятельности в условиях детского музыкального театра), метода художественно-педагогического моделирования (этапы репетиционной деятельности).

Диалоговая технология. Позиция преподавателя — «ведущий», взаимодействие осуществляется на основе знаниевого, личностного и деятельностного компонентов.

Цели взаимодействия — развитие личности и формирование индивидуального опыта руководителя детского музыкального театра, максимальное использование самостоятельности студентов, их инициативы:

- диагностика готовности студентов к диалоговому общению, т.е. базовых знаний, коммуникативного опыта, установки на изложение своей и восприятие иных точек зрения;
- поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих студентов вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл педагогической и режиссерской деятельности;
- рассмотрение содержания каждого занятия как системы театрального обучения детей;
- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий сюжета инсценировки, мини-спектакля, музыкального спектакля;
- проектирование способов взаимодействия участников спектакля, их возможных ролей и условий их воплощения;
- гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких ситуаций спектакля (постановки), для которых трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружение, игровые ситуации, дискуссии).

Технология сопровождения. Цели взаимодействия — активизация самостоятельности студентов, воспитание педагогической и режиссерской культуры, сотворчество с детьми в процессе подготовки и показа музыкального представления.

Технология критического мышления (Д. Клустер, Дж. А. Браус, д. Вуд и т.л.).

Критическое мышление предполагает, прежде всего, рефлексивное, оценочное осмысление своей учебно-театральной деятельности. Схематично эту педагогическую технологию можно представить следующим образом: фаза вызова (выбор темы спектакля, его материала) - стимул для формулировки собственных целей-мотивов студентом; фаза реализации (постановочная работа, показ музыкального спектакля), фаза рефлексии (анализ проделанной работы). Результативность технологии: развитие профессионального мышления, формирование режиссерских способностей, выработка умений самостоятельной работы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Содержание курса включает два раздела: теоретический, состоящий из цикла лекций по истории развития театрального искусства, и практический, в который входит работа над этюдами, инсценировками, постановкой спектакля и т.д.

Заключительным этапом является показ детского музыкального спектакля силами самих студентов.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) дисциплины, осваиваемым студентом самостоятельно:

Виды самостоятельной работы студента:

1. Разработка сценария постановки выбранного мини-спектакля или детской песни
2. Работа по самостоятельному изготовлению костюмов для детского театра
3. Выбор пьесы для спектакля, составление плана работы над постановкой спектакля
4. Работа с нотным текстом музыкального спектакля
5. Вокальная работа в детском музыкальном театре
6. Работа над текстом (дикция, артикуляция, динамика, ударение, выразительность и т.д.)
7. Подготовка сценариев музыкальных инсценировок, мини- и спектаклей для детей

Внеаудиторная работа под руководством и контролем преподавателя:

- моделирование предполагаемых инсценировок, мини-спектаклей; музыкальных спектаклей.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:

- подготовка к решению педагогических задач;
- выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента;
- просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей;
- подготовка к постановке мини-спектакля, инсценировки, музыкального спектакля;
- поиск и отбор музыкального материала;
- создание сценариев инсценировок, мини-спектаклей, музыкальных детских спектаклей.

Вопросы к зачету (промежуточная аттестация).

1. Разработка сценария постановки, выбранного мини-спектакля или детской песни
2. Методика проведения музыкальной инсценировки детских песен
3. Специфика режиссерской работы в детском музыкальном спектакле
4. Организационные вопросы в работе над детским музыкальным спектаклем
5. Выбор пьесы для спектакля, составление плана работы над постановкой спектакля
6. Работа с нотным текстом музыкального спектакля
7. Вокальная работа в детском музыкальном театре
8. Работа над текстом (дикция, артикуляция, динамика, ударение, выразительность и т.д.)

Требования к зачету (заключительная аттестация)

1. Показ инсценировки песни
2. Показ мини-спектакля
3. Постановка и показ зачетного (открытого) музыкального спектакля

Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1. Демченко А.И. Мировая художественная культура: курс лекций. – Саратов, 2006
2. Мещанова Л.Н. Музыкальное образование. Искусствоведение. Народное творчество: учебное пособие для студентов. – Саратов, 2008
3. Филиппова Л.Г. Любимые сказочные герои. Музыкальные сказки Филиппова В.А. Учебное пособие для студентов факультета искусств и художественного образования. – Саратов, 2008

б) дополнительная литература:

1. Крылатов Е.П. Не покидай: музыка из кинофильма-сказки. – Челябинск, 2006
2. Крылатов Е.П. Приключения Электроника: Музыка из фильма. – Челябинск, 2004
3. Крылатов Е.П. Сверчок за очагом: музыка из фильма-сказки. – Челябинск, 2006
4. Филиппова Л.Г. Театр – музыка – дети. Музыкальные сказки Филиппова В.А. – Саратов, 2005
5. Фольклор – музыка – театр. Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками под редакцией Мерзляковой С.И. – М., 2003
6. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. – М., 2004

в) музыкальная литература:

1. «Заветное слово» (музыкальная сказка) – муз. В. Мурадели.
2. «Зайка-почтальон» - детская музыкальная комедия по мотивам РН сказок для детей младшего и среднего возраста. Музыка М. Якушенко.
3. «Колосок» - муз. М. Мильмана
4. «Муха-цокотуха» - музыкально-плясовое представление по сказке К. Чуковского для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Муз. Б. Можжевелова.
5. «Отъезд Буратоно» - муз А. Островского
6. «Охотник и тигр» - муз. И. Габели
7. «Станция «Заваяйка» (детская комическая опера) – муз. Р. Бойко.
8. «Тим и Том» - муз. М. Красева
9. «Трубадур и его друзья» (музыкальное представление в 2-х действиях) – муз. Г. Гладкова.
10. «Утро» - муз Е. Солнцевой
11. «Хоровод сказок» - музыкальный водевиль для детей. Муз. Е. Жарковского, текст С. Богомазова.
12. «Хоттабыч» (мюзикл-сказка) – муз. Г. Гладкова.
13. Веселый театр. Вып. 2.
14. Веселый театр. Вып. 4.
15. Гладков Г. «Как львенок и черепаха пели песню»

16. Играть вместе с нами (танцы и упражнения, музыкальные игры, сценки)
//Сост. Волкова Л.

17. Музыкальные сказки для детей.

18. Музыкальный теремок (мини-спектакли). Сказки и инсценировки для детей младшего возраста.

19. Мы танцуем и поем //Музыкальные игры и песни для детей младшего возраста.

20. Чичков Ю. «Как обезьянка Чики доктором была»

г) дополнительная музыкальная литература:

1. Филиппова Л.Г. Театр. Музыка. Дети. – Саратов: 2005г.

2. Филиппова Л.Г. Любимые сказочные герои. – Саратов: 2008г.

3. Соснин С., Степанов В. Музыкальные спектакли для школьного театра. – М.: 2004.

д) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Перечень библиотечных каталогов различных стран мира можно получить с помощью справочника Yahoo! (<http://www.vahoo.com/>).

Каталог Научной библиотеки МГУ (<http://www.lib/msu.su>)

Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)

Каталог Российской национальной библиотеки (<http://www.nlr.ru>)

Сайт Auditorium.ru (<http://www.auditorium.ru>) задуман как крупное, четко структурированное, динамично развивающееся и доступное хранилище информации в области гуманитарных наук.

Нормативные документы:

Российский образовательный портал <http://www.edu.ru/>

Стандарт общего образования <http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=261>

Распорядительные и нормативные документы системы российского образования http://www.edu.ru/index.php?page_id=35

Видео школа Sound Forge 5.0 <http://parkov2.narod.ru/>

Либретто опер, балетов, биографии композиторов, классическая музыка, ноты, юмор. <http://www.libretto.ru/>

Музыкальная коллекция. Коллекция музыкальных фрагментов в форматах mp3 и wma. Краткие биографии композиторов. <http://music.edu.ru/>

Опера XX века. Мировые премьеры XX века, фотогалерея, композиторы, спектакли, хроника: наши за границей. <http://opera-xx.narod.ru/>

Музыкальные произведения, оперные либретто и сюжеты, музыкальные инструменты, репродукции картин, литературные произведения, портреты и биографии, учебные программы и статьи, классическая музыка. <http://schoolmusic.narod.ru/>

е) периодика

1. Головатая Г.Ф. Наталья Тимофеева подарила взрослым и детям «Золотой ключик». Музыка в школе, 2008 - № 2

2. Десяткова И.Л. Посвящение в музыканты. Музыка в школе, 2008 - № 6

3. Куликовская О.Б. Сказочные сны (сценарий пьесы) Музыка в школе, 2005 - № 1