

Учреждение, подведомственное
Департаменту культуры
города Москвы

ИНТЕГРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ –
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИЯ

Развитие инклюзивных творческих лабораторий (центров)

Авторские
инклюзивные программы
и проекты

Практический опыт учреждений
культуры, общественных организаций
и других институций
города Москвы

Москва
2020

Содержание

Музыкальное творчество

3

Театральное творчество

32

Танцевальное творчество

56

Изобразительное творчество

79

Литературное творчество

105

Мультимедийное творчество

107

Музыкальное творчество

Творческий проект «Музыка эльфов» Региональной общественной организации инвалидов и родителей детей-инвалидов «Гросско»

Художественный руководитель:
Светлана Ивановна Соколова

Оркестр «Музыка эльфов» представляет собой творческий музыкально-терапевтический проект. Изначально он создавался для ребят с диагнозом — синдром Вильямса. Их также называют эльфами. Отсюда и название проекта.

Наш оркестр существует уже три года. В настоящее время в нем появились участники и с другими особенностями здоровья. Основная задача проекта — найти способ совместного музицирования всех ребят в оркестре вне зависимости от их музыкальных способностей.

Дело в том, что у людей с синдромом Вильямса — врожденным генетическим пороком, — как правило, нарушено чувство ритма. Это проявляется во многих аспектах, связанных с ощущением времени. Ребята могут приходить за два, а то и три часа до начала репетиции, не умея правильно вычислить необходимое на дорогу время. Второй момент связан со счетом. Для многих, уже начиная со счета «три», появляются сложности с отсчетом ритмических циклов — троек, четверок и так далее. Поэтому задача научить такой оркестр играть в унисон — весьма трудно осуществима. Есть ребята с синдромом Вильямса, которые обладают достаточно хорошим чувством ритма. Но поскольку остальные не могут под них подстроиться, об унисоне говорить сложно.

Исходя из этого, нужно было найти такие составляющие, благодаря которым стала бы возможна совместная игра. Этими составляющими стали инструменты из области музыкальной терапии, не требующие обладания сложными техническими навыками для игры на них, но зато имеющие

необычные, интересные и красивые тембры. Те ребята, которые не могли освоить, к примеру, игру на барабанах, взяли в руки маракасы, колокольчики, оушен драмы, вау-вау, поющие чаши... В нашем арсенале достаточно большое разнообразие инструментов из области музыкальной терапии.

Использование таких инструментов позволяет создавать необычные, очень интересные музыкальные композиции. Так, в нашем репертуаре есть «Звуки природы», «Мистическая ночь», «Сказочный лес», «Бразильский карнавал», «Текущее время»... Ребята играют на этнических барабанах, латиноамериканской перкуссии, звукорезонансных инструментах, металлофонах, глюкофонах и даже на синтезаторах. В оркестре есть солисты, которые могут сыграть несложные партии даже на клавишных, простучать ритм на барабанах, спеть. Их умения вписываются в программу оркестра.

Особенность состоит еще и в том, что наших ребят почти невозможно обучить навыкам импровизации, а если все-таки придумал небольшой мотив, будет повторять его до бесконечности. Это также приходится учитывать в нашей работе.

Ребятам сложно дается запоминание мелодии. Тем не менее мы пытаемся развивать эти навыки. Спустя месяцы и даже годы занятий появляется определенный прогресс. Особенно это было заметно в освоении игры на барабанах. Многие со временем научились попадать в ритм, хотя сначала казалось, что это — нереальная цель.

Оркестр «Музыка эльфов» часто приглашают выступать на различных мероприятиях и концертах. Каждое выступление для ребят — это праздник!

Творческий проект по инклюзивному направлению Автономной некоммерческой организации «Камерный оперный театр-содружество „Гомер“» (КОТС «ГОМЕР»)

Художественный руководитель:
Анастасия Павловна Зверева

АНО «Камерный оперный театр-содружество «Гомер»» (КОТС «Гомер»)—это творческий коллектив, состоящий из профессиональных певцов и музыкантов, которые являются инвалидами (в приоритете—инвалиды по зрению, особенно незрячие артисты).

Миссия театра — предоставление возможности артистам-инвалидам реализовать свои профессиональные навыки, полученные ранее в творческих профессиях. Главная цель — социальная адаптация артистов-инвалидов, их двойная реабилитация и предоставление равных с остальными гражданами прав для выполнения воспитательно-образовательных задач в области культурно-просветительской деятельности, заключающихся в пропаганде оперного искусства.

Камерный оперный театр-содружество «Гомер» — это не только творческое объединение профессиональных музыкантов, но и социально

значимая организация. Уникальность содружества в том, что в России (да, возможно, и во всем мире) нет другого аналогичного камерного оперного театра: многие его артисты — инвалиды по зрению, некоторые из них — полностью слепые. Тем не менее их профессиональный уровень очень высок. В проектах театра они служат искусству бок о бок с профессиональными певцами и музыкантами, перенимая бесценный опыт и мастерство.

Выступления коллектива проходят на лучших театральных и камерных площадках России и Европы. Публика всегда с большим интересом принимает постановки театра, подчеркивая в своих отзывах высокий профессионализм всех исполнителей. В репертуаре «Гомера» произведения разных жанров и музыкальных направлений. Это способствует расширению интереса и музыкального кругозора и самих артистов, и публики.

Важные события и реализованные проекты

- 2011** Открытие КОТС «Гомер» в Государственном центральном музее им. А.А. Бахрушина: костюмированный спектакль «Солнце нельзя не увидеть».
- 2011** Цикл театрализованных концертов солистов в Московском архитектурном институте (Красный зал).
- 2012** Участие в конкурсах и концертах совместно с ВОС, а руководитель театра входит в состав жюри конкурса для слабовидящих «Подмосковные соловьи».
- 2012** Цикл концертных мероприятий «Русская классика» в исполнении особенных певцов.
- 2012** Цикл разножанровой вокальной музыки в исполнении солистов КОТС «Гомер» в музеях, библиотеках, Центральном доме работников искусств.
- 2013** Начало активного сотрудничества с музыкальным салоном Ирины Архиповой: цикл концертов «Viva, баритоны!».
- 2013–2014** Реализация программы «Театр как школа самоорганизации профессиональной деятельности инвалидов»: 30 мероприятий, начиная с июля 2013 по январь 2014 г., при поддержке правительства Москвы и Комитета общественных связей.
- 2014–2016** Цикл музыкально-театрализованных программ «Музыкальные понедельники».
- 2016 по с.д.** КОТС «Гомер» входит в состав оргкомитета Музыкальных международных фестивалей им. И. Архиповой, при поддержке Министерства культуры РФ (и состоит в нем по сегодняшний день).
- 2017** Концерты «Незабытые имена: Зураб Соткилава» в Международной академии музыки Елены Образцовой (Санкт-Петербург).
- 2017** Руководитель театра становится членом оргкомитета Межрегионального

- парафестиваля «Вдохновение», организованного Министерством культуры РФ.
- 2017** Министерство культуры РФ присуждает КОТС «Гомер» диплом «За лучший инклюзивный музыкальный проект».
- 2018** Спектакли «Иоланта» и «Скупой рыцарь» в рамках проекта «Воображаемая опера»; концерт с духовыми инструментами «Музыка света» — 1 июня
- 2018** Участие в ежегодной культурной акции «Ночь искусств» (4 ноября) с музыкально-поэтическим эскизом «Судьбы женщин в музыке и поэзии» (концертная площадка Музея им. С. Прокофьева).
- 2018** Получение гранта для независимых театральных коллективов от Союза театральных деятелей РФ (при поддержке Министерства культуры РФ) на постановку представления «Вечер одноактных опер: Джанкарло Менотти «Телефон» и Франсис Пуленк «Человеческий голос»»; спектакль состоялся 10 ноября во дворце царя Алексея Михайловича («Театральная хоромина») в Музее-заповеднике «Коломенское», 2 декабря — в Розовом зале усадьбы Дурасовых в Люблино и 29 декабря — в Московском театре «Новая опера» им. Е.В. Колобова.
- 2018** Участие в концерте «Музыка надежды» Галины Преображенской, руководителя проекта «Большая романсиада» — 1 декабря.
- 2019** Участие в Международном культурном форуме, организованном Департаментом культуры г. Москвы в Манеже.
- 2019** Авторский предъюбилейный концерт руководителя проекта КОТС «Гомер» Павла Зверева «Все о музыке»: музыкально-поэтические тракты — Музей С. Прокофьева, 5 января.
- 2019** Совместный с хором «Держава» концерт «Музыкальная феерия», прошедший в Баженовском зале Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно» — 13 января и в Розовом зале усадьбы Дурасовых в Люблино — 3 февраля.
- 2019** Исполнение оперы «Иоланта» в Театральной хоромине Музея-заповедника «Коломенское» — 17 февраля.
- 2019** Концерт «Музыкальная феерия» в Театральной хоромине Музея-заповедника «Коломенское» — 3 марта.
- 2019** Концерт «Музыкальная шкатулка» в Музыкальной гостиной Музея-заповедника «Царицыно» — 14 апреля.
- 2019** Вечер одноактных опер: Джанкарло Менотти «Телефон» и Франсиса Пуленка «Человеческий голос» в Баженовском зале Музея-заповедника «Царицыно» — 3 мая.
- 2019** Спектакли «Иоланта» и «Скупой рыцарь» в рамках проекта «Воображаемая опера»; концерт с духовыми инструментами «Музыка света» — 9 июля.
- 2019** Участие в акции Департамента культуры г. Москвы «Ночь музеев»: в Музее-заповеднике «Царицыно» (Баженовский зал) и в Музее им. С. Прокофьева (концертный зал).
- 2019** Участие в фестивале «Пушкин-фест» на базе Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова и театра сада «Эрмитаж», при поддержке Департамента культуры г. Москвы: исполнение оперы С. Рахманинова «Алеко» — на основной сцене и оперы Н. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» — на камерной сцене.
- 2019** Исполнение оперы М. Таривердиева «Ожидание» в Музее С. Прокофьева (инклюзивный проект).
- 2019** Участие в проекте «Экология души» Благотворительного фонда «Бельканто».
- 2019** Участие в концерте, посвященном 85-летию Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, в помещении Московского театра им. Е.В. Колобова «Новая опера».
- 2019** Концерт «Испанские эскизы» в атриуме Хлебного дома Музея-заповедника «Царицыно».
- 2019** Концерт-посвящение юбилеям Марины Цветаевой и Надежды Плевицкой на площадке ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского.
- 2019** Исполнение оперы-буффы Дж. Перголези «Служанка-госпожа» в Музее С. Прокофьева (инклюзивный проект).

- 2019** Исполнение оперы В.А. Моцарта «Директор театра» в рамках проекта «Инклюзия в опере» на площадке ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского.
- 2019** Исполнение оперы В.А. Моцарта «Директор театра» в рамках проекта «Инклюзия в опере» в Театральной хоромине Музея-заповедника «Коломенское».
- 2020** Участие в проекте «Танго. Джаз. Астор» на концертных площадках ВМОМК им. М.И. Глинки.
- 2020** Участие в памятном вечере, посвященном народной артистке СССР Ирине Архиповой, проходившем в концертном зале Международного союза музыкальных деятелей.
- 2020** Совместный концерт с солистами ГАБТ «Музыкальные диалоги» в концертном зале ТЦСО.
- 2020** Работа над программой по антистрессовой вокалотерапии в методических разработках, мастер-классах, онлайн-эфирах.
- 2020** Онлайн-концерты в прямом эфире YouTube, Instagram, Facebook.

Творческий проект Региональной общественной организации содействия защите прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов детства и их семей «Мария» — инклюзивный оркестр «Солнечные нотки»

Художественный руководитель:
Татьяна Николаевна Орехова

Инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» был организован в ноябре 2013 года усилиями детского музыкального педагога — Татьяны Николаевны Ореховой, мамы одной «солнечной» девочки из нашего коллектива. Она нашла не только силы и время для занятий музыкой с нашими необычными ребятами, но и при поддержке семьи и друзей привлекла к работе с оркестром педагогов-единомышленников. Это добрые и отзывчивые люди творческих профессий, которые бескорыстно помогают нашим детям.

Началась наша история на колокольне храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами с благословения настоятеля — протоиерея о. Константина (Татаринцева). Самоотверженность людей с большим сердцем позволила сделать занятия доступными и, что особенно важно для многих многодетных семей, бесплатными. В оркестре около 50 человек — дети, подростки и взрослые с синдромом Дауна — от 8 до 60 лет. Мы обучаем их вокалу и игре на музыкальных инструментах, в числе которых фортепиано, мелодика, духовые (саксофон, кларнет, блок-флейта) и ударные. Проводим занятия по ознакомлению с нотной грамотой и сольфеджио, танцам. Совместная работа во время групповых репетиций с их творческой атмосферой позволяет

адаптировать детей с синдромом Дауна к жизни в обществе, открыть в детях новые, творческие, грани. У ребят появляется больший круг общения, совместные интересы. Все педагоги, работающие в оркестре, — успешные профессиональные музыканты, многие из них виртуозные исполнители.

Индивидуальные занятия по фортепиано проводят Орехова Татьяна и Иванова Оксана; по вокалу — Савельева Екатерина; игре на саксофоне, кларнете и блок-флейте обучают Соколовы Никита и Владислав; на ударной установке — Степанов Олег.

На создание оркестра нас вдохновил опыт коллег из Нидерландов. В этой стране весьма популярны музыкальные оркестры, состоящие из людей с синдромом Дауна. Основоположником данного направления считается оркестр «Йостибэнд», организованный в 1966 г. Это огромный коллектив (более 200 человек), музыканты которого — люди с синдромом Дауна от 18 до 93 лет. Оркестр «Йостибэнд» широко известен у себя на родине, где он является предметом национальной гордости. Музыканты оркестра неоднократно выступали за рубежом, а ежемесячные концерты в Нидерландах всегда проходят с аншлагом, несмотря на высокую стоимость билетов.

Оркестр «Солнечные нотки» выступает на большой сцене с 2015 г. Мы успешно гастролируем не только по России, но и за ее пределами. Музыкальные достижения наших воспитанников были высоко оценены зрителями в Рязани и Пскове, Санкт-Петербурге и Вильнюсе (Литва), Кишиневе (Молдова), Ростове и Гамбурге (ФРГ), Страсбурге и Париже (Франция). Наш инклюзивный оркестр является лауреатом Московских городских и международных конкурсов инструментальной музыки, обладателем гран-при XXI Открытого фестиваля инструментального исполнительского мастерства «Музыка XX-XXI века», прошедшего в Центре творчества «На Вадковском». Солисты оркестра неоднократно

становились участниками Всемирного специального музыкального фестиваля в Пхёнчхане (Южная Корея).

Для полноценного осуществления деятельности инклюзивного оркестра «Солнечные нотки» в 2014 г., при поддержке семьи Ореховых, была создана Региональная общественная организация содействия защите прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов детства и их семей «Мария» (РОО «Мария»), руководителем которой в настоящее время является Орехова Татьяна Николаевна.

В 2019 г. РОО «Мария» стала инициатором и главным организатором 1-го Международного инклюзивного музыкального фестиваля «Солнечная музыка» в Москве.

Социальная адаптация детей с ментальными нарушениями средствами музыки

Как известно, инклюзивное образование базируется на методологии, в основе которой индивидуальный подход к детям с особенностями здоровья и признание того факта, что все дети — личности с разными потребностями в обучении. Инклюзивные педагоги стараются подобрать в своей работе более гибкие методы для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если это удастся, преподавание и обучение становятся более эффективными, и тогда выигрывают все дети, а не только ученики с особыми потребностями.

Психолог Л.С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы обучения, в которой ребенок-инвалид не исключался бы из общества детей с нормальным развитием. Он указывал, что при всех достоинствах наша специальная (коррекционная) школа отличается серьезным недостатком: она замыкает своего воспитанника в узкий круг специфичного школьного коллектива, создавая замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. Именно Л.С. Выготский одним из первых обосновал идею интегрированного обучения.

Основные принципы музыкального обучения и воспитания детей в нашем оркестре:

- индивидуальный подход;
- систематичность;
- наглядность;
- игра на музыкальных инструментах прежде овладения навыками музыкального исполнительства;
- поощрение творческой инициативы;

- коллективная игра;
- смена видов музыкальной деятельности посредством занятия-игры.

Музыкальные занятия в нашем коллективе проводятся в игровой форме, с использованием интегрированных блоков различных видов художественно-эстетической деятельности. Например, в рамках одного занятия музицирование на музыкальных инструментах может чередоваться с театрализованной деятельностью, а между ними разучиваются коммуникативные танцы и т.д. В основе музыкального развития детей — произведения мировой классики и лучшие образцы современной джазовой культуры.

Применяя эти принципы в организации музыкальных занятий, мы достигли отличных результатов:

- у нас сложился прекрасный творческий музыкальный коллектив;
- дети с ментальными нарушениями успешно играют по нотам и читают «с листа», приобретают навык концертного исполнительства и более уверенно чувствуют себя как на сцене, так и в обществе;
- у детей формируется эстетический вкус и художественные предпочтения, развивается способность к восприятию и воспроизведению более сложных и разнообразных музыкальных произведений — от классики до джаза;
- формируется самоконтроль при исполнении произведений и повышается самооценка;

- в итоге успехи в концертной деятельности способствуют личностным достижениям в развитии навыков коммуникации и социализации.

Родители наших «солнечных» детей, видя их творческие успехи, получают психологическую разгрузку и положительный опыт в воспитании собственного ребенка. Все отмечают, что занятия в оркестре значительно повышают возможности воспитанников и помогают развитию их личностных

качеств: навыков сотрудничества, положительного взаимодействия друг с другом, заботы о своих товарищах, формируют чувства дружбы, привязанности.

В нашем коллективе играют не только дети и молодежь с ментальными нарушениями, но и их здоровые братья и сестры. Проводятся занятия по семейному музицированию.

Приглашаем всех заинтересовавшихся нашим творчеством на концерты оркестра «Солнечные нотки»!

Программа ведущего творческого коллектива города Москвы «Академический хор „Энтузиаст“» ГБУК г. Москвы «Государственный музей — культурный центр „Интеграция“ им. Н.А.Островского» Департамента культуры города Москвы

Руководитель:
Анна Юрьевна Попова

Пояснительная записка

Академический хор «Энтузиаст» создан в 1934 г. в ДК «Компрессор». В разные годы с хоровым коллективом работали известные хормейстеры: композитор А. Титов, заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории профессор В.П. Мухин, маститый хоровой деятель А.С. Леонов, а также воспитанники Московского хорового училища им. А.В. Свешникова — заслуженные работники культуры профессор Э. Леонов, профессор Б. Критский, концертмейстер М. Соколовский.

С первых лет хор заявил о себе как о ярком и самобытном любительском коллективе. В 1996 г. академическому хору «Энтузиаст» было присвоено звание «народный».

С 2004 г. академический хор занимается в центре «Надежда». А с 2006 г. руководителем и концертмейстером коллектива становится выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, окончивший ее в 1986 г. по специальности концертный исполнитель, концертмейстер, преподаватель фортепиано, Игорь Игоревич Малышев.

В 2014 г. дирижер хора Камилла Ефасова на праздновании 80-летия коллектива получает диплом, подтверждающий звание «народного». А в 2016 г. на посту дирижера коллектива ее сменяет Анна Попова — профессиональная вокалистка и хормейстер. И в начале сезона хор под ее руководством защищает звание «народного» коллектива и получает новое звание — «ведущий».

Ведущий творческий коллектив — инклюзивный Академический хор «Энтузиаст» объединяет любителей пения разных возрастов и профессий, среди них учителя, инженеры, менеджеры и др. Несмотря на то, что большая часть коллектива — это люди старшего поколения, они задорны, профессиональны, пользуются заслуженным авторитетом публики. Певцы-любители хорового пения получают огромное удовольствие от постоянного творчества, стремления к совершенству, неустанного движения вперед, радуя слушателей легким, полетным звуком, выразительной подачей слова, хорошим строем.

В репертуаре хора произведения русской и зарубежной хоровой музыки, современных композиторов, обращения к истокам народного творчества, фольклорным обработкам. В 2010 г. на IV Открытом московском фестивале хоров ветеранов на Поклонной горе его коллектив был награжден дипломом «За участие в фестивале и высокое исполнительское мастерство».

Хор «Энтузиаст» принимает активное участие в фестивалях и конкурсах разных уровней, песенных праздниках и благотворительных концертах, за что неоднократно награждался Почетными грамотами от руководителей района, округа, города Москвы. Ежемесячно коллектив хора дает не менее пяти благотворительных концертов для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также для

инвалидов. Проводятся вокально-хоровые вечера энтузиастов музыкального искусства, где каждый участник хора проявляет себя как солист. Успешно осваиваются и новые направления: при хоре создается молодежная вокально-хоровая группа.

В 2012 г. Народный академический хор «Энтузиаст» получил гран-при на районном фестивале ветеранских хоров «Друзья, отчизне посвятим души прекрасные порывы!», посвященном Году российской истории. В 2013 г. — стал дипломантом хорового конкурса «Родная песня».

Актуальность и новизна программы

В течение длительного времени приоритетом для художественной самодеятельности в нашей стране была пропаганда искусства. Но на данном этапе развития нашего общества основной целью самодеятельного художественного творчества является удовлетворение художественно-эстетических потребностей человека — прежде всего потребности в самовыражении, приобщении к культурным ценностям.

Организация художественной самодеятельности коллективов имеет ряд отличительных особенностей. Это не просто досуговая сфера для отдыха или занятий в свободное время. Она, как правило, включается в общий распорядок трудовых будней, где проходят репетиции и концерты. Поэтому педагогические усилия этой сферы направлены на снятие различных негативных явлений производственного процесса, на выявление творческого начала и осуществление контактных связей. Таким образом, основная цель деятельности коллектива состоит в решении задач формирования личности.

Результативность учебно-воспитательного процесса в коллективе находится в прямой зависимости от степени готовности руководителя к целеполагающей деятельности, от его умения четко сформулировать цель на каждом этапе развития коллектива, произвести ее декомпозицию, выбрав для этого наиболее эффективный комплекс средств, своевременно корректировать,

2016 и 2017 гг. — участие в хоровых праздниках. «Энтузиаст» становится дипломантом конкурса «Виват, хор!», затем завоевывает 2-е место в «Олимпиаде искусств — 2018», проводимой Институтом культуры и искусств МГПУ, в номинации «Академические хоры»; становится лауреатом III степени 2-го Фестиваля любительских хоров «Хоровое братство»; лауреатом XIV Международного конкурса-фестиваля студенческих и академических хоров «Веснушка» в Ярославле.

направлять и оценивать деятельность участников, делать обобщения и уточнять свои представления о педагогической цели и способах ее достижения.

Главный мотив приобщения к художественно-эстетическим ценностям — это выступление на сцене. Когда действует подобная мотивация, преодоление трудностей происходит ради достижения этой цели, которая является внешней по отношению к познанию, а овладение знаниями, навыками становится средством. Реализация наших положений приводит к росту и углублению внутреннего побуждения к обучению, к самому процессу овладения знаниями, умениями и навыками.

Стратегия развития художественной самодеятельности обусловлена необходимостью:

- удовлетворения духовных потребностей и поднятия культурного уровня ее участников с учетом того, что искусство по-прежнему является важным средством не только художественного, но и нравственного развития человека;
- роста творческого потенциала и приобщения к художественно-эстетическим ценностям как средству повышения общей культуры членов коллектива, которую они привнесут и в свою производственную деятельность.

Цели и задачи программы:

Цели:

- приобщение граждан к отечественным и лучшим мировым культурным традициям посредством музыкально-хорового искусства;
- культурное воспитание общества при помощи хорового пения;

- развитие и самореализация личности, повышение духовных потребностей членов творческого коллектива путем расширения репертуара и концертной деятельности.

Задачи:

- поддержка различных групп и категорий граждан, желающих заниматься самодеятельным творчеством;

- участие в творческих мероприятиях, связанных с хоровой деятельностью в коллективе и во внешней среде (концерты, конкурсы, фестивали);
- моральная поддержка участников художественной самодеятельности со стороны

руководителей и администрации;

- понимание руководителями социальных потребностях современного этапа развития общества и соотнесение их с возможностями и задачами самодеятельного художественного творчества.

Ожидаемые результаты

- приближение художественной самодеятельности к месту профессиональной деятельности членов коллектива;
- вовлечение участников в процессе определения целей и задач учебно-воспитательного процесса;
- анализ интересов и потребностей участников;
- развитие индивидуальных характеристик участников;
- увеличение концертного плана;
- участие в хоровых конкурсах международного уровня;
- пропаганда русского хорового искусства среди молодежи.

Содержание программы. Календарно-тематический план на 2019–2020 год

Дата	Тема	Кол-во часов
Сентябрь		
4.09	Постановка певческого дыхания и голоса. Разучивание песен о Москве: «Подмосковные вечера», «Песня старого извозчика», «Дорогие мои москвичи».	4
7.09	Генеральная репетиция перед концертом. Работа над сценическим движением и художественным образом.	4
11.09	Повтор действующего репертуара. Работа над унисоном партий и хора. Работа над ансамблем партий.	4
14.09	Обучение музыкальным фразам. Обучение динамике произведения. Разучивание романсов в обработке для хора. Индивидуальные занятия с солистами.	4
18.09	Генеральная репетиция перед концертом. Работа над программой к концерту «Любимому городу посвящается...»	4
21.09	Сольный концерт на сцене Культурного центра «Интеграция» (ул. Саянская, 6 Б) «Любимому городу посвящается...». Исполнение хора, солистов и ансамбля «Энтузиаст».	4
25.09	Постановка певческого дыхания и голоса. Индивидуальная распевка солистов. Подготовка концертных костюмов, хоровых папок и нот.	4
28.09	Работа с 1-й группой коллектива. Работа со 2-й группой коллектива. Работа с 3-й группой хора по отдельности.	4

Дата	Тема	Кол-во часов
Октябрь		
3.10	Постановка певческого дыхания. Индивидуальная распевка солистов. Разбор произведений Д. Бортнянского «Херувимская песнь», А. Никольского «Господь просвещение мое», русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль я».	4
5.10	Распевка хора, постановка голоса. Работа над унисоном и ансамблем в партиях.	4
9.10	Работа над ансамблем хора. Работа над унисоном партий и хора. Работа с солистами над произведением Д. Бортнянского «Херувимская песнь».	4
12.10	Обучение музыкальным формам. Разбор песен-вальсов. «Осенний сон» А. Джойса.	4
16.10	Работа с 1-й группой коллектива. Работа со 2-й и 3-й группами коллектива над репертуаром фестиваля «Осеннее многоголосье».	4
19.10	Работа над созданием художественных образов. Индивидуальные занятия с солистами.	4
23.10	Работа над трудностями партий (интонационные, ансамблевые, дикционные, художественные).	4
26.10	Генеральная репетиция концерта. Сдача партий. Подготовка концертных платьев, папок и нот.	4
27.10	Генеральный прогон в костюмах. Работа над созданием художественных образов произведений. Работа над сценическими движениями. Выступление на фестивале «Осеннее многоголосье».	4
Ноябрь		
2.11	Постановка певческого дыхания. Постановка голоса. Сдача партий произведений духовных сочинений.	4
6.11	Распевание хора и солистов индивидуально. Работа над репертуаром к концерту «Юбилейный вечер – 85».	4
9.11	Разбор произведений. Подготовка концертных костюмов, хоровых папок и нот. Работа с 1-й группой коллектива. Работа со 2-й и 3-й группами коллектива. Работа над двухголосьем.	4
13.11	Работа над дикционным ансамблем. Повтор различных видов звукоизвлечения.	4
16.11	Повтор хоровых партий с аккомпанементом и акапелла. Работа над тембром партий. Обучение жанровому восприятию произведения.	4
20.11	Генеральная репетиция концерта «Юбилейный вечер – 85». Прогон всех произведений в двух отделениях.	4
22.11	Концерт Ведущего коллектива – Академического хора «Энтузиаст» «Юбилейный вечер – 85».	4
27.11	Постановка певческого дыхания. Постановка голоса. Подготовка концертных платьев, хоровых папок и нот.	4
30.11	Разучивание новых произведений. Работа с действующим репертуаром. Индивидуальные занятия.	4

Дата	Тема	Кол-во часов
Декабрь		
4.12	Постановка голоса. Работа по расширению певческого диапазона. Работа с 1-й группой коллектива. Работа со 2-й группой коллектива.	4
7.12	Подготовка к поездке на фестиваль «Сила веры» в г. Пскове. Генеральная репетиция и прогон с коллективом. Работа с произведениями без сопровождения. Работа над трехголосием.	4
11.12	Выступление на фестивале «Сила веры» в г. Пскове, Псковско-Печерская лавра. Исполнение духовных произведений акапелла.	4
14.12	Разбор «Новогоднего поурри». Работа над ансамблем динамических оттенков в действующем репертуаре. Обучение различным техникам исполнения.	4
18.12	Обучение связи произведения с музыкальным стилем. Репетиции под минусовки с микрофонами и движениями.	4
21.12	Работа с произведениями без сопровождения. Работа над трехголосием.	4
25.12	Работа с сольными номерами концертов. Индивидуальные занятия.	4
28.12	Повтор Рождественского репертуара. Работа над интонационными скачками, работа над унисоном и дикцией.	4
31.12	Подготовка сольных и хоровых партий к грядущему концерту. Генеральный прогон перед концертом.	4
Январь		
11.01	Постановка певческого дыхания (работа над свободой мышц лица и тела: цикл упражнений). Разучивание новых произведений к мероприятию «Рождественские встречи».	4
15.01	Постановка голосового аппарата (цикл упражнений и распевок). Работа над интонацией в произведениях духовной тематики, колядках. «Рождественский цикл» Б. Бриттена.	4
18.01	Работа с 1-й группой (сопрано), со 2-й группой (сопрано-2) и 3-й группой (альты). Сдача партий. Развитие ансамблевых навыков. Работа над действующим репертуаром.	4
22.01	Совершенствование навыков пения: многоголосье и унисон. Умение петь в хоре (работа над строем; умение петь а` cappella). Работа над действующим репертуаром.	4
25.01	Генеральная репетиция перед мастер-классом «Рождественские встречи». Сценическое воспитание артиста.	4
26.01	Выступление и участие в мастер-классе «Рождественские встречи».	4
29.01	Подготовка к новой джазовой программе для солистов и ансамбля «O happy day».	4

Дата	Тема	Кол-во часов
Февраль		
1.02	Постановка певческого дыхания (работа над свободой мышц лица и тела: цикл упражнений). Разбор произведений джазовой тематики.	4
5.02	Постановка голосового аппарата (работа над интонацией: цикл упражнений и распевов). Повтор советских романсов с солистами и разучивание новых.	4
8.02	Развитие ансамблевых навыков. Работа над строем; умение петь a`cappella, в унисон, многоголосие. Работа над новыми произведениями.	4
12.02	Сценическое воспитание артиста. Сдача партий. Генеральная репетиция ансамбля и солистов перед концертом.	4
15.02	Выступление солистов и ансамбля хора «Энтузиаст» в сольном джазовом концерте «O happy day».	4
19.02	Индивидуальные занятия: дыхание, вокал, интонирование. Работа с 1-й группой (сопрано), со 2-й группой (сопрано-2) и 3-й группой (альты).	4
22.05	Распевание хора и солистов. Работа над созданием художественных образов произведений.	4
26.02	Разучивание военной программы: «Жди меня» из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие». Вокальные произведения к вечеру вокальной лирики.	4
Март		
4.03	Постановка певческого дыхания (работа над свободой мышц лица и тела: цикл упражнений). Работа над действующим репертуаром. Вокальные произведения к вечеру вокальной лирики.	4
7.03	Постановка голосового аппарата (работа над интонацией: цикл упражнений и распевов). Работа над действующим репертуаром.	4
11.03	Разбор новых произведений. Развитие ансамблевых навыков. Работа над строем; умение петь a`cappella, в унисон, многоголосие.	4
14.03	Распевание солистов хора. Работа над художественным образом. Работа с 1-й группой (сопрано), со 2-й группой (сопрано-2) и 3-й группой (альты).	4
18.03	Генеральная репетиция концерта солистов. Индивидуальные занятия: дыхание, вокал, интонирование.	4
21.03	Концерт солистов-вокалистов Академического хора «Энтузиаст» «Романтика романса».	4
25.03	Работа по достижению единства музыкальной формы в оперных произведениях. Разучивание программы к конкурсу.	4
28.03	Разучивание по партиям. Произведения П. И. Чайковского.	4

Дата	Тема	Кол-во часов
Апрель		
1.04	Постановка певческого дыхания (работа над свободой мышц лица и тела: цикл упражнений). Индивидуальные занятия с солистами.	4
4.04	Постановка голосового аппарата: цикл упражнений и распевок. Работа над интонацией. Индивидуальные занятия. Сдача партий.	4
8.04	Развитие ансамблевых навыков. Работа над строем; умение петь a`cappella, в унисон, многоголосие в действующем репертуаре.	4
11.04	Работа по партиям; дуэтам; квартетам; ансамблям. Генеральная репетиция концерта солистов.	4
15.04	Индивидуальное распевание солистов. Подготовка к концерту.	4
18.04	Сдача партий духовных произведений. Участие в фестивале. Работа над основным репертуаром.	4
22.04	Работа над единством музыки и слова в произведениях П.И. Чайковского из оперы «Мазепа».	4
25.04	Выступление на вечере хоровой музыки из опер русских и зарубежных композиторов и песен советских композиторов.	4
29.04	Работа над действующим репертуаром. Кантата для солистов и смешанного хора «Весна» С.В. Рахманинова. Сдача партий.	4
Май		
3.05	Постановка певческого дыхания (работа над свободой мышц лица и тела: цикл упражнений).	4
6.05	Постановка голосового аппарата (работа над интонацией: цикл упражнений и распевок). Генеральная репетиция перед концертом «День Победы».	4
13.05	Подготовка к конкурсу «Приношение П. И. Чайковскому». Развитие ансамблевых навыков.	4
17.05	Совершенствование навыков пения: многоголосье и унисон. Генеральная репетиция перед конкурсом в Зеленограде. Сдача партий.	4
20.05	Разучивание программы к отчетному концерту. Работа над строем; умение петь a`cappella. Разбор новых произведений.	4
24.05	Отчетная программа (работа над сценарием). Индивидуальные занятия и отдельно по партиям.	4
27.05	Генеральная репетиция перед Отчетным концертом. Работа над единством сольных и хоровых партий.	4
31.05	Распевание хора и солистов. Подготовка концертных костюмов, хоровых партий и нот.	4

Методы и формы реализации программы

- постановка голосового аппарата;
- приобретение навыков певческого дыхания;
- освоение различных техник исполнения и стилизованных отличий произведений;
- постижение культуры звукоизвлечения;

- сценическое воспитание артиста;
- сольная и ансамблевая деятельность участников коллектива;
- ролевая деятельность в малых группах;
- ролевая деятельность в системе самоуправления;

- выделение актива и лидеров самостоятельного творческого коллектива;
- ознакомление с мировой хоровой историей и культурой;
- расширение репертуарного плана.

Методическое и материально-техническое обеспечение

Для реализации данной программы в центре «Интеграция» имеется необходимая материально-техническая база:

- аудио, СО и видеоматериалы;

- возможность работы с микрофонами;
- фортепиано (синтезатор);
- магнитофон.

Методическая литература

- Агарков О.М. Интонирование и слуховой контроль в сольном пении // Вопросы физиологии пения и вокальной методики. — 1975. — №5. — С. 88.
- Аликина Е.В. Формирование познавательного интереса к музыкальному исполнительству в процессе работы студенческого любительского хора: дисс. канд. пед. наук: 13.00.02 / Е.В. Аликина. — М., 2009. — 175 с.
- Асафьев Б.В. О хоровом искусстве: сб. ст. / Сост. и коммент. А. Павловой-Арбениной. — Л., 1980. — 216 с.
- Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. — М., 1952. — 232 с.
- Бержинская С.И. Основные аспекты формирования исполнительского мастерства начинающего певца: дисс. канд. искусствовед. — Новгород, 2005. — 182 с.
- Брянский Н.П. Метод обучения хоровому пению. — СПб., 1883. — 100 с.
- Вьюнова А.В. Формирование вокально-слухового восприятия в процессе обучения хоровому пению: дисс. канд. пед. наук: 13.00.02 / А.В. Вьюнова. — М., 2010. — 176 с.: ил.
- Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Изд. 5-е. — Р. н/Д.: Феникс, 2008. — 155 с.
- Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 с.
- Далецкий О.В. Обучение певца-любителя. — М., 1990.
- Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. — М.: Музыка, 1984.
- Егоров А.М. Гигиена певца. — М., 1955. — 172 с.
- Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебник для вузов. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2015. — 165 с.
- Живов В.Л. Хоровое исполнительство: теория, методика, практика. — М., 2003. — 272 с.
- Канторович В.С. Гигиена голоса. — М.: МУЗГИЗ, 1955. — 156 с.
- Крупина О.А. Андрагогические аспекты работы с любительским хоровым коллективом // Человек и образование. — 2010. — №4 (25) — С. 118–120.
- Кузнецов Ю.М. Эмоции в хоровом исполнительстве: уч.-метод. пособие факультатива-практикума музыкального факультета МПГУ. — М., 2008. — 225 с.
- Кузнецова Ю.Н., Колпикова О.П. Вокальная подготовка: уч. пособие. — М.: Изд-во ПСТГУ. — 68 с.
- Ламперти Ф. Искусство пения. — М.: Изд-во Юргенсона, 1892. — 343 с.
- Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца. — Л.: Музыка, 1977. — 88 с.
- Малько Т.В. Русская школа хорового исполнительства: традиции и современность: дисс. канд. пед. наук. — Р. н/Д., 2006. — 206 с.
- Малышева Н.М. О пении. Из опыта работы с певцами: метод. пособие. — М., 1988. — 134 с.
- Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. — Л.: Наука, 1977. — 232 с.
- Морозов В.П. Тайны вокальной речи. — Л.: Наука, 1967. — 204 с.
- Назаренко И.П. Искусство пения. — М.: Музыка, 1968. — 624 с.
- Назаров В.В. Любительский академический хор: уч.-метод. пособие. — Тюмень, 2007. — 216 с.
- Николаева Е.В. Методика работы над произведениями современной музыки в самостоятельном академическом хоре. — М., 1980. — 75 с.
- Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX вв.: метод. пособие. — М.: Языки русской культуры, 1998. — 192 с.
- Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. — М.: Искусство, 1985. — 184 с.
- Орлова Е.М. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления. История, становление, сущность. — М., 1984. — 301 с.
- Павлов И.П. Лекции о работе большого полушария головного мозга. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1927 (Л.: Печатный двор). — 371 с.
- Пекерская Е.М. Вокальный букварь. — М.: Музыка, 1974. — 102 с.
- Попов П.А. Психолого-педагогические основы подготовки самостоятельного певца: уч. пособие. — Тамбов, 1998. — 251 с.
- Прянишников И.П. Советы обучающимся пению. — М.: Музгиз, 1958. — 144 с.
- Работа с хором. Методика, опыт / Сост. и ред. Б.Г. Тевлина. — М., 1972. — 208 с.
- Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. — М., 1974. — 224 с.
- Роганова И.В. Современный хормейстер // Развитие традиций. Новые тенденции. Опыт работы: сб. ст. по материалам конференций и семинаров Ассоциации дирижеров детских и молодежных хоров Северо-Западного региона РФ (Санкт-Петербург) 2011–2012 гг. / Авт.-сост. И. В. Роганова. — СПб.: Композитор, 2013. — 130 с.: нот., ил.
- Румер М.А. Начальное обучение пению. — М., 1982. — 95 с.
- Се Тин. Художественный образ как ведущий компонент музыкально-исполнительской деятельности (К проблеме инициирования внутреннеслуховой активности учащегося-музыканта): автореф. дисс. канд. пед. наук. — М., 2009. — 24 с.
- Соколов В.Г. Дирижер, педагог, композитор. — М.: Музыка, 1988. — 127 с.
- Соснова Н.Г. Интервально-периодические звуковысотные образования: структура, функциональность, фони́зм.

- автореф. дисс. канд. искусствовед. — Новосибир., 2007. — 30 с.
42. Старчеус М.С. Слух музыканта. — М., 2003. — 640 с.
43. Стулов И.Х. Формирование эмоционально-положительного отношения к процессу обучения хоровому пению (на материале работы со студентами музыкальных факультетов педагогических вузов): автореф. дисс. канд. пед. наук. — М., 2009. — 30 с.
44. Стулова Г.П. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором: уч. пособие для студентов вузов. — М., 2005. — 152 с.
45. Тронина П.Л. Из опыта педагога-вокалиста. — М.: Музыка, 1976. — 112 с.
46. Чабанный В.Ф. Самодеятельный хоровой коллектив. Организация творческого процесса: уч. пособие для студентов факультетов КПр институтов культуры. — Л., 1980. — 73 с.
47. Чесноков П.Г. Хор и управление им: пособие для хоровых дирижеров. 3-е изд. — М., 1961. — 240 с.
48. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. — М., 1981. — 174 с.
49. Юссон Р. Певческий голос. — М., 1974. — 263 с.
50. Ярославцева Л.К. Особенности дыхания у певцов: дисс. канд. искусствовед.: 17.00.02/Л.К. Ярославцева. — М., 1974. — 209 с.: ил., нот.

Программа Ведущего творческого коллектива города Москвы «Этно-ритм DEAF» ГБУК г. Москвы «Государственный музей-культурный центр „Интеграция“ им. Н. А. Островского» Департамента культуры города Москвы

Руководитель:
Николай Анатольевич Иванов

Пояснительная записка

Регулярные занятия с музыкальными инструментами дисциплинируют и воспитывают в каждом человеке волю к достижению тех или иных успехов в жизни. Игра на этнических инструментах дает возможность развить чувство ритма и укрепляет руки. Программа включает ознакомительные занятия с этническими музыкальными инструментами: барабанами, тибетскими чашами, Ocean Drum (шум океана) и т.п.

Занятия на музыкальных инструментах представляют собой совершенно новый и необычный для контингента незлышащих вид деятельности, поскольку из-за нарушения слуха для большинства из них музыка становится недоступной областью.

Специализированная программа дает возможность слабослышащей молодежи соприкоснуться

с областью музыки с наиболее доступной и приемлемой для них стороны, а именно — через ритм и ритмические музыкальные инструменты. Игра на этнических барабанах и перкуссии позволяет развить чувство ритма даже у самого проблемного контингента — незлышащих. А использование некоторых низкочастотных инструментов — таких как большие барабаны или шаманские бубны — дает возможность ребятам почувствовать звуковые вибрации и ощутить звук на телесном уровне.

Актуальность данной программы обусловлена высокой степенью социального, культурного и духовного отчуждения инвалидов, потребностью в формировании их жизненной устойчивости, развитии толерантных установок и моделей поведения в общении с окружающим миром.

Цели и задачи программы

Цели:

- создание более гибких условий для адаптации, социализации, интеграции и развития молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- развитие музыкальных способностей у людей с ограничениями по слуху;
- развитие чувства ритма и слуха;
- стимулирование интереса к занятиям, создание условий для удовлетворения потребности участников студии в саморазвитии;
- способствование оптимальному развитию мышления незлышащих и слабослышащих с учетом их возможностей, формирование навыков.

Основной целью фонетической ритмики является развитие у участников с нарушением слуха слухового восприятия, обогащение слухозрительными впечатлениями, активизация голосовых функций, их ритмо-интонационной и произносительной стороны.

Задачи:

- соблюдать четкий ритм, темп;

- самостоятельно, с наименьшего числа попыток, воспроизвести характер каждой части музыкального произведения, используя музыкальные инструменты;
- самостоятельно выбрать инструменты для озвучивания каждой музыкальной части произведения в соответствии с ритмом.

Ожидаемые результаты

- расширение образа мира в представлениях молодых инвалидов, приобретение ими навыков толерантного взаимодействия, гармонизация самопонимания и понимания окружающей действительности, изменение нетолерантных паттернов общения на более толерантные, что выражается в готовности конструктивно и доброжелательно взаимодействовать друг с другом;
- освоение понятия о технике качественного и красивого солирования и импровизации;
- обретение умения работать со звуковыми нюансами, повышать качество звука и находить новые оттенки;
- ознакомление с ролью перкуссии в музыке и знание особенностей сочетания ударных инструментов с музыкальными;
- знание о сложных ритмах;
- умение составлять сложные музыкальные композиции.

Результаты, достигнутые на занятиях, участники демонстрируют на отчетных концертах коллектива; в культурно-массовых мероприятиях Центра, на общегородских и всероссийских творческих фестивалях и конкурсах.

Участник студии сможет свободно солировать, импровизировать, читать с листа и записывать ритмы, способен играть в музыкальной группе.

Содержание программы

Тематический план:

№ п/п	Тема занятия (раздел)
1	Тема 1. Раздел 1. Что такое «Этноритм Deaf» Историческая справка, бытовое и художественно-эстетическое использование.
2	Раздел 1.2. Позиция рук.
3	Тема 2. Раздел 2.1. Знакомство с джембе и другими этническими инструментами.
4	Раздел 2.2. Знакомство с ритмами и звуками.
5	Раздел 2.3. Тренировка ритма единства.
6	Раздел 2.4. Ритм: воспитание ритмического чувства у людей с нарушением слуха.
7	Тема 3. Коллективные, многообразные ритмы.
8	Тема 4. Отчетные концерты (подготовка и проведение).

Репертуарный план (с указанием на продолжительность композиций в минутах и секундах):

1. «32» – 2:22.
2. «Ах, Афродита!» – 8:21.
3. «Лезги» – 1:00.
4. «Нео-лезги» – 2:00.
5. «Троица» – 2:34.
6. «Универсал» – 3:00.
7. «ШаМания» – 2:45.
8. «Якорь» – 2:59.
9. AIR – 2:11.
10. NEO – 2:30.
11. «Август» – 2:20.
12. «Сандрамс (рмх)» – 4:00.
13. Rock-n-Roll – 3:32.
14. «Этно-Х» – 2:54.
15. «32» коллективный – 3:00.
16. «Луна» – 2:00.
17. «Пальма» – 1:40.
18. «Сандрамс» – 2:30.

Методы и формы реализации программы

Работа с участниками с нарушением слуха организуется фронтально, с сурдопедагогом, а музыкальное сопровождение осуществляет музыкант или используется аудиозапись.

Средствами фонетической ритмики являются специальные упражнения, игры, музыка, которая в совокупности с ритмическими движениями способствует развитию слуха.

Разминка для рук – 15–20 минут. Расслабляем руки, голову, начинаем движения пальцев, рук, плеч. Далее отрабатывается координация и моторика движений (15–20 минут). Виды разминок: цифры, пианино, медуза, дверь и пр.

Каждый участник, выбрав себе инструмент, начинает разминку, выбивая ритмы на своем инструменте, начиная от простых звуков и заканчивая сложными, а также сочетаниями звуковых ударов (25 минут).

Ознакомление с правильным положением запястий рук и колен, знакомство с высокими,

средними и низкими звуками. Обучение правильным ударам ладонями по джембе (африканский барабан в форме кубка).

Изучение длительности нот. Цель занятия: научить производить музыкальные звуки – всех по отдельности и совместно, чувствуя каждого, кто находится рядом.

Прослушивание музыки для развития слухового восприятия и вибрационного ощущения ритма, звука и тембра.

Используются следующие группы методик:

- жестовая разминка;
- упражнения на координацию;
- игровые упражнения.

Игра на этнических музыкальных инструментах (барабаны, тибетские чаши, Ocean Drum, BOSS RC-300 (фразовый сэмплер) и др.).

Примерная структура и методика проведения занятий

Тема 1. Историческая справка, бытовое и художественно-эстетическое использование музыкальных инструментов.

Знакомство с рабочим материалом коллектива с нарушением слуха.

Тема 2. Отработка техники игры на барабане джембе.

Больше всего рука движется в локте. Руки всегда должны быть на естественной линии с предплечьями и пальцами и слегка расслабленными. Чтобы найти правильное направление рук, нужно с помощью большого и указательного пальцев обеих рук создать

треугольник, положив верхние подушечки ладоней на край барабана.

2.2. Основные удары, звукоизвлечение.

Правильное положение тела при игре сидя и стоя. Партии ритма, их чередование, начало и остановка игры. Темп, метр (музыкальный размер). Упражнения, развивающие скорость и качество игры. Упражнения, развивающие координацию. Сильные и слабые доли в ритме, их ощущение. Изучение программного обеспечения барабанной тематики. Создание и исполнение выпускного номера.

Тема 3. Обучение ритму.

Ритм — это последовательное повторение какого-либо действия или движения.

Основным ведущим принципом обучения ритму является образно-двигательный подход к различным ритмическим явлениям.

Материально-техническое обеспечение

- джембе;
- Ocean Drum (шум океана);
- тибетские чаши;
- клавишный двухоктавный аналоговый синтезатор — Arturia MiniBrute.

Методическая литература

1. Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха: уч. пособие для студентов вузов /Под ред. Б.П. Пузанова. — М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2014.

Программа Ведущего творческого коллектива г. Москвы «Творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха „Ангелы Надежды“» ГБУК г. Москвы «Государственный музей-культурный центр „Интеграция“ им. Н.А. Островского» Департамента культуры города Москвы

Творческий руководитель:
Елена Олеговна Орлова

Пояснительная записка

Программа творческого коллектива «Ангелы Надежды» разработана для освоения жестовой песни детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Глухие участники студии общаются между собой при помощи жестов, передающих значение слов, словосочетаний, фраз. С жестовой речью связана значительная сфера их жизни, охватывающая как непринужденное, неофициальное общение, так и общение в процессе деятельности в детских коллективах. Жестовая речь продолжает обслуживать потребности дружеского межличностного общения незлышащих, а также коммуникацию в официальной обстановке. Обучение исполнению жестовых песен способствует формированию у незлышащих участников культуры жестового общения.

Жестовая песня — это особый вид искусства, доступный не каждому. Обычно она ассоциируется со слабослышащими людьми: звучит фонограмма

песни, а артист переводит слова языком жеста. Песня превращается в настоящую театрализованную композицию. Это способствует развитию памяти, слуха, ритма, пластики движений. При этом обогащается словарный запас.

Актуальность и уникальность жестовой песни состоит в том, что этот вид деятельности дает возможность детям с нарушениями слуха заниматься творчеством в качестве равноправных участников культурной жизни общества и за рамками образовательных учреждений. Занятия жестовой песней развивают в детях тактильно-вибрационное, слуховое, зрительное внимание, координацию движений, музыкальный слух и дыхательную систему.

Посредством жестовой песни решаются следующие задачи: формируются навыки использования правильной и выразительной жестовой речи; развивается восприятие ритмико-интонационных элементов музыки; постигается творческое исполнение жестовых песен; стимулируется интерес

к самостоятельной творческой деятельности, воспитывается активность; развиваются слуховое восприятие музыкального слуха, чувство ритма, эстетический вкус и творческие способности в целом, обогащается словарный запас.

Важным компонентом песни является жест — выразительное движение рук, служащее одним из средств передачи эмоций и чувств. Изучение особенностей языка жестов помогает при работе над воссозданием образной картины жестовой песни, формирует культуру жестового общения.

Неречевая коммуникация представляет собой сложный процесс взаимодействия: в нем участвуют и жест, и мимика, и артикуляция. Мимика — это координированные движения мышц лица, так же, как и жесты, отражающие чувства и эмоции человека. Этот «зрительный язык» в сочетании с выразительными жестами, четкой артикуляцией, пластичными движениями помогает передавать содержание песни, эмоциональное состояние души.

Методика работы по разучиванию жестовых песен включает три этапа.

I этап — знакомство с песней: беседа о композиторе, авторе, исполнителе; прослушивание аудиозаписи; характеристика мелодии.

II этап — участники студии разучивают песню по фразам — элементам мелодии, в которых выражена

более или менее законченная мысль; нотируют текст фразы, что предполагает расстановку словесного ударения, пауз, орфографических надстрочных знаков; работают над ритмом, над темпом, знакомятся с жестами.

III этап — заключительный: работа над интонацией, выражениями лица, позами и движениями; эмоциональное, выразительное исполнение песни жестами под фонограмму.

Деятельность руководителя студии опирается на следующие принципы:

- доступность;
- интерес;
- активность;
- трудолюбие;
- оптимизм;
- максимальное проявление внимания к каждому участнику студии, выявление и реализация его индивидуальности через вокальное исполнительство;
- создание творческой, психологически комфортной атмосферы занятий;
- музыкально-игровые, образно-сценические методы преподавания на всех этапах.

Цель и задачи программы

Цель — творческое развитие детей и молодежи посредством искусства жестовой песни.

Задачи:

- обучение детей и молодежи культуре жестового пения, прививание интереса к этому виду творчества;
- развитие умения передавать посредством жестовой композиции содержание песни;

- развитие слухового восприятия, обогащение словарного запаса;
- оттачивание исполнительского мастерства;
- создание среды творческого общения;
- организация и проведение творческих фестивалей, концертов, различных мероприятий для участников студии «Ангелы Надежды».

Ожидаемые результаты

- Эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и видеозаписи), умение в словесной форме определять ее характер, жанр, средства музыкальной выразительности, доступные слабослышащим;
- понимание изобразительной, образной функции музыки;
- эмоциональное, ритмичное и правильное исполнение под музыку музыкально-пластических и танцевальных композиций,

- музыкально-пластических импровизаций;
- реализация произносительных возможностей путем выразительной декламации песен под музыку с достаточно внятной речью при задании учителем темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;
- эмоционально выразительное и ритмичное исполнение песни;

- достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного речевого материала, его внятное и достаточно естественное воспроизведение — как реализация произносительных возможностей;
- готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и речевой деятельности при реализации различных проектов для организации культурного досуга.

Содержание программы

- I.** Введение.
  1. Жестовый язык и калькирующая жестовая речь.
  2. Искусство жестовой песни.
  3. Жестовая песня как особый жанр, позволяющий осваивать культуру жестового общения.
- II.** Музыкальная азбука.
  4. Автоматизация произносительных навыков.
  5. Восприятие музыки. Эмоции и настроение.
  6. Основы музыкальной грамоты, интонации голоса, проговаривание звуков.
  7. Движения в соответствии с характером музыки.
  8. Изменение характера музыки в соответствии с ее логическим заключением.
- III.** Общий характер произведения, форма, темп исполнения, динамические оттенки.
- IV.** Отражение в музыке, песне звуков, явлений природы, настроений, чувств и характера человека.
9. Исполнение песен с хореографическими элементами.
- V.** Художественно-образное содержание, выразительные средства.
10. Образы в музыке, выразительные средства. Инсценировка песни.
- VI.** Эмоциональная отзывчивость на прослушиваемые произведения с применением педагогических технологий.
11. Музыкальное чувство и мышление, художественный вкус восприятия музыки.
- VII.** Отечественные народные музыкальные традиции, праздники и обряды.
12. Знакомство с народными традициями, праздниками через музыку и песни.
- VIII.** Декламация песен под музыку.
13. Движения, выразительное и эмоциональное исполнение песен, инсценирование.
14. Музыкальный ритм, умение держать его на протяжении песни. Осанка, смена положения тела в соответствии с музыкой. Элементы хореографии и актерского мастерства в жестовой песне. Постановка мини-сцен.

Календарно-тематический план

Месяц	Разделы и темы	Кол-во часов по группам		Виды учебной деятельности
		1	2	
Сентябрь	Введение. Жестовый язык и калькирующая жестовая речь. Искусство жестовой песни.	12	12	Освоение систем жестовой коммуникации: жестовый язык и калькирующая жестовая речь. Калькирующая жестовая речь – двухуровневая коммуникационная система, это слова и жесты. Знакомство с жестовой песней как особым жанром, позволяющим осваивать культуру жестового общения. Знакомство с искусством жестовой песни.
Октябрь	Музыкальная азбука. Автоматизация произносительных навыков. Восприятие музыки. Эмоции и настроение.	15	15	Знакомство с основами музыкальной грамоты. Работа над интонацией голоса, проговаривание звуков. Обучение движениям в соответствии с характером музыки. Умение чувствовать изменение характера музыки, прислушиваться к ее логическому заключению. Подготовка концертной программы к Международному дню глухих.
Ноябрь	Общий характер произведения, форма, темп исполнения, динамические оттенки.	12	12	Различение темпа исполнения музыки и ее динамических оттенков. Подготовка концертной программы ко Дню матери.
Декабрь	Отражение в музыке, песне звуков, явлений природы, настроений, чувств и характера человека.	13	13	Различение в музыке настроений, чувств, характера человека. Исполнение песен с хореографическими элементами. Подготовка концертной программы к Новому году.
Январь	Художественно-образное содержание, выразительные средства.	9	9	Понимание образов, выражаемых в музыке, знакомство с выразительными средствами. Инсценировка песни. Подготовка концертной программы ко Дню Святого Валентина и Дню защитника Отечества.
Февраль	Эмоциональная отзывчивость на прослушиваемые произведения с применением педагогических технологий.	12	12	Развитие музыкальных способностей: музыкальное чувство и мышление, художественный вкус. Способности восприятия музыки. Подготовка концертной программы к Международному женскому дню 8 Марта.

Месяц	Разделы и темы	Кол-во часов по группам		Виды учебной деятельности
		1	2	
Март	Отечественные народные музыкальные традиции, праздники и обряды.	12	12	Знакомство с народными традициями, праздниками через музыку и песни. Подготовка концертной программы ко Дню именинника.
Апрель	Декламация песен под музыку. Движения, выразительное и эмоциональное исполнение песен, инсценирование.	14	14	Развитие ритма, умение держать его на протяжении песни и быстро реагировать на начало и окончание звучания музыки. Осанка, смена положения тела в соответствии с музыкой. Добавление элементов хореографии и актерского мастерства. Подготовка праздничной программы ко Дню Победы, Последнему звонку, Выпускному вечеру. Постановка мини-сцен.
Май	Декламация песен под музыку. Движения, выразительное и эмоциональное исполнение песен, инсценирование.	13	13	Развитие ритма, умение держать его на протяжении песни и быстро реагировать на начало и окончание звучания музыки. Осанка, смена положения тела в соответствии с музыкой. Добавление элементов хореографии и актерского мастерства. Подготовка праздничной программы ко Дню Победы, Последнему звонку, Выпускному вечеру. Постановка мини-сцен.
Июнь	Декламация песен под музыку. Движения, выразительное и эмоциональное исполнение песен, инсценирование.	12	12	Развитие ритма, умение держать его на протяжении песни и быстро реагировать на начало и окончание звучания музыки. Осанка, смена положения тела в соответствии с музыкой. Добавление элементов хореографии и актерского мастерства. Подготовка праздничной программы ко Дню Победы, Последнему звонку, Выпускному вечеру. Постановка мини-сцен.
Июль	Итоговое занятие.	15	15	Итоговые показательные занятия, отчетные концерты, мероприятия.

Методы и формы реализации программы

Срок реализации программы — 1 год. Занятия проводятся два раза в неделю по 1,5 часа, с использованием индивидуальных слуховых аппаратов.

Формы:

- групповые занятия;
- индивидуальная работа над созданием музыкального, драматического и пластического образа;
- репетиции;
- отчетный концерт или музыкальный спектакль;
- посещение концертов и музыкальных спектаклей;

- участие в конкурсах и фестивалях.

Методы:

- демонстрация: прослушивание музыкальных номеров;
- словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, постановка задач;
- разучивание: по элементам, по частям, в целом виде;
- анализ проделанной работы: все выступления желательно записывать на видеокамеру и совместно с участниками анализировать, выявлять ошибки и лучшие моменты.

Материально-техническое обеспечение

- аудио- и CD-записи;
- зеркала;
- музыкальный центр;
- репетиционная площадка.

Методическая литература

1. Гейльман И.Ф. Культура жестомимической речи. — СПб.: Павел, 2004.
2. Гейльман И.Ф. Ваш друг — жестика. — СПб.: ВОГ, 2004.
3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. — Р. н/Д.: Феникс, 2006.
4. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. — СПб., 1997.
5. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология. — М.: Гуманитарный изд. центр «Владос», 2004. — 192 с.
6. Кузнецов И.Н., Масалов А.А. Язык мимики и жестов. — М.: Феникс, 2007.
7. Радынова О. Музыкальное развитие детей. — М.: Гуманитарный изд. центр «Владос», 1997.
8. Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика. — М.: Гуманитарный изд. центр «Владос», 2004. — 645 с.
9. Риггз С. Пойте как звезды (+2 CD) / Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло. — СПб.: Питер, 2007.
10. Словарь музыкальных терминов / Сост. Е.А. Яных. — М.: АСТ; Донецк: Агата; Владимир: ВТК, 2009.
11. Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха. — М.: Гуманитарный изд. центр «Владос», 2003.

Программа социокультурной реабилитации по направлению «Народный вокал» ГБУ г. Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы

Автор-составитель:
Наталья Юрьевна Боруцкая

Пояснительная записка

Давно известно, что дети и подростки с тяжелыми и множественными нарушениями развития нуждаются в постоянной поддержке и понимании со стороны окружающего их социума. Ограниченный набор

средств общения, способов самовыражения, возможностей коммуникации приводит к тому, что они оказываются в социальном вакууме, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на их общем состоянии.

Музыка и, в частности, вокал способствуют созданию положительной контактной зоны для общения, позволяют ребенку открыть в себе новые возможности. Во время занятия происходит прочный индивидуальный контакт с педагогом, устанавливаются новые доверительные отношения, что для ребенка очень ценно.

Народный вокал объединяет произведения, многие из которых созданы и исполняются на протяжении долгих лет. В них соединяются характерные интонации, исполнительские приемы, ритмические

рисунки, эмоциональный посыл. Народная песня очень яркая, открытая, она завораживает глубиной и душевностью, ведет ребенка за собой.

Музыка, безусловно, расширяет сенсорный опыт детей, положительно влияет на их эмоциональное состояние, вовлекает в творчество, развивает стремление к подражанию, поиску новых форм и средств самовыражения. Участие в музыкальных выступлениях оказывает положительное влияние на самореализацию, формирование чувства собственного достоинства.

Цель и задачи программы

Главная цель — освоение подростками с тяжелыми множественными нарушениями развития основ вокальной техники на образцах фольклора и произведениях современных композиторов.

Задачи:

- научить сольному пению;
- отработать навыки правильной артикуляции, улучшить качество дикции, отработать и закрепить правильный дыхательный рефлекс;
- найти связь «эмоция — голос» через музицирование;
- почувствовать ритм исполняемых произведений;
- разобрать основы фольклора;
- на примере произведений разных жанров научить слышать, распознавать и воспроизводить ритмически и мелодически музыкальный материал;
- привить и закрепить навыки коммуникации через возможности музицирования;
- работать над исполнительской подачей материала;

- разбирать с детьми основы музыкальной грамоты и сольфеджио.

Содержание программы варьируется в зависимости от уровня подготовки и способностей учеников. В репертуар включены сочинения современных композиторов, народная музыка, авторский материал.

Начало занятий вокалом предполагает подготовку артикуляционного аппарата. Делаем координационные упражнения на гласные и согласные звуки, ведем поиск яркого резонаторного звучания с неизменным диафрагмальным дыханием. Задание выполняем индивидуально и с помощью педагога. Начинаем с сонорных согласных, затем соединяем согласные с гласными. Обязательно обращаем внимание на ударения в слове и музыкальной фразе. Такая работа позволит совершенствовать ритмическую структуру, а позже перейти к исполнению сложных ритмов. Ударения обозначаем как артикуляцией при звучании легато, так и диафрагмой, если характер исполнения стаккато или портаменто. Обязательно подключаем движение, сначала небольшие, затем добиваемся свободы звучания голоса во время движения. Работа над регистрами — головным и грудным — позволяет добиться насыщенного яркого звучания голоса солиста.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся разовьют диапазон и силу голоса, смогут пропеть сначала несложные произведения от начала

до конца, а затем отточат исполнительское мастерство, от урока к уроку закрепляя полученные навыки.

Содержание программы.

Тематический план

№ п/п	Тема	Цели	Используемые техники, примерные виды работ, упражнений, заданий	Кол-во часов
1	Дыхание	Показать связь правильного диафрагмального дыхания с качеством звучания голоса.	Низкий вдох, при котором не поднимаются плечи. Удерживаем звук на дыхании.	2
2	Развитие диапазона	Важность яркого насыщенного звучания голоса во всех регистрах.	Поступательное движение и скачки на различные интервалы.	2
3	Ритм в музыке, сильная и слабая доли	Ритм в вокальном исполнении, важность и осмысленность музыкальной фразы.	Проговариваем и пропеваем несложные распевки, обращая внимание на их ритмическую структуру и ударения.	2
4	Фольклор как основа исполнительства	Рассказ о Календарном цикле народных песен. Знакомство с Рождеством и приуроченными к нему тропарями, колядками.	Разбор структуры колядок, выявление характерных для них интонаций, попевок. Исполнение колядок.	8
5	Частушка как музыкально-театральная подача материала	После приобретения навыка чистого интонирования уделяем внимание эмоциональному раскрытию материала.	Разные мотивы и ритмы частушек, смена настроения, характера произведений, драматическая подача материала.	2
6	Импровизация – основа совершенствования вокальных навыков	Разговор о вариативности ритмической и гармонической основы музыкального материала	Работа на примере русских народных песен «Девка по саду гуляла», «Всадники-други», а также песенки «Братец Яков».	2
7	Специфика вокального исполнения произведений разных жанров.	Работа над дыханием и артикуляцией, координационные упражнения.	Сравнительное исполнение произведений на легато «Добрая сказка» А.Пахмутовой и танцевального характера «У утушки, у серенькой».	2

№ п/п	Тема	Цели	Используемые техники, примерные виды работ, упражнений, заданий	Кол-во часов
8	Артикуляция. Скороговорки.	Продолжение работы над четкостью артикуляции.	Выразительность и мелодика речи неразрывно связана со свободной и точной артикуляцией. Скороговорки (проговариваем и пропеваем): на сонорные согласные – «На мели мы лениво налима ловили» и шипящие согласные – «По шоссе Саша шел», «Шестнадцать шли мышей».	2
9	Колыбельные	Добиваться кантиленного звучания.	Обращать внимание ребят на гармонию и мелодию, помогать соединять регистры голоса при скачках мелодий. Соло в обработке А. Авдиевского «Колыскова».	2
10	Строевые песни	Строевые песни.	Ритм-основа исполнения. В разных вариантах добиваться вариативности и внимания. Выучить русскую строевую песню «Солдатушки».	2
11	Интервалы в песне	Техника исполнения скачков мелодии и одновременное звучание голосов в разных регистрах.	Дать почувствовать детям непрерывность звучания голоса при исполнении скачков мелодии вверх и вниз. Пример: распевка «Вез кораблик карамель».	2
12	Пауза в музыке, смена ритма	Считать паузы, используя музыкальные инструменты.	Пропевание произведений, в которых есть смена ритма и размера.	2
13	Закличка	Работа над смелым, полетным, нефорсированным звучанием.	Пропевание закличек «Жаворонушки», «На грязной неделе».	2
14	Динамика	Выстраивать музыкальную форму динамическими оттенками.	Объяснить ученикам способы музыкальной выразительности – крещендо, диминуэндо.	2

Методы и формы реализации программы

Формы и виды деятельности:

- индивидуальная работа;
- концертные выступления;

- открытые уроки;
- пение в ансамбле.

Примерная структура занятия

Структура занятия зависит от его типа, но обязательными компонентами каждого занятия являются:

- артикуляционная гимнастика;
- распевка мелодическая одноголосная;
- упражнения на дыхание (этот этап урока в значительно большем объеме необходим ученикам с небно-глоточной недостаточностью, расщелинами);
- упражнения на вокально-двигательную координацию;
- упражнения на глиссандо и поиск активных резонаторов для детей с маломодулируемым голосом, характерным для ребят с синдромом Дауна.
- работа над художественным образом произведения (этот этап особенно эффективен при работе с детьми и подростками с расстройствами аутистического спектра);
- работа над репертуаром.

При проведении занятия важно соблюдать последовательность этапов работы и применять разнообразные методы и приемы.

При изучении нового материала используем игровые приемы с учетом психофизиологических особенностей ребят. Новая тема включается в уже пройденный и знакомый материал, но с расширением и добавлением задач.

На каждом занятии происходит повторение основных упражнений, которые изучались на

предыдущих. Для этого ребятам предлагается исполнить их в новых условиях (с движением, громче, тише, с нарастанием или затиханием звука). Вовлекая ребенка в действие, давая ему шанс на сотворчество, мы таким образом обогащаем усваиваемый материал. Дети очень талантливы и всегда приносят много исполнительских находок.

Первичное закрепление нового материала происходит в знакомой для ребят ситуации — перед инструментом с педагогом, а отработка — уже в измененной ситуации, перед импровизированным зрительным залом, на сцене или в другой аудитории. Контроль знаний проводим в динамичной форме урока-игры, урока-концерта, где приветствуем любую инициативу, находки учеников. Ребятам на личных примерах еще раз напоминаем о том, что хотелось бы услышать и увидеть от них.

В конце занятия обязательно проверяем, насколько успешно усвоен материал, показываем результат всем и объясняем родителям цели, которых мы добивались. В заключение ребятам и их родителям даем домашнее задание, которое может быть не связано с темой занятия, но доступно для самостоятельного выполнения дома. При этом подробно оговариваем все этапы и приемы работы. Завершая занятие, подводим общие итоги и обсуждаем, что у нас получилось, а что было сделать сложно.

Возможность получения нового сценического опыта, раскрытие своего творческого потенциала, общение — вот мотивационные составляющие посещения занятий детьми и выполнения всех предлагаемых заданий.

Материально-техническое обеспечение

- класс для занятий площадью не менее 10 м²;
- инструмент — фортепиано или синтезатор;
- звукоусиливающая аппаратура: микрофоны;
- проигрыватель для фонограмм;
- народные инструменты: флейты, гусли, жалейки, окарины, трещетки, ложки, бубны, тамбурины, маракасы, баян, аккордеон, гитара.

Методическое обеспечение

- ноты музыкальных произведений;
- работы в сфере специалистов детского фольклора — Г. Науменко;
- работы выдающихся педагогов по народному пению — Н.К. Мешко, Л. Христиансена.

Программа социокультурной реабилитации по направлению «Эстрадно-джазовый вокал» ГБУ г. Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы

Автор-составитель:
Дарья Владимовна Заверьева

Пояснительная записка

О музыкальном воздействии на человека, на его чувства и душевное состояние известно давно. Сила этого воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того, насколько близка ему та или иная музыка.

В процессе изучения данной программы дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют музыкальный кругозор, развивают свои способности и воспитывают в себе целый комплекс положительных качеств.

Актуальность и новизна программы

В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей образования становится воспитание обучающегося как культурно-исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции.

Приобщение к вокальному искусству, помимо раскрытия вокальных способностей обучающихся, знакомства с эстрадной и джазовой музыкальной культурой, их художественно-эстетического

развития, способствует нравственно-эстетическому воспитанию, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей, а также укрепляет организм детей, улучшая состояние здоровья в целом. Помимо решения вокальных задач, обретения способности чувствовать и понимать музыку, проводится работа по эмоциональному раскрепощению реабилитанта, снятию зажатости. Осуществляется это через игру, ассоциации, фантазирование и сочинительство.

Цель и задачи программы

Целью программы является приобщение ребенка к вокальному искусству путем выявления и развития его индивидуальности и творческих способностей, а также формирования практических умений и навыков эстрадно-джазового пения, благодаря чему появляется мотивация к творчеству.

Основные задачи:

- формирование вокальных навыков: правильного дыхания, естественного звукоизвлечения, преодоления мышечных зажимов, правильной артикуляции, четкой дикции, чистого интонирования, музыкальной памяти и т.д.;
- формирование вокально-хоровых навыков: пения без сопровождения, пения на 2 и 3 голоса, согласованного пения в ансамбле в унисон;
- обучение приемам самостоятельной работы;
- координация голосового аппарата со свойствами певческого голоса;
- расширение музыкальных знаний об основах сценической деятельности, физиологии речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппаратов;
- обучение сценическим навыкам: развитию чувства ритма, координации движений и пластической выразительности;
- формирование творческого мышления;
- приобщение к концертной деятельности: участию в конкурсах, благотворительных акциях и фестивалях;
- формирование общей культуры ребенка

- как личности, способной адаптироваться в современном обществе;
- направленность обучающего процесса не только на сохранение, но и на укрепление здоровья детей;
- воспитание настойчивости, выдержки, трудолюбия, целеустремленности;
- создание комфортного психологического климата, который будет способствовать вокальным успехам реабилитанта.

Ожидаемый результат

В результате освоения программы учащийся приобретает следующие знания, умения и навыки:

- навыки сольного исполнения;
- навыки публичных выступлений;
- умение использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умение самостоятельно разбирать вокальные произведения;
- знания о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях эстрадно-джазовой музыки;
- знания музыкальной грамоты, средств выразительности и наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

Содержание программы

С целью налаживания контакта между детьми и раскрытия их творческого потенциала сначала проводятся организационные занятия.

На ознакомительных занятиях педагог знакомится с детьми и их родителями, рассказывает о режиме работы, о содержании и форме занятий, выявляет вокальные способности детей для определения степени одаренности и индивидуальности каждого, его способности к обучению правильному пению, при этом выявляя проблемы

звукообразования, певческого дыхания и дикции.

Содержание программы подразумевает:

- вокальную работу;
- музыкально-теоретические знания;
- сценические движения и постановку концертных номеров (занятия проводятся совместно с педагогом-хореографом);
- концертно-исполнительскую деятельность.

Тематический план

1. Введение в курс эстрадно-джазового вокала.
2. Дыхание: теория и практика.
3. Приобретение вокально-хоровых навыков:
  - интонационно-слуховая работа;
  - работа над дикцией: осмысленное, четкое и выразительное произношение слов во время пения.
4. Работа над репертуаром.
5. Освоение музыкальной грамоты.
6. Концертная деятельность.

Методы и формы реализации программы

1. Постановка голоса:
  - разогрев голосового аппарата с помощью вокальных упражнений;
  - формирование правильного дыхания и вокальной опоры;
  - формирование вокальной позиции;

- развитие артикуляционного аппарата и работа над дикцией.
- 2. Основы вокальной импровизации.
- 3. Анализ вокальной манеры исполнителей: работа над вокальными приемами (мелизмы, украшения, бэлтинг, тванг, субтон и т.д.).

Вся вокально-теоретическая работа должна проводиться на доступном учащимся материале. При составлении индивидуального плана необходимо учитывать вокальные данные каждого обучающегося и на этой основе подбирать репертуар, постепенно усложняя его. Формировать вокальный репертуар нужно, согласно следующим принципам: художественная ценность, воспитательное значение, доступность музыкального и литературного текста,

разнообразие жанров и стилей. Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и вокально-техническому росту учащегося, определит его творческое лицо, позволит решить воспитательные задачи.

Проверка приобретенных вокальных навыков, усвоение музыкального материала и вокальной подготовки учащихся осуществляется педагогом во время занятий на протяжении всего периода обучения, где отмечаются достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки.

Проверка итогов освоения программы – уровня знаний, умений и навыков учащихся – осуществляется на публичных выступлениях, благотворительных акциях, конкурсах и прослушиваниях к ним.

Материально-техническое обеспечение

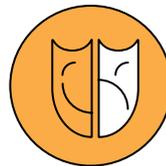
- звуковоспроизводящая техника (компьютер или ноутбук);
- вокальная аппаратура (колонки, микрофон, стойка под микрофон, пульт);
- зеркало;
- фортепиано или синтезатор;
- стол и стулья.

Методический инструментарий

При разработке программы использовались следующие методические принципы:

- последовательность – от простого к сложному;
- индивидуальный подход;
- индивидуальные различия и уровень подготовки;
- наглядность: демонстрация аудио- и видеоматериалов и соответствующей литературы;
- анализ и синтез: анализ творческих приемов исполнителей и их реализация в собственном творчестве;
- единство обучения, деятельности и развития.

Театральное творчество

Программа Театральной студии «Млечный путь» РБООИ «Центр адаптации и развития „Изумрудный город“»

Директор:
Надежда Евгеньевна Степунина

Пояснительная записка

Программа театральной студии «Млечный путь» разработана для подростков и молодых людей с ментальными особенностями и направлена на развитие навыков социальной адаптации. Создан годовой курс реализации программы. Занятия

продолжительностью 1 час проводятся по двум направлениям:

- импровизационный театр;
- постановка спектакля, в котором могут принять участие все желающие.

Цель и задачи программы

Цель программы — способствовать развитию навыков социальной адаптации подростков и молодых людей с ментальными особенностями.

Основные задачи:

- развитие эмоциональной выразительности;

- улучшение коммуникативных навыков;
- обучение адекватному поведению в разных жизненных ситуациях;
- развитие воображения и абстрактного мышления.

Содержание программы

Импровизационный театр

Это социальный тренинг, в ходе которого участники выполняют различные упражнения на взаимодействие, самовыражение, разыгрывают сценки из реальной жизни.

Каждое занятие посвящено определенной теме, которая в свою очередь поделена на блоки. К примеру, блок «Эмоции», когда нужно показать радость, грусть и т.п. Люди с ментальными особенностями испытывают трудности в понимании и выражении эмоций, чувств, что затрудняет социальные отношения. И именно это наиболее важно для проработки.

Постановка спектакля

Участие в постановке предполагает работу в команде, где каждый несет определенную ответственность перед другими участниками спектакля. Это учит работать в команде, развивает уверенность в себе и артистичность — качества, которые очень важны для людей, испытывающих трудности с адаптацией.

Выступление перед публикой помогает преодолеть страхи, застенчивость и зажатость. Однако каждый сам решает, будет ли он в итоге участвовать в спектакле. Если кто-то все же отказывается выступать, он все равно может поучаствовать в подготовке спектакля, например заменить кого-то на время, попробовать себя в разных ролях.

Методы и формы реализации программы

При работе с людьми с ментальными особенностями важно двигаться от простого к сложному. Сначала мы разбираем простые эмоции, потом переходим к сложным чувствам, а затем к теме отношений между людьми. Каждое занятие имеет свою структуру.

- 1** Разминка.
Помогает разогреться, настроиться на занятие, установить эмоциональный контакт с участниками.
- 2** Простые упражнения на взаимодействие.
Цель — установление контакта с партнером, улучшение психологического климата в группе.
- 3** Сложные упражнения на взаимодействие (включают принятие роли и/или обыгрывание определенного состояния или простой ситуации).
Данные упражнения являются подготовкой к разыгрыванию более сложных ситуаций — этюдов. Они могут помочь научиться работать в команде, принимать на себя роль

другого человека, развивают воображение и абстрактное мышление.

- 4** Интонационный театр.
Представляет собой разыгрывание небольших сценок. Вместо слов участники проносят фразу «то-та». Таким образом они учатся невербально (при помощи интонации, мимики и языка тела) передавать свои эмоции и чувства.
- 5** Этюды представляют собой обыгрывание определенной жизненной ситуации.
Данное упражнение направлено на развитие коммуникативных навыков и коррекцию поведения в трудных или неприятных для человека ситуациях (например, конфликтных). Также возможно обыгрывание одной и той же ситуации, но с разными сценариями, которые предлагается придумать участникам. Это позволяет увидеть, какие реакции вызывает различное поведение в одной и той же ситуации и научиться находить наиболее адекватные способы реагирования.

Программа обучения в Московской инклюзивной театральной школе «Инклюзион»

Куратор школы:
Лариса Альбертовна Никитина

Пояснительная записка

Программа рассчитана на 20 академических часов в неделю, 16 из которых посвящены следующим дисциплинам:

- актерское мастерство (6 часов) — преподаватели Михаил Фейгин и Юлия Гоманюк;
- речь-вокал (4 часа) — преподаватели Алина Ивах (вокал-речь) и Ния Архангельская (вокальная импровизация);
- пластическая выразительность (2 часа) — преподаватель Лариса Никитина;
- музыкальная импровизация/ритмика (4 часа) — преподаватель Вероника Затула.

Остальные 4 часа в неделю предназначены для лабораторий, цель которых — междисциплинарные исследования накопленного опыта и материала в области драматургии, музыкального контента, пластики. Это могут быть совместные междисциплинарные репетиции в виде открытых уроков, перформансов, а также любые возможные варианты «выходов студентов школы в свет»: уличные перформансы; посещения коррекционных интернатов и детских садов, образовательных учреждений для здоровых детей, музеев; участие в творческих встречах, спектаклях и театральных действиях. Любое внешнее мероприятие или событие может использоваться как средство трансляции накопленного опыта и методики преподавания инклюзивной театральной школы.

Занятия проводятся театральными педагогами, которые находятся в постоянном поиске методов улучшения своих методик и подходов к студентам с разными особенностями, обмениваются опытом с педагогами из наших региональных школ, а также со специалистами из других похожих театральных объединений и коллективов.

В школе «Инклюзион» важен не только результат, но и сам процесс обучения, который максимально открыт, чтобы на занятия могли прийти

все желающие и заинтересованные этим процессом. Конечно же, ведется и работа по подготовке и выпуску спектаклей. Участники должны иметь возможность представить свою работу публике — это важная часть обучения. Такие постановки являются зоной эксперимента, поэтому создаются в результате лабораторных поисков.

Первой большой итоговой работой школы за полтора года обучения стал спектакль «Гроза — среда обитания» (режиссер Фейгин М.Л.).

Цели и задачи программы

1. Исследование и развитие методов включения людей с особенностями развития и различными заболеваниями в профессиональный театральный процесс; развитие коммуникативных навыков через телесную практику.
2. Снятие психофизических зажимов, страхов, блоков, связанных с особенностью заболевания; развитие телесной и пространственной координации; расширение диапазона ритмических, мускульных, сенсорных навыков; развитие творческого образного мышления.
3. Воспитание психофизической выносливости, способности работать на равных со здоровыми артистами в формате профессионального театра.

Содержание программы

Программа обучения в Московской инклюзивной театральной школе «Инклюзион» включает программы по нескольким дисциплинам, разработанные преподавателями школы:

- актерское мастерство;

- театротерапия;
- пластическая выразительность;
- звукоизвлечение;
- музыкальная импровизация;
- пластика.

Методы и формы реализации программы

1. Группа, в которой присутствуют студенты с разными особенностями, требует знаний о степени заболевания каждого из них. Мы не делаем скидок на заболевание, но учитываем возможные нюансы упражнения. От этого зависит расстановка группы в пространстве класса, локация переводчика, нагрузка в упражнениях, количество переключений внимания и технических пауз для отдыха.
2. Каждое занятие начинается с настройки на «единое дыхание». Для слепоглухих и слабовидящих студентов — со знакомства с геометрией пространства и приветствием с каждым участником занятия (этот этап можно отрабатывать до начала занятия с помощью сопровождающего).
3. Проводниками педагога при объяснении задания или упражнения могут быть студенты театральных вузов, включенные в процесс, волонтеры, переводчики. Когда коммуникация в группе налажена, любой участник группы способен помочь партнеру рядом выполнить задание.
4. Особое внимание уделяется коммуникации внутри группы, где каждый может стать ассистентом педагога и помощником для партнера. Поэтому обязательно включение в план занятия упражнений в парах, тройках. Используем принципы: я доверяю партнеру — через партнера понимаю, что делаю неправильно/правильно — укрепляю свою уверенность

в верном выполнении задания — умею транслировать свои знания другому. Таким образом, складывается алгоритм: доверяю

партнеру — умею наблюдать за его действиями — помогаю партнеру — принимаю помощь от партнера.

Построение занятия

I. Начало занятия. Очень важно осуществить правильный вход в занятие всем участникам процесса: педагогам, студентам, помощникам (студентам театральных вузов, волонтерам, переводчикам). Обязательно поздороваться со слепоглохими и слабовидящими через тактильный контакт и дэктиль, поговорить с каждым, чтобы понять, какое у него настроение или проблемы, с чем он пришел на занятие, включить в зону внимания каждого.

Выстроить группу в пространстве класса с удобной для всех локацией переводчиков. Слепоглухие чувствуют безопасное и объединяющее расположение, позволяющее использовать свободный импульс, направленный в центр. К тому же круг — это геометрическая фигура, которая может стать одной из пространственных мизансцен в последующей работе.

Упражнение «Круг внимания». Группа стоит в кругу с дистанцией два шага от партнера справа и слева. Постепенно все медленно поднимают руки и, не глядя на партнеров, пытаются найти контакт ладонями (или кончиками пальцев) с партнером справа и слева. Необходимо почувствовать тепло, настроение, дыхание партнера. Найти комфортную точку контакта, познакомиться. Прощупать каждую подушечку пальцев, изучить ладонь, слиться с ней. Затем руки опускаются в исходное положение. Подъемы и опускания рук можно повторить несколько раз без голосовой команды. Задача — найти общее, «единое дыхание» для физического действия, чтобы подъем и опускание рук исполнялись всей группой в едином ритме.

Развиваем «Круг внимания». От одного из участников передаем через руки прикосновение (любое: касание, скольжение по коже, проникновение в мышцу, нажим) по кругу через партнера справа или слева. Задача для каждого участника — внимательно принять прикосновение, понять его качество, сохранить в памяти своего тела, передать дальше по цепочке. Важно: отправленное движение должно вернуться к отправителю в том же качестве и окраске, в котором было запущено.

Следующий вариант упражнения: передаем физическое движение (объятие, вес, захват, импульс). Теперь это не просто телесный жест, а информация (рассказываем о чем-то). Слушаем партнера, передаем дальше, как некую информацию. Важно: в этом варианте возврат не должен вернуться в том же качестве, в котором он ушел

от отправителя. Движение «обрастает» настроением его участников. Главное — мы рассказали другу другу о своем настроении, приняли высказывание партнера и нашли способ передать его дальше. К концу круга мы уже многое поняли о сегодняшнем настроении каждого из участников.

Упражнение «Пазл». Участники стоят лицом в круг. Одновременно у всех происходит движение в центр круга (используем скорости 2-3). В процессе упражнения каждый участник определяет свой путь и структуру втекания в общую конструкцию финальной точки в центре круга, учитывает партнера в своем пространстве, сохраняет «воздух» между телами. Цель — прийти в некую комфортную для всех участников фигуру в центре, где каждый нашел бы свое место в пространстве, не блокируя и не ограничивая в движении ни себя, ни другого. Точка покоя должна случиться по возможности в одно для всех время.

Для удобства можно определить до начала упражнения ритм и счет, на которые упражнение выполняется. «Отбить» его со слепоглохими и глухими. В центре каждый должен найти время осознать, какую часть пространства он занимает в общей конструкции. Движение из точки в центре обратно в круг происходит по обоюдному согласию всех участников, которые передают импульс к движению через свое тело. Идеально, если все участники вернуться в исходную конструкцию круга одновременно.

II. Основная часть занятия. В этой части педагог использует упражнения на общий мышечный разогрев, дает упражнения на локальное движение, комплекс упражнений, направленный на ознакомление со своим телом и умение экономно его использовать.

Очень важно в момент активного физического разогрева организовать свободное дыхание — это основа, особенно для людей с ограничениями здоровья. Поэтому отработка навыка чередования нагрузки мышцы с ее освобождением очень важна.

Задача студента — точно понять и зафиксировать в мышечной памяти, где располагаются голова, плечи, руки до кончиков пальцев; уметь использовать части тела отдельно друг от друга, понимать, когда и какую часть тела мы используем в работе, снимать излишнее напряжение.

В этой части занятия мы работаем с первым и вторым кругами внимания. Также мы изучаем понятие «импульс движения». Работаем

с амплитудой движения. Добавляем упражнения с направленным звуком, тело — инструмент звучания, сосуд для свободного прохождения звука и дыхания.

В комплексе «Импровизации» включаем третий круг внимания. Используем групповые упражнения на темпоритм движения: изучаем скорости 1–10; принцип броуновского движения; упражнения на «офантазирование» пространства, отклик тела на изменения среды, предлагаемых обстоятельств.

Каждое упражнение должно быть доступно для людей с разными особенностями. Поэтому нагрузку и сложность исполнения следует уточнять с каждой группой индивидуально. Можно использовать различные вариации, удобные и безопасные для разных участников: стоя на ногах, сидя на стульях, лежа полу.

Упражнение «Рисунки». Его можно выполнять как в парах, так и группой. Зал — это лист бумаги. Задача — нарисовать на нем картину, используя стопу. Техника письма разная, каждый фантазирует сам. Например, если мы работаем в парах, ноги одного партнера — широкая кисть, стопы второго — тонкая линия или карандаш. Но рисуем мы общий рисунок, то есть «видим», что рисует партнер, и творим вместе с ним. Можно развить упражнение и запустить на лист бумаги «ластик», который будет стирать какие-то линии. Художникам важно фиксировать во внутренней памяти свой рисунок, чтобы восстанавливать стертые элементы.

Упражнение «Я — кисть». Выполняем в группе. Представляем, что наше тело окунули в краску, и каждый из нас превратился в кисть. Рисуем всем своим телом картину в пространстве. Задаем густоту краски, ее цвет. Окрашиваем пространство. Можно использовать предметы: окрашивать стулья, мячи, стены, цепочку из партнеров.

Упражнение «Петелька. Диалог». Работа в парах. Каждый из партнеров поочередно создает петли вокруг другого. Петли можем не только создавать руками, но и использовать разные части тела, включать пол. Второй партнер мягко «вытесняет» из петли и создает свою вокруг партнера. В ходе упражнения меняем темпоритм, играем с характером движения, настроением. Таким образом разговариваем друг с другом, передаем информацию. Выполнение от обратного: создается петля, и задача партнера — «втечь» в петлю гармонично, логично, мягко, не разрушая движения партнера, а создавая с ним единое пространство. Если партнеры чувствуют себя уверенно в импровизации, можно включить третьего участника.

Упражнение «Мертвая точка». Выполняется на полу в парах. Один партнер лежит на полу в исходном положении — на спине. Второй ладонями мягко фиксирует поочередно разные точки тела лежащего: плечо, локоть, ладонь, стопу, бедро

и так далее. (Внимание: нужно быть осторожными с суставами и не трогать позвоночник!) Задача лежащего партнера, оставляя «мертвую» точку на месте, запустить движение во все свободные от блокады части тела. С помощью движений исследовать пространство вокруг себя, дотянуться как можно дальше каждой свободной мышцей. Упражнение можно развивать, уточняя задание. Теперь лежащий на полу партнер не просто исследует пространство вокруг, его задача — двигаться вперед от точки А к точке В.

III. Завершающая часть. Главное — к концу урока получить подтверждение, что цели достигнуты. Используем упражнения, направленные на «единое дыхание», «круг». Но в отличие от начала урока понимаем, что внимание группы должно быть уже плотное, с хорошим «слухом и зрением», с быстрой коммуникацией между всеми членами группы.

Упражнение «Команда». Работа направлена на развитие пространственной и телесной координации, кругов внимания, быстрой и плотной групповой коммуникации.

Вариант А — для слышащих и зрячих людей. Работа в парах (командир и исполнитель). «Командир» поочередно произносит вслух команды: «правое колено, левая ладонь, макушка головы, правый локоть» и так далее, таким образом словом определяя желаемую для себя точку контакта с партнером. Второй партнер должен положить свою правую ладонь точно на заданную точку контакта. Во время выполнения упражнения «командир» меняет скорость передачи информации, ракурсы, уровни, вращается и двигается по залу. Его партнер в ходе выполнения упражнения следует за ним.

Упражнение можно выполнять в группе. В этом случае один человек («командир») управляет всем процессом: называет вслух точку контакта, а участники, находясь в непрерывном движении, находят правой ладонью точку контакта на теле любого ближайшего партнера в группе. Очень важно выполнение очередности задач: «я слышу задачу, я определяю партнера, я вижу точку контакта, я двигаюсь к точке контакта, контакт случается».

Вариант Б — для незрячих (слышащих) людей и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Все участники сидят на полу или на стульях плотной группой, располагаясь друг от друга на расстоянии согнутой в локте руки. Перед началом упражнения незрячие должны получить возможность «посмотреть» руками расположение участников, чтоб иметь внутреннее представление о ракурсе каждого.

Вариант В — для слепоглохих и глухих людей. Работа в парах. Оба участника находятся в легком тактильном контакте (прикосновение плеч,

локтей), чтобы не потерять друг друга в процессе непрерывного передвижения. Задание «озвучивается» прикосновением ладони «командира» в точку контакта партнера. Партнер, получивший задание, дает «ответ», находя своей правой ладонью такую же точку контакта на теле «командира».

Упражнение «Руки-растения». Его можно использовать и в комплексе отработки техники локального движения. Группа участников располагается достаточно плотно друг к другу, представляя себе, что наше пространство ограничено (например, мы — в круглом аквариуме). Наделяем наши руки неким образом — «руки-растения». Даем себе задание: руки ищут любое свободное место в этом пространстве, прорастая как можно дальше. Тело помогает нашим рукам двигаться в пространстве, оказывая вспомогательную функцию.

В процессе упражнения можно добавить счет на восемь. Семь счетов мы прорастиваем свои «руки-растения». На восьмой счет движение каждого участника заканчивается соединением мизинцев рук с мизинцами партнеров в группе. Очень важно в процессе упражнения настроиться на всех партнеров в группе, видеть каждого и быть готовым объединить свои пальцы с любым партнером.

Упражнение «Дыхание». Это может быть финальной точкой любой групповой импровизации или окончанием занятия. Все участники находят удобную точку покоя в группе, не договариваясь, объединяются через ладони, плечи, спины. Любой участник может запустить «дыхание» — мягкое движение, которое передается каждому участнику, — и вся группа старается войти в общий ритм, пульс «дыхания». Можно повторить это упражнение несколько раз.

Программа «Актерское мастерство. Театротерапия»

Автор:
режиссер и педагог Михаил Фейгин

Пояснительная записка

Театротерапия — это практика, которая состоит в организации театрального спектакля силами людей с ОВЗ при участии профессиональных актеров для последующего представления зрителям.

Сюда входит также изготовление декораций, костюмов и реквизита силами участников (по возможности). В процессе обучения предусматривается выпуск двух и более спектаклей.

Актуальность и новизна

Творческий процесс, как показывает мировая практика и отечественный опыт, является самым эффективным методом социальной и культурной адаптации людей с ОВЗ, потому что позволяет реализовать их право на культуру в самом широком смысле этого

слова и способствует личностной самореализации.

Данная программа рассчитана на освоение азов актерского мастерства и предполагает развитие творческих способностей участников с различными особенностями здоровья.

Цели и задачи программы

Главная цель — постановка спектакля. При этом актеры и участники не воспринимают процесс как терапию, являясь сильно мотивированными субъектами.

Задачи:

- интеграция всех участников проекта, консолидация театральной группы, улучшение

социального взаимодействия и выработка группового мышления;

- развитие личностных характеристик: открытие в себе творческих способностей и потребности самовыражения, повышение самооценки, взаимная поддержка и выработка чувства ответственности;

- улучшение качества жизни: появление коммуникативных связей, диалога между представителями разных возрастных групп, освоение пространственной ориентации;
- приобретение специальных знаний и навыков, развитие моторики, обогащение социального и эмоционального способа взаимодействия;
- достижение творческих успехов: развитие способности самовыражения, импровизации, эмоциональной возбудимости, ответственности и открытости.

Мы понимаем театр как синтетический вид искусства, в котором актер использует на сцене все

Содержание программы, методы и формы ее реализации

I. Первый этап (первое полугодие).

Погружение в творчество. Развитие навыков свободного самочувствия в условиях публичности. Основной вид деятельности — творческий туалет и тренинг как средства сознательного волевого самовоспитания с целью обнаружить живое неповторимое начало учащегося, развить его воображение, разбудить и настроить его природу. Это помогает обнаружить зону заразительности каждой индивидуальности, выявить уже имеющиеся навыки и умения.

В процессе работы необходима свободная, спонтанная игра, которая позволяет контролировать и развивать групповую динамику, чувство ансамбля, импровизационность, вырабатывает коллективный язык общения.

Цель тренинга — активная целенаправленная тренировка сенсорной системы в предлагаемых обстоятельствах (если бы я был каким-либо предметом, если бы я был каким-либо животным, если бы я был в зимнем лесу, если бы сейчас шел дождь и т.д.). Тренинг — это воспитание внутренней психотехники при активном участии воображения, что само по себе очень трудная и тонкая задача. На этом же этапе происходит выбор драматургического материала и предварительное распределение ролей.

II. Второй этап (второе полугодие).

«Я» в предлагаемых обстоятельствах: развитие навыков физического действия и событийной ситуации. Подготовительные этюды, настраивающие тренинги. Выработка единого сценического языка (привлечение сурдопереводчиков с самого начала предполагает их участие в творческом процессе, поэтому требует индивидуального отбора и специальной подготовки). Творческие навыки физического самочувствия, аффективная память, память физических действий и ощущений. Подготовка эскиза спектакля.

стороны своего существа — физическую, эмоциональную, рациональную и духовную. Перед актером стоит задача открыться перед другими, что прежде всего предполагает полное владение своим телом, эмоциями, мышлением. Это позволяет человеку с ОВЗ презентовать себя как уникальную личность, где отличия становятся частью сценического образа, фактурностью и неповторимостью персонажа.

Ансамбль исполнителей, включающий людей с ОВЗ и профессиональных актеров, имеет постоянный потенциал роста, которому содействует каждый член группы и им же подпитывается, что способствует инклюзии и интеграции.

III. Третий этап (соответствует третьему-четвертому полугодиям).

Приобретение навыков действия в условиях авторского вымысла. Подготовка и выпуск спектакля, этюды к образу, вспомогательные и настраивающие тренинги, репетиционная работа над драматическим произведением. Подготовка капустника как дополнительного средства творческой реализации участников проекта. Дружеские пародии и шаржи. Активное сотрудничество с другими театральными коллективами сходной специфики. Мастер-классы ведущих специалистов и режиссеров. Участие в различных фестивалях и конкурсах.

Автор программы видит следующие формы подведения итогов ее реализации:

- ежемесячные творческие выступления и открытые уроки;
- контрольный урок в конце первого полугодия;
- зачетное занятие в конце второго полугодия;
- спектакли не реже одного раза в месяц перед произвольной аудиторией.

В течение всего периода обучения предполагается постоянный анализ, обсуждение пройденного материала и его корректировка. Учащиеся готовят творческие сюрпризы-упражнения, в которых заложено фантазирование на свободную тему — сочинительство. Это могут быть песни, стихи, монологи, наблюдения и пр. Подобные упражнения раскрывают новые возможности самовоспитания и самопознания, дают выход той творческой энергии, которая не до конца проявляется на уроках. Из творческих сюрпризов рождается будущий капустник или творческий вечер группы.

Программа «Вокал. Звукоизвлечение»

Автор:
режиссер и педагог Алина Ивах

Пояснительная записка

В процессе тренировки звукоизвлечения основное внимание нужно сосредоточить на мышечных ощущениях. Обычно наше сознание их не фиксирует. Но чтобы проследить нарушения и заставить голосовые органы действовать координированно, т.е. сделать вокальный аппарат управляемым, необходимо почувствовать движение отдельных мышечных групп.

Дальнейшая тренировка позволит перевести приобретенный правильный навык в область подсознания, автоматизировать его. Однако эта автоматизация будет осуществляться на более высоком уровне, так как по мере надобности сознание может включаться в процесс пения и управлять им.

Опора звука связана с ощущением воздушного столба от диафрагмы и поясничного пояса к голове. Ощущение основания столба дает мышечный

поясок — естественное напряжение мышц при правильном дыхании. Поступая в голову, звуковая волна проходит не горизонтально, по направлению ко рту, а вертикально, как бы омывая его по кривой. При такой вокальной позиции мы ощущаем вибрацию в грудной клетке и даже можем заставить резонировать весь костяк до ступней ног и кистей рук — это работает нижний, или грудной, резонатор.

Вибрация в лицевом костяке, особенно ощутимая от переносицы до передних зубов, сигнализирует, что и верхний (или головной) резонатор включен в работу. Правильная подача дыхания способствует не только красивому звучанию голоса, но и хорошей дикции. В свою очередь, легкая и отчетливая, координированная с дыханием артикуляция помогает сделать опору звука более крепкой.

Цели и задачи программы

Цель тренинга по данной программе состоит в разрушении неверных навыков и формировании, а затем закреплении новых, правильных. Это осуществляется посредством координированной работы дыхания, голосоведения и артикуляции, что способствует также общему укреплению вокального аппарата.

Неправильное использование голоса является основой его функциональных нарушений. Мышцы, необходимые для правильного звукоизвлечения, бездействуют, на помощь им приходят другие, для

этого не предназначенные. Примером может служить зажатая, гнусавая, неприятная на слух и опасная для самого исполнителя певческая манера многих отечественных молодых артистов.

В начале обучения главная задача — научиться правильно дышать. Данному разделу необходимо уделять особое внимание. Продвигаясь вперед, периодически необходимо к нему возвращаться, повторяя дыхательные упражнения. Полезно использовать их в качестве разогревающей гимнастики перед распеванием.

Содержание программы и методы ее реализации

Диафрагменный тип дыхания является максимально естественным и полезным для всего организма. Он обычен для профессиональных певцов, спортсменов, лекторов, ораторов и является составной частью лечебной гимнастики, йоги, восточных единоборств. Так дышат животные, так и вы дышали в раннем детстве, пока издержки цивилизации в виде различных физиологических комплексов не привели к закреплению неправильного навыка. Поэтому на первых порах во время пения нужно постоянно класть руку на живот

для контроля дыхания. В дальнейшем полезно использовать плотно облегающий широкий резиновый пояс. Он помогает контролировать дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, выполняя функцию тренажера.

Вспомогательные упражнения. Часто правильному пению мешают мышечные зажимы, излишнее напряжение отдельных групп мышц, их дискоординация. Предлагаемые в программе упражнения помогут правильно организовать работу мышц (описание упражнений в программе педагога).

Свободное резонаторное звучание (описание упражнений в программе педагога). В процессе поиска правильного звука мы будем пользоваться различными приспособлениями, позволяющими пустить в ход различные естественные психические и физиологические механизмы. Обычно это условные представления, которые мы вызываем в своем воображении. Они помогают проникнуть в природу ощущений, возникающих при правильном пении.

Вокальные упражнения. Когда группа ознакомлена с основами правильного пения — диафрагменным дыханием и свободным резонаторным звуком, можно перейти непосредственно к упражнениям. Сначала необходимо послушать, как выполняет их педагог, затем повторить.

1. Упражнения на концентрацию звука. Они необходимы тем, у кого наблюдаются следующие проблемы во время пения: глухой, заглубленный звук, трудности с исполнением верхних и средних нот, сиплый звук на всех или некоторых

гласных (часто на «и»), склонность к занижению нот.

2. Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. Предназначены для всех, но особенное внимание на них следует обратить тем, у кого заметны следующие недостатки пения: гнусавый призыв, дрожание голоса, неумение пропевать изящные вокальные украшения (мелочи). Если по мере приближения к верхним нотам ваш голос становится тонким, в нем не хватает мощного драматичного тона, столь необходимого для исполнения роковых композиций, то эти упражнения, несомненно, полезны. Выполняя их, можно использовать также все полезные навыки, приобретенные при работе над упражнениями предыдущего цикла.
3. Упражнения на развитие субтона.
4. Работа над песней.

Программа «Сценическая речь»

Автор:
педагог Людмила Бурчакова

Пояснительная записка

Предмет «Сценическая речь» направлен на овладение профессиональными речевыми навыками, которыми обучающиеся будут пользоваться на сцене.

Методика преподавания базируется на сочетании групповых и индивидуальных занятий. Работа в общей группе оказывает общетерапевтический

эффект, структурирует коммуникацию между всеми членами группы, позволяет включать в план занятия работу на о фантазирование пространства, предлагаемые обстоятельства, партнерские отношения, звуковые импровизации. Индивидуальные занятия направлены на техническое исправление особенностей речи каждого отдельного студента.

Цели и задачи программы

Главная цель — научить говорить на сцене внятно, понятно и так, чтобы было слышно всем.

Чтобы было слышно всем, необходимо заниматься дыханием и голосом. Чтобы говорить внятно, нужна четкая артикуляция и правильная дикция. А чтобы было понятно, необходимо владение логикой русской речи и нормами правильного литературного произношения.

Задачи:

- овладение знаниями основ теории сценической речи;
- овладение навыками речевого искусства;
- формирование опыта сознательного и эмоционального отношения к слову как к главному средству сценического действия.

Содержание программы и методы ее реализации

1. Снятие мышечных зажимов.
2. Постановка фонационного дыхания.
3. Резонаторное звучание.
4. Артикуляция и дикция.
5. Орфоэпия.
6. Логика.
7. Работа над художественным текстом.

Упражнения на свободу звучания. Развитие и разработка дыхания являются подготовительным этапом работы над постановкой голоса. Работа эта требует сосредоточенности и терпения, так как голос отражает психофизическое состояние человека и обучающемуся может понадобиться много времени, чтобы научиться контролировать свой голос. Начинается работа с упражнений, направленных на снятие зажимов — в первую очередь с мышц плечевого пояса.

Понятие об особенностях физиологического и фонационного дыхания. Выяснение различий между ними путем демонстрации вдохов и выдохов, требуемых для газообменного (физиологического) и речевого (фонационного) дыхания, при котором происходит короткий, но глубокий носовой вдох и длинный выдох.

Типы дыхания. Понятия о типах дыхания. Пояснение важной роли функции дыхания в голосообразовании: правильно развить голос можно лишь после того, как будет освобождено речевое дыхание и достигнута мышечная свобода фонационного дыхания. Педагог объясняет, почему нельзя пользоваться грудным, брюшным или диафрагмальным. Выработка смешанно-диафрагмального типа дыхания.

Понятие опоры звука. Опора — это прежде всего «ощущение» диафрагмы, так же как у балетного артиста всегда есть профессиональное «ощущение» спины. Если драматический артист владеет умением «говорить на опоре», он будет слышен всегда и в любом помещении. Овладение такой «опертой» речью целиком зависит от профессиональной работы дыхания. В основе опоры, несомненно, лежит и экономное расходование воздуха (дыхания), т.е. распределение выдоха. Поэтому необходима работа над тренировкой и правильным воспитанием фонационного дыхания. Педагог демонстрирует, каким образом звук опирается на дыхание, как держать эту опору и не уходить с нее.

Голосообразование: основы резонаторного звучания. Голосовые связки расположены в гортани в виде двух складок. Они образуют звук в момент прохождения воздуха через голосовую щель. Резонаторы — полости, увеличивающие полученный в результате колебания связок звук. К ним относятся грудная клетка, твердое небо, полость

носа, зубы, лобные пазухи. Звук имеет различные характеристики — высота, сила, тембр, которые можно развивать при помощи упражнений.

Определение и укрепление центра голоса.

Регистры. Резонанс звука, зависящий от природных условий, существующих в нашем организме, не поддается нашему управлению. Мы лишь можем воспитать в себе навык пользоваться природными усилителями, различая на слух окраску тона, происходящую от вибрации голоса в той или иной резонансной полости.

Голосовой посыл. Расширение голосового диапазона. Еще один важный и необходимый для работы на сцене элемент — это голосовой посыл. Сила и полетность голоса зависят от правильного дыхания, опоры и направленного звучания. Работа над направленностью и распространением звука необходима, поскольку текст на сцене произносится с точным словесным действием и определенной направленностью.

Дикция. Артикуляционная гимнастика. Четкая дикция возможна только при нормальной, координированной работе внутренней и внешней артикуляции. Артикуляцией называется работа и расположение органов речевого аппарата при произношении звуков. Артикуляционная гимнастика снимает мышечные зажимы, регулирует свободное положение гортани во время звучания голоса. Недостатки в работе артикуляционного аппарата так же, как и недостатки дыхания, могут являться причиной плохого звучания голоса. Необходимо всегда помнить, что внутриглоточная и внешняя артикуляция взаимосвязаны и взаимозависимы.

Начинают дикционную разминку всегда с артикуляционной гимнастики: упражнения на снятие зажимов с окологлоточной мускулатуры, упражнения для губ, языка и челюсти. Затем занимаются внутриглоточной артикуляцией. И после этого переходят непосредственно к дикции. В дикционных упражнениях действует «закон снежного кома». Разминка проводится по каждому согласному и гласному звуку. Берутся два согласных звука — звонкий и глухой — и отрабатывается максимальная четкость их произношения, сначала в медленном темпе, затем все более ускоряясь. Далее педагог отслеживает работу артикуляции и дикции на текстах художественных произведений во время своих занятий и на уроках актерского мастерства, а также просто слушая, как обучающиеся говорят в жизни.

Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского языка. Дикция и орфоэпия — два раздела, которые неразрывно связаны. Поэтому в процессе овладения правилами орфоэпии необходимо сосредоточить внимание на органическом единстве содержания слова и его формы, звуковой оболочки, на возможности использовать интонацию (в частности, ударение) для уточнения смысла слова, раскрытия его объема.

Логика речи. Этот раздел чрезвычайно важен для артиста, ведь он постоянно работает с художественными текстами и должен уметь самостоятельно разобрать свой текст, понять замысел автора, его стиль. Без знания логических правил и законов это невозможно. Работа начинается с разбора, вспоминаем правила русского языка, затем приводим примеры – свои и из художественных произведений.

Работа над художественным текстом. Такая работа является проверкой приобретенных знаний, навыков и умений. Она ведется параллельно со всеми другими разделами. На этом материале обучающиеся должны показать свои навыки, то, для чего они занимаются всеми остальными разделами. Нужно научиться не только звучать в резонаторах в упражнениях, но и выносить и сохранять это звучание в тексте.

Примерный план урока сценической речи

1. Лицевой самомассаж.
2. Освобождение и расслабление мышц.
3. Дыхательная гимнастика.
4. Упражнения для активизации мышц брюшного пресса и диафрагмы, тренировка длинного выдоха и выдоха во время речи.
5. Раззвучивание.
6. Вибрационный массаж, упражнения для резонаторов, упражнения для расширения диапазона голоса.
7. Дикционная разминка.
8. Артикуляционная гимнастика, внутриартикуляционная гимнастика, упражнения на отработку звукосочетаний – скороговорки, тексты для отработки.
9. Орфоэпия.
10. Работа над художественным текстом.

Программа Театрально-музыкальной студии «Импровизация» ГБУК г. Москвы «Государственный музей – культурный центр „Интеграция“ им. Н.А. Островского» Департамента культуры г. Москвы

Руководитель:
Екатерина Дмитриевна Дементьева

Пояснительная записка

Театральное искусство является наиболее полным предметом для выявления индивидуальности ребенка во всех аспектах: нравственном, творческом и профессиональном. Одновременно с раскрытием индивидуальности идет объединение общих идейных основ, вырабатывается общая для всех участников эстетическая платформа, рождаются единые нравственные формы развития коллектива. Театр как искусство синтетическое имеет возможность развивать личность ребенка всесторонне, в отличие от узконаправленных творческих дисциплин.

Программа театральной студии имеет художественно-эстетическую направленность. В основу данного курса актерского мастерства положены идеи и методы К.С. Станиславского, М.А. Чехова, Ежи Гротовского. При составлении программы использованы методические разработки и репертуарные уроки театра-студии «Дали», программа «Театральная игра» М.В. Терентьевой, программа «Актерское мастерство» А.И. Переславцева, разработки педагогов и теоретиков театральной работы с детьми – П.М. Ершова, А.П. Ершовой и В.М. Букатова.

Актуальность и новизна программы

Целесообразность программы состоит, во-первых, в пробуждении у детей интереса к освоению новой деятельности, и, во-вторых, в организации их свободного времени.

Актуальность данной программы заключается в комплексном подходе к развитию детей (актерское мастерство включает пение, сценическое движение, художественное чтение) и в том, что становление творческой личности происходит в коллективе.

Новизна заключается в том, что, несмотря на упор, сделанный на профессиональное развитие в сфере актерского искусства, прежде всего она

направлена на развитие личности и самоопределение ребенка. Преподаватель использует для этого все средства и методы предмета «Актерское мастерство», не ставя перед собой цели воспитания актеров или поступления в театральное училище.

Особенность программы заключается также в ее синтетическом характере и в большом количестве авторского практического материала (упражнений, игр и т.д.), разработанного в процессе многолетней профессиональной деятельности. Все занятия проводятся в активной игровой форме.

Критерии отбора в театрально-музыкальную студию

Возраст — от 10 до 20 лет.

Максимальная численность группы — 15 человек.

Форма занятий — групповая, 2 раза в неделю.

На 1-й год обучения принимаются дети и молодые люди после прохождения предварительного собеседования для выявления собственной

мотивации на развитие в сфере актерского мастерства. Возможен добор в студию в течение года, если произошел отсев в связи с переездом на другое место жительства, болезнью или по иным причинам.

Сроки реализации программы — 4 года (по 72 часа в год).

Цели и задачи программы

Цель — раскрытие творческой индивидуальности участников программы.

Основные задачи: дать участникам программы хорошую теоретическую и практическую подготовку в области театрального искусства, творческий опыт в сфере психологии переживания, позволяющий освоить разнообразные формы воплощения театрального образа, и познакомить на практике с наиболее распространенными в современном театре жанрами.

Задачи 1-го года обучения:

- изучение техники актерской работы над собой;
- знакомство с функциями простых физических действий;
- выработка умения обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- выработка умения включать в работу весь психофизический аппарат;
- развитие сценического внимания;
- освобождение мышц;
- стимулирование воображения, фантазии;
- укрепление самодисциплины;

- формирование потребности в трудолюбии;
- развитие воли и выдержки.

Задачи 2-го года обучения:

- изучение принципов взаимодействия;
- умение определять сквозное действие роли и раскладывать его на простые физические действия;
- умение выполнять цепочки простых физических действий по памяти;
- освоение способов органического поведения на сцене в предлагаемых обстоятельствах;
- развитие актерских навыков;
- развитие эмоциональной сферы ребенка;
- развитие памяти, образного мышления и творческого воображения;
- обучение умению чувствовать партнера;
- формирование трудолюбия;
- развитие исполнительской воли и выдержки.

Задачи 3-го года обучения:

- освоение принципов работы актера над образом;

- умение действовать на сцене в условиях «публичного одиночества»;
- развитие умения чувствовать партнера и навыков взаимодействия с ним;
- знакомство со способами удержания объектов внимания;
- развитие актерских навыков;
- развитие творческого воображения;
- обучение умению самостоятельно анализировать и оценивать свое исполнение;
- формирование инициативности и самостоятельности;
- развитие стремления активно участвовать в общественной жизни;
- развитие умения отстаивать свою точку зрения;
- духовно-нравственное развитие детей на основе национальной и мировой культуры.

Задачи 4-го года обучения:

- развитие умения выражать различные эмоциональные состояния;

- изучение методов сценической убедительности;
- приобретение способности создавать целостный художественный образ;
- работа над ролью в процессе проката спектаклей, в том числе на фестивалях и конкурсах;
- развитие навыков логически и последовательно действовать в простых обстоятельствах для достижения поставленной цели;
- становление индивидуальности — умения создавать и осуществлять свой исполнительский замысел;
- воспитание чувства ответственности;
- формирование активной жизненной позиции;
- поддержание просветительской деятельности.

Содержание программы

Первый год

I. Работа актера над собой.

1. Введение в изучаемый предмет.
2. Освоение и отработка приемов релаксации, концентрации внимания, дыхания. Упражнения на расслабление и релаксацию, дыхательная гимнастика, освоение игровых упражнений на концентрацию внимания.
3. Снятие мышечных зажимов. Упражнения на гибкость с элементами концентрации на собственном самочувствии, навыки владения своим телом.
4. Энергетика. Выработка позитивных чувств, внутренняя работа над собой.
5. Выработка физического (внешнего) рабочего самочувствия. Игровые упражнения на установку к работе.

II. Органическое (подлинное) действие.

1. Простое физическое действие; предлагаемые обстоятельства («если бы»). Выполнение этюдов на действие в предлагаемых обстоятельствах, например, «если бы вдруг стало очень холодно».
2. Событие, задача, простое психическое действие. Упражнения на выражения своих чувств и мыслей.

3. Внимание, воображение. Игровой тренинг на внимание.
4. Логика и последовательность, беспредметное действие. Выполнение этюдов на беспредметное словесное действие.
5. Принципы импровизации. Изучение принципов импровизации.
6. Эмоциональная память. Умение запоминать и выражать по просьбе различные эмоции.
7. Тема построения этюда на основе импровизации. Законы органического существования на сцене: логика и последовательность поступков, восприятия, оценка, воздействие.
8. Репетиция и показ этюдной программы.
9. Итоговое занятие.

Второй год

I. Тренинг.

1. Введение.
2. Психофизический тренинг актера.
3. Взаимодействие в тренинге. Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения.

4. Построение тренингового занятия как групповой импровизации на заданную тему. Освоение новых позиций по отношению к товарищам по группе — позиция сотрудничества, творческого соперничества.

II. Развитие навыков партнерского взаимодействия, общения.

1. Принципы взаимодействия.
2. Приспособления. Упражнения на приспособления к любым ситуациям.
3. Сверхзадача и сквозное действие. Предельная искренность и откровенность самовыявления современной лексики простых психофизических действий.
4. Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах. Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения. «Я в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при выполнении упражнений и этюдов.
5. Репетиция этюдов и спектакля для открытого показа.
6. Показ итоговых работ.
7. Итоговое занятие.

Третий год

I. Работа актера над образом. Логика действия.

1. Введение.
2. Упражнение «Я — предмет». Отождествление себя с неодушевленным предметом, самостоятельное построение этюда.
3. Упражнение «Я — стихия». Отождествление себя с различными стихиями (огонь, вода, земля, воздух), самостоятельное построение этюда.
4. Упражнение «Я — животное». Отождествление себя с различными животными, умение показать их повадки, характер, построение этюда.
5. Упражнение «Я — фантастическое животное». Умение придумать и показать фантастическое животное, построение этюда.
6. Освоение понятия «внешняя характерность».
7. Форма (выдержка и законченность). Изучение законов органического существования на сцене: кинолента видений, чувства правды и веры.
8. Этюды по сказкам.

9. Компоновка, репетиция и показ спектакля.

II. «Я» в предлагаемых обстоятельствах автора.

1. Метод действенного анализа текста. Навыки правильного восприятия текста, выстраивание событийного ряда, моментальное фрагментирование и передача сюжета по фрагментарному плану, выражение мысли через сопутствующее событие, способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства.
2. Работа над образом по методу физических действий. Умение сопоставлять характер и действие конкретного персонажа.
3. Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам.

III. Работа над ролью (трагический план).

1. Использование психологического жеста в работе над воплощением образа. Концентрация внимания, управление фантазией, обладание образным видением. Анализ и владение психофизическим состоянием.
2. Компоновка сцен и актов трагедии из расчета по три роли на каждого учащегося: герой, антигерой, роль второго плана. Репетиции.
3. Показ.
4. Итоговое занятие.

Четвертый год

I. Работа над ролью (комический план).

1. Введение.
2. Компоновка сцен и актов комедии из расчета по три роли на каждого учащегося: персонаж комедии масок, водевильный персонаж, персонаж сатирической комедии. Репетиции.
3. Показ комедии-компиляции (отбор литературного материала, создание инсценировок, режиссерский разбор, репетиционный процесс).
4. Итоговое занятие.

II. Работа над ролью в процессе проката спектаклей, в том числе на фестивалях и конкурсах.

1. Постановка и показ 3-4 спектаклей по жанрам: классическая драма; современная драма (абсурд, сюр); музыкальная комедия — где каждый из детей играет несколько разноплановых ролей.

Тематический план

Тема	Упражнения
Первый год	
I. Работа актера над собой	1. Введение в изучаемый предмет.
	2. Освоение и отработка приемов работы актера над собой: <ul style="list-style-type: none"> • игровые упражнения на расслабление и релаксацию; • игровые упражнения на концентрацию внимания; • упражнения на дыхание.
	3. Снятие мышечных зажимов: <ul style="list-style-type: none"> • игровые упражнения на гибкость и растяжку; • отработка навыков владения телом.
	4. Энергетика: <ul style="list-style-type: none"> • выработка позитивных чувств; • внутренняя работа над собой.
	5. Выработка физического (внешнего) рабочего самочувствия: <ul style="list-style-type: none"> • игровые упражнения на подготовку тела и на установку к работе; • игровые упражнения на снятие психических зажимов.
II. Органическое (подлинное) действие	1. Простое физическое действие: <ul style="list-style-type: none"> • выполнение этюдов – предлагаемые обстоятельства («если бы»).
	2. Простое психическое действие: <ul style="list-style-type: none"> • упражнения на выражение чувств и мыслей; • событие, задача.
	3. Внимание, воображение: <ul style="list-style-type: none"> • игровой тренинг на внимание; • игровой тренинг на воображение; • выполнение этюдов.
	4. Логика и последовательность, беспредметное действие: <ul style="list-style-type: none"> • целостная логика поведения персонажа; • выполнение этюдов.

Тема	Упражнения
II. Органическое (подлинное) действие	<p>5. Принципы импровизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • этюды на музыку; • этюды по названию.
	<p>6. Эмоциональная память:</p> <ul style="list-style-type: none"> • упражнения на определение и фиксацию различных эмоций; • выполнение этюдов.
	<p>7. Построение этюда на основе импровизации. Законы органичного существования на сцене:</p> <ul style="list-style-type: none"> • логика и последовательность поступков; • восприятие, оценка, воздействие.
	<p>8. Репетиции и показ этюдной программы. Создание инсценировок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • режиссерский разбор; • репетиционный процесс; • показ.
	<p>9. Итоговое занятие.</p>
Второй год	
I. Тренинг	<p>1. Введение.</p>
	<p>2. Психофизический тренинг актера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • упражнения на освобождение мышц; • упражнения на снятие физических зажимов; • упражнения на развитие пространственного мышления и композиции.
	<p>3. Взаимодействие в тренинге:</p> <ul style="list-style-type: none"> • упражнения на понимание элементов сценического общения; • упражнения на освоение элементов сценического общения; • выполнение этюдов.
	<p>4. Построение тренингового занятия как групповой импровизации на заданную тему. Освоение новых позиций по отношению к товарищам по группе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • позиция сотрудничества; • позиция творческого соперничества.

Тема	Упражнения
<p>II. Развитие навыков партнерского взаимодействия, общения</p>	1. Принципы взаимодействия.
	2. Приспособления.
	3. Сверхзадача и сквозное действие.
	<p>4. Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • групповые упражнения на понимание и освоение элементов сценического общения; • «Я в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при выполнении упражнений и этюдов.
	<p>5. Репетиция этюдов и спектакля для открытого показа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • отбор литературного материала; • создание инсценировок; • режиссерский разбор; • репетиционный процесс.
	6. Показ итоговых работ.
	7. Итоговое занятие.
Третий год	
<p>I. Работа актера над образом. Логика действия</p>	1. Введение.
	2. Упражнение «Я – предмет».
	3. Упражнение «Я – стихия».
	4. Упражнение «Я – животное».
	5. Упражнение «Я – фантастическое животное».
	6. Освоение понятия «внешняя характерность».
	7. Форма (выдержка и законченность).
	8. Этюды по сказкам.
	9. Компоновка, репетиция и показ спектакля.

Тема	Упражнения
II. «Я» в предлагаемых обстоятельствах автора	<p>1. Метод действенного анализа текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выстраивание событийного ряда; • моментальное фрагментирование и передача сюжета по фрагментарному плану; • выражение мысли через сопутствующее событие; • способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства.
	<p>2. Работа над образом по методу физических действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий (деление сквозного действия на простые физические пробуждает память чувств); • выстраивание целостной логики поведения персонажа.
	<p>3. Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отбор литературного материала; • создание инсценировок; • режиссерский разбор; • репетиционный процесс.
III. Работа над ролью (трагический план)	<p>1. Использование психологического жеста в работе над воплощением образа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • концентрация внимания; • управление фантазией; • обладание образным видением; • анализ и владение психофизическим состоянием.
	<p>2. Компоновка сцен и актов трагедии из расчета по три роли на каждого учащегося:</p> <ul style="list-style-type: none"> • герой; • антигерой; • роль второго плана. <p>Репетиции.</p>
	<p>3. Показ.</p>
	<p>4. Итоговое занятие.</p>

Тема	Упражнения
Четвертый год	
I. Работа над ролью (комический план)	1. Введение.
	2. Компоновка сцен и актов комедии из расчета по три роли на каждого учащегося: <ul style="list-style-type: none"> • персонаж комедии масок; • водевильный персонаж; • персонаж сатирической комедии. <p>Репетиции.</p>
	3. Показ комедии-компиляции: <ul style="list-style-type: none"> • отбор литературного материала; • создание инсценировок; • режиссерский разбор. <p>Репетиционный процесс.</p>
II. Работа над ролью в процессе проката спектаклей, в том числе на фестивалях и конкурсах	1. Постановка и показ 3-4 спектаклей по жанрам: <ul style="list-style-type: none"> • классическая драма; • современная драма (абсурд, сюр); • музыкальная комедия. <p>Отбор литературного материала. Создание инсценировок. Режиссерский разбор. Репетиционный процесс.</p>

Прогнозируемые результаты

Год обучения	Знания и умения
1-й	<ul style="list-style-type: none"> • Обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа. • Владеть способами устранения вышеуказанных помех и зажимов, уметь самостоятельно их находить. • Понимать различия в компонентах актерской выразительности. • Уметь включать в работу весь психофизический аппарат.

2-й	<ul style="list-style-type: none"> • Определять сквозное действие роли. • Уметь раскладывать сквозное действие на простые физические действия. • Целесообразно выполнять цепочки простых физических действий. • Владеть способами органического поведения на сцене в предлагаемых обстоятельствах. • Находить элементы характерного поведения персонажа.
3-й	<ul style="list-style-type: none"> • Уметь действовать на сцене в условиях «публичного одиночества». • Взаимодействовать с партнером на сцене. • Знать способы удержания объекта внимания. • Иметь представление о методах использования эмоциональной памяти. • Знать способы поиска выразительной формы.
4-й	<ul style="list-style-type: none"> • Иметь представление об особенностях художественного вкуса. • Выражать чувство художественной правды. • Выражать искренность и простоту. • Владеть методами сценической убедительности. • Создавать целостный художественный образ.

Полученные навыки реализуются в этюдах и спектаклях, которые ставятся в конце каждого полугодия. Работа оценивается зрителями и руководителями

подобных программ. Материал для показов подбирается так, чтобы дать возможность каждому участнику проявить себя в нескольких разноплановых ролях.

Методы и формы реализации программы

Методы проведения занятий:

- игровой;
- словесный: беседа, анализ текста, объяснение, рассказ;
- наглядный: демонстрация материала руководителем программы;
- практический: тренировочные задания, упражнения;
- поисковый (самостоятельное нахождение наилучшего способа выполнения задания).

Приемы:

- освоение техники работы актера над собой и раскрытие его творческой индивидуальности;
- освоение психотехники переживания в процессе работы актера над образом;
- освоение техники воплощения в процессе работы актера над ролями различных жанров.

Половина каждого занятия отводится на обязательный индивидуально-групповой тренинг, основные принципы и приемы которого преподаются детям уже в первое полугодие. Благодаря этому дети привыкают непрерывно совершенствовать свою технику и тренировать свой психофизический аппарат. В тренинг постоянно включаются новые упражнения и приемы, получаемые участниками программы на спецпредметах — движении, пластике, танце, сценической речи, и в результате знания и навыки, полученные при изучении разных предметов, органично вливаются в единую технику актера.

Каждое тренировочное занятие обязательно заканчивается коллективной импровизацией, тема которой может задаваться руководителем программы в зависимости от материала.

Существуют общие позиции в работе с детьми всех возрастов при реализации программы по актерскому мастерству. Прежде всего это установочные беседы о понимании такого феномена, как театр, о способе существования актера на сцене, об отношениях между людьми, всевозможных бытовых ситуациях. Этими беседами начинается любое занятие.

Проводимые в обстановке любви и уважения собеседников друг к другу, они, кроме накопления знаний об искусстве театра, помогают понять себя и товарищей, испытать доверие к партнерам, удовлетворить присущую в этом возрасте потребность в авторитете.

Затем — физическая разминка, имеющая целью дать свободу духу, убрать тиски страха, застенчивости и прочих сдерживающих творчество обстоятельств. «В свободном теле — свободная мысль!», — провозгласил М.А. Чехов. Разминка способствует появлению радости, легкости, бодрости — качеств, необходимых для творчества. Еще один общий момент — упражнения на расслабление (прислушиваться к звукам окружающей жизни, называя их вслух, и другие). Способность к расслаблению, управляемая сознательно, — также неотъемлемое качество как актера, так и любого цивилизованного человека.

Первая половина группового урока отводится на психофизический тренинг и закрепление пройденного материала, вторая — на освоение нового.

Способы работы меняются в зависимости от возрастной группы. С младшими группами работа основывается в основном на ролевых играх в предлагаемых обстоятельствах, на смене атмосферы путем изменения пространства, настроений, света, музыкальных средств. Теоретические уроки подкрепляются практическими играми, доступными детям определенного возраста.

Программа рассчитана на интересную работу с различными предметами (в том числе и с воображаемыми), а также со светом, звуком и музыкальными инструментами.

В старших группах, кроме игр, используются наиболее интересные и сложные тренинги (индивидуальные и групповые), связанные с этюдным методом по разным темам.

Все студийцы обязательно посещают столичные театры. Выбор спектакля зависит от возраста участников программы. После просмотра всегда проводится обсуждение спектакля.

Проверка результата работы по программе

Оценка эффективности работы по программе производится на основании результатов мониторинга.

Контроль осуществляется:

- в начале занятий (входной);

- в течение года (текущий);
- в середине года (промежуточный);
- в конце года (итоговый).

Способы подведения итогов реализации программы

Входной контроль проводится в виде игры, собеседования и заключается в выявлении:

- общего уровня развития ребенка;
- особенностей его психического развития (память, мышление, познавательная деятельность);
- мотивированности на творческие виды деятельности.

Текущий контроль (оценка) знаний и умений участников программы в течение всего года осуществляется руководителем без оценок, словесной характеристикой.

Промежуточный и итоговый контроль

Система открытых уроков, концертов, спектаклей и других творческих работ участников данной программы строится по определенному плану:

- 1-е полугодие — показательная программа из этюдов на беспредметное словесное действие;
- 2-е полугодие — программа-спектакль,

скомпонованная из этюдов на взаимодействие с партнером, в придуманной самими студийцами ситуации («Я в собственных предлагаемых обстоятельствах»);

- 3-е полугодие — спектакль-сказка на материале работ студийцев;
- 4-е полугодие — спектакль, скомпонованный из работ над прозаическими отрывками;
- 5-е и 6-е полугодия — спектакль, скомпонованный из отдельных сцен и актов классической или современной драматургии (желательно, чтобы дети продемонстрировали на этом этапе понимание разницы в решении прямого и косвенного конфликтов, трагедийного и комедийного жанров);
- 7-е и 8-е полугодия — творческая работа, регулярная постановка и показ спектаклей разных жанров.

Свои умения дети демонстрируют на театрализованных представлениях, завершающих курс.

Критерии оценки результатов работы по программе

1-й год

На первом году обучения, когда основные задачи программы связаны с уменьшением психологических зажимов и высвобождением позитивной

эмоциональности детей, предметом контроля является прежде всего эмоциональная память. И именно ее уровень оценивается.

Параметр	1-й уровень (низкий) 1-3 балла	2- уровень (рабочий) 4-7 баллов	3-й уровень (высокий) 8-10 баллов
Эмоциональная память.	Не всегда может «прочитать» эмоции других ребят. Не может воспроизвести или частично воспроизводит только приятные эмоциональные состояния.	В основном определяет эмоции других ребят. В целом способен воспроизвести в заданиях эмоциональные состояния, но в некоторых случаях затрудняется.	Быстро и точно определяет эмоции других ребят. Не испытывает затруднений при воспроизведении всех эмоциональных состояний по заданию руководителя.

Далее контроль результатов работы по программе целесообразно проводить с определенной «задержкой», опираясь на умения и навыки, которым были

посвящены занятия более раннего периода. Именно такие, «устоявшиеся» навыки, по нашему мнению, наиболее объективно отражают успехи участников.

2-й год

На данном этапе реализации программы наиболее показательной характеристикой успехов

участников является способность воспроизводить по памяти простые физические действия.

Параметр	1-й уровень (низкий) 1-3 балла	2- уровень (рабочий) 4-7 баллов	3-й уровень (высокий) 8-10 баллов
Освоение базового понятия «Память физического действия» (ПФД)	При выполнении всех заданий требуется постоянная помощь руководителя. Требуется постоянная проверка работой с настоящим предметом.	Задания на ПФД выполняются в основном самостоятельно, но некоторые из них не с первого раза. Изредка требуется проверка работой с настоящим предметом.	Ребенок работает полностью самостоятельно, результаты работы убедительные, проверка с настоящим предметом не требуется

3-й год

Ключевым навыком 3-го года является эффективное партнерское взаимодействие.

Параметр	1-й уровень (низкий) 1-3 балла	2- уровень (рабочий) 4-7 баллов	3-й уровень (высокий) 8-10 баллов
Эффективность партнерского взаимодействия	Контакт с партнером слабый или отсутствует. Сильный зажим при контакте, слабый отклик на посыл.	Контакт с партнером поддерживается в течение 1-2 минут взаимодействия. Откликается на посыл.	Контакт с партнером поддерживается в течение всего времени взаимодействия. Отсутствуют зажимы, контакт свободный.

4-й год

На данном этапе наиболее показательным критерием успехов участников является способность

создавать целостный художественный образ и удерживать его на протяжении показа.

Параметр	1-й уровень (низкий) 1-3 балла	2- уровень (рабочий) 4-7 баллов	3-й уровень (высокий) 8-10 баллов
Создание целостного образа	В работе прослеживаются лишь фрагменты заданного творческого образа.	Участнику удается создать достаточно целостный образ, но не удается поддерживать его в течение всей работы – имеют место «выпадения из образа».	Создан целостный художественный образ, в котором участник находится на протяжении всего показа.

Материально-техническое обеспечение

Форма одежды – спортивная, удобная обувь.
Идеальное помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс с необходимым количеством рабочих поверхностей и с возможностью организации необходимого количества выгородок

для работы. Для проведения репетиций нужна сценическая площадка, а также магнитофон с CD-проигрывателем, фонотека с музыкальными записями всех направлений и стилей в соответствии с программой.

Методическая литература

Для руководителей программы

- Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М., 1979.
- Буров А.Г. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. — М., 2015.
- Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: летопись: В 4 т. — М.: Всероссийское театральное общество, 2009–2016.
- Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. — М.; Л., 2016.
- Ершов П.М. Технология актерского искусства. — М.: ТОО «Горбунок», 2015.
- Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. — Дубна: Изд. центр «Феникс», 2009. — 352 с.
- Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота подросткам. — М.: Глагол, 2017.
- Кабаева В.М. Организация психолого-педагогического исследования осознанно-го отношения подростков к собственному здоровью: методические рекомендации для педагогов-психологов. — М.: АПК и ПРО, 2016. — 56 с.
- Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. — М., 2016.
- Корогодский З.Я. Первый год. Начало. — М., 1971. (Библиотечка в помощь художественной самодеятельности).
- Корогодский З.Я. Первый год. Продолжение. — М., 2016. (Библиотечка в помощь художественной самодеятельности).
- Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. — М.: Транспорт, 2015.
- Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского: учебное пособие для театральных вузов и училищ / Ред. и пред. Вл. Прокофьева. 2-е изд. — М., 2017.
- Немирович-Данченко В.И. Об искусстве работы актера и режиссера. Работа над спектаклем // Театральное наследие. Т.1. — М., 2016.
- Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. — М., 2014.
- Никитина А.Б. Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие. — М.: Владос, 2015. — 288 с.
- Никитина А.Б. Ребенок на сцене: Научно-методическое пособие. — М.: ВЦХТ, 2011.
- Попов П.Г. Театральная педагогика. Режиссура. О методе. — М.: ВЦХТ, 2015.
- Психолого-педагогические условия личностного роста и социализации детей / Под ред. Л.Е. Курнешова — М.: Центр «Школьная книга», 2014. — 112 с. — (Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве).
- Рубина Ю.И. Театр и подросток. — М.: Просвещение, 2016. — 208 с.
- Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. — М., 2011–2016. — Т.1. Моя жизнь в искусстве. — М., 2013.
- Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. — М., 2011–2016. — Т.2-3. Работа актера над собой. — М., 2013–2015.
- Станиславский репетирует: сб. статей, речи, беседы, письма/ Сост. Г. Кристи, Н. Чарушкин. — М., 2016.
- Театр-студия «Дали». Программы. Репертуар. Уроки. — М.: ВЦХТ, 2015. — (Я вхожу в мир искусств).
- Топорков В.О. О технике актера. 2-е изд. — М.: Искусство, 2016.
- Топорков В.О. Станиславский на репетиции. — М.: Искусство, 2014.
- Топорков В.О. Четыре очерка о К.С. Станиславском. — М., 2015.
- Чехов М.А. Литературное наследие: В 2 т. — М., 2016.

Для участников программы

- Брук П. Пустое пространство. — М., 2013. — 104 с.
- Ганров А.Я. О театре. — М., 2011.
- Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 2013.
- Кристи Г.В. Основы мастерства актера. Вып.1. — М., 2016.
- Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. — М., 2015.
- Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: АСТ, 2019.
- Станиславский К.С. Работа актера над ролью. — М.: АСТ, 2018.
- Театр Гротовского. — М., 2014.
- Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. — М.: ВЦХТ, 2016. (Я вхожу в мир искусств).
- Шихматов Л.М. Сценические этюды. Вып.1,2,3. — М., 2014–2016.
- Эфрос А.В. Репетиция — любовь моя. — М., 2015.

Танцевальное творчество

Программа Ведущего творческого коллектива г. Москвы «Концертно-театральная шоу-студия „Вместе“» ГБУК г. Москвы «Государственный музей – культурный центр „Интеграция“ им. Н.А. Островского» Департамента культуры г. Москвы

Руководитель:
Елена Ивановна Митрофанова

Пояснительная записка

Программа шоу-студии «Вместе» рассчитана на интеграцию людей с нарушением слуха в современное общество. В соответствии с потребностями незлышащих людей разработаны адаптированные культурно-просветительские программы по следующим направлениям:

- Студия жестовой песни «Волшебные руки»;
- Театральная студия «Образ»;
- Студия хореографии «Вдохновение»;
- Студия пантомимы «Отражение»;
- Информационно-просветительская студия «Кругозор»;
- Клуб по интересам «Мир глазами глухих» (встречи с интересными людьми, врачами, психологами, представителями власти и т.д.).

Руководители всех студий разрабатывают оригинальные шоу-программы, организуют вечера отдыха, конкурсы. Фактически каждые гастроли — это новая шоу-программа, новые лица, новые декорации, костюмы и музыкальный материал, который подбирается и готовится силами самих участников коллектива, а также руководителем клуба.

Коллектив шоу-студии пользуется большой популярностью как у инвалидов по слуху, так и у слышащих людей. Помимо авторских программ, разработанных руководителями студий, и творческих вечеров различного направления, студийцы активно участвуют в конкурсах и фестивалях разного уровня, ведут активную гастрольную деятельность. Регулярно проводятся праздничные мероприятия, приуроченные к знаменательным датам России: Международному дню инвалидов, Дню старшего поколения, Дню Победы, Международному дню глухих и т.д.

Концертно-театральная шоу-студия «Вместе» активно взаимодействует с различными городскими организациями, Центрами социальной помощи, организует вечера обмена опытом с различными московскими, российскими, международными организациями, принимает участие в социально значимых мероприятиях района, города.

Давно обретя своего зрителя, наш коллектив не останавливается на достигнутом, привлекая все большее внимание различных категорий граждан, о чем свидетельствуют его многочисленные успешные выступления на городских и районных мероприятиях.

Актуальность программы

Дефект слуха существенно затрудняет процесс социализации человека. Реалии современной жизни недостаточно приспособлены для удовлетворения потребностей человека с нарушением слуха, который регулярно сталкивается с такими проблемами, как незащищенность, дефицит информации, замкнутый круг общения, коммуникативные барьеры, психофизические комплексы и неуверенность в собственных силах.

Для культурного развития незлышащего человека требуются особые способы, средства

и формы. Комплексные занятия различными видами искусства — одно из таких средств.

Строгих критериев отбора в шоу-студию нет, так как главным фактором успешной творческой жизни является само желание человека. Наш коллектив объединяет людей разных возрастных и социальных групп, что благотворно сказывается на социализации незлышащих. Каждый волен посещать любые кружки, что способствует всестороннему творческому развитию человека.

Цели и задачи программы

Главные цели — создание условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни незлышащих людей путем повышения их информированности и правовой грамотности, вовлечения в сферу гражданской и социальной активности, творческой деятельности, а также привлечение внимания общественности к проблемам незлышащих.

Основные задачи программы:

- организация культурно-просветительской и социально-досуговой работы с глухими, направленной на удовлетворение широкого спектра культурных и познавательных потребностей;

- гармоничное развитие личности посредством эстетического образования, формирования общей культуры;
- нравственное становление;
- обеспечение необходимых условий для творческого развития личности, развития художественно-творческих способностей;
- приобретение знаний и навыков в области театрального искусства;
- снижение социально-психологической напряженности.

Ожидаемый результат

В результате освоения программы участники коллектива получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу года они должны:

- уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков;
- достичь состояния актерской раскованности, уметь вживаться в тот или иной

образ, делать этюды на разные сюжеты, импровизировать;

- воспитать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;
- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.

Методы и формы реализации программы

Значимым моментом является воспитательная работа. Самое главное — создание и укрепление коллектива. Этому способствуют общие занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическим движениям, правильному нанесению грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений.

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только

всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств, привитию норм достойного поведения. Одна из задач руководителя — создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает усваивать знания и умения, но и чувствовать себя частью целого.

Похвала руководителя за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы,

а также помощь товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения.

Большое внимание во время занятий уделяется играм. Значение игры трудно переоценить. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие от участников нравственных решений и действий. Недопустимы оскорбления, грубость, нечестность. Ценятся взаимопомощь, доброта, честность, поддержка, внимание и чуткость. Другая функция игр — физическое развитие, совершенствование двигательных навыков.

На сегодняшний день в Концертно-театральный коллектив «Вместе» входят нижеперечисленные студии.

Студия пантомимы «Отражение».

Руководитель — Жолобов Григорий Леонидович.

Студию отличает новаторский подход ее руководителя, которому успешно удается совместить опыт с новыми формами творческого существования артистов, о чем свидетельствует повышенный интерес молодежи к занятиям.

В работе коллектива используются современные технические возможности. Номера отличаются самобытностью и оригинальностью. Это синтез пантомимы, актерской игры, танца, музыки, клоунады, а случается и с трюковыми элементами.

Студия жестовой песни «Волшебные руки».

Руководитель — Еровенков Евгений Валерьевич.

Являясь многократным лауреатом всевозможных конкурсов и фестивалей, Евгений Валерьевич, как никто другой, может познакомить участников коллектива с законами сценического существования, особенностями исполнения жестовой песни, а также помочь всецело раскрыть творческую индивидуальность артиста через верно подобранный репертуар и сценический образ.

Это очень важно, потому как коллектив постоянно пополняется новыми участниками со стартовыми способностями.

В рамках деятельности студии люди максимально раскрепощаются, приобщаются к современной эстрадной культуре, расширяют кругозор.

Зачастую придя на занятия жестовой песни, заряжаясь энергией коллектива, участники продолжают свое развитие в других кружках, совмещая направления.

Благодаря разному возрасту участников, происходит сплочение поколений, обмен опытом.

Театральная студия «Образ».

Руководитель — Помазкова Людмила Николаевна. Руководит студией с 2008 года.

Студия — лауреат различных конкурсов и фестивалей творчества инвалидов по слуху 2008, 2010–2019 гг.

Коллектив работает в самых разных жанрах и стилях. В его репертуаре можно встретить как классическую литературу, так и злободневные зарисовки, творческие репризы.

Большое внимание уделяется составлению программы для развития творческих способностей каждого участника с учетом его индивидуальности.

Регулярно проводятся актерские тренинги, занятия по сценическому движению и выразительной декламации.

Студия хореографии «Вдохновение».

Руководитель — Вольнова Анастасия Олеговна.

Анастасия Олеговна успешно совмещает работу в школе с детьми-инвалидами по слуху с преподаванием в Концертно-театральной шоу-студии «Вместе».

С 2017 года Анастасия Олеговна — руководитель хореографической студии «Вдохновение», преподаватель высокой квалификации в этой области. Кроме того, она обладает обширными знаниями в социальной и культурной сферах.

Благодаря занятиям в студии уровень хореографической подготовки ее участников неизменно растет. Коллектив давно перестал быть узкопрофильным или ориентированным на специфику определенной группы населения.

Навыки, полученные на занятиях, облегчают жизнь участников и вне творческой деятельности. Им проще контактировать с окружающим миром, появляется чувство уверенности в своих силах.

Информационно-просветительская студия «Кругозор». Руководитель — Бочкова Любовь Пантелеевна.

С 2008 года Любовь Пантелеевна руководит этой студией. Под ее руководством коллектив студии регулярно принимает участие в обучающих семинарах для различных слоев населения; фестивалях художественной самодеятельности, посвященных Дню Победы, 85-летию и 100-летию Московской городской организации ВОГ; в городских конкурсах художественной самодеятельности среди участников ЦСО по месту жительства; в конкурсах мимико-жестового языка «Пошевели извилинами».

Большинство участников студии — инвалиды по слуху с детства и позднооглохшие — категория, которая особенно остро ощущает недостаток познавательной информации.

На базе студии разработана универсальная методика приобщения к истокам народно-эстетической культуры, создающая культурную среду, необходимую для активации творческого потенциала личности. На сегодняшний день руководство коллектива старается максимально разнообразить темы лекций, обсуждение актуальных проблем в разных сферах.

Любой желающий может получить на занятиях консультацию по волнующим его вопросам, для чего к работе привлекаются специалисты различных сфер.

В своей работе коллектив Концертно-театральной шоу-студии «Вместе» придерживается основного принципа — постоянного развития как руководителей кружков, так и его участников.

Руководитель Концертно-театральной шоу-студии «Вместе» — Митрофанова Елена Ивановна.

За плечами Елены Ивановны, окончившей МВТУ им. Н.Э. Баумана, а затем курсы МГУКИ

(Московский государственный университет культуры и искусств), 28 лет успешной работы в области культуры. Коллектив шоу-студии она возглавляет с апреля 2006 года.

Елена Ивановна выступает как в роли координатора всех кружков студии «Вместе», так и художественного руководителя, отслеживающего эстетический уровень каждого номера, креативного организатора и сценариста большинства мероприятий. Она решает все организационные вопросы, связанные с деятельностью коллектива.

Благодаря ее широким знаниям в области культуры и социальной сфере коллективу удалось выйти на новый уровень развития.

На сегодняшний день сформирован дружный коллектив энтузиастов, готовых узнавать что-то новое и делиться своими знаниями и талантами с другими. Поэтому в ближайшем будущем коллектив студии надеется на появление новых кружков, что позволило бы охватить еще большее количество желающих творчески себя проявить, а дефицита таких, к счастью, нет.

Статья «Инклюзивный хореографический коллектив: методика работы»

Авторы:

Анна Олеговна Гонек,
Евгений Альбертович Елкин

Создавая инклюзивный хореографический коллектив, мы прежде всего создаем коллектив единомышленников, которые вместе будут работать, развиваться и создавать общественно полезный творческий продукт в виде хореографических номеров, затрагивающих важные для всех личные и социальные темы. Люди, которые приходят в такой коллектив, делают это благодаря личной заинтересованности, преследуя свои цели, что, в свою очередь, накладывает на нас обязанность делать занятия одинаково ценными и полезными для каждого участника, вне зависимости от его физического состояния.

В связи с этим, расширяя состав участников танцевального коллектива, мы одновременно повышаем требования к квалификации педагогов.

Результатом работы любого хореографического коллектива являются хореографические номера в определенной стилистике и концертная деятельность. Реабилитация для нас — не главная задача, но хореография и тематика номеров во многом определяется той социальной и реабилитационной

работой, которая ведется у нас с людьми с инвалидностью, участвующими в нашем проекте. Таким образом, инклюзивный хореографический коллектив становится вершиной пирамиды, где соединяются усилия всех специалистов, которые занимаются развитием, обучением и реабилитацией, чтобы в итоге создавать хореографические произведения, в которых подняты важные проблемы.

Инклюзивный коллектив неоднороден — это его главное свойство. Приходит много уникальных людей, каждый из которых ищет самовыражения и одновременно понимания своих особенностей — как физических, так и связанных с ними психологических. К ним требуется особый подход. Людям с физическими особенностями в равной степени нужна как индивидуальная работа, так и групповая. Здоровым же людям для их полноценного развития больше подходит групповая работа, но с расширенными задачами. Хороший инклюзивный коллектив должен удовлетворить интересы всех своих участников, а не жертвовать интересами одних ради интересов других.

Режим работы инклюзивного коллектива

Мы рекомендуем для людей с инвалидностью 1-2 индивидуальных занятия в неделю и 1-2 групповых и мелкогрупповых инклюзивных занятия. Для здоровых участников — 2 групповых занятия полнообъемной системной хореографией, 2 занятия спортивными гимнастическими дисциплинами и 1 инклюзивное занятие в общей группе.

Нужно учитывать также возраст и разделять, по возможности, младший, средний и старший составы.

Методика издана с помощью гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Программа социокультурной реабилитации подростков с ОВЗ по направлению «Инклюзивный танец» **ГБУ г. Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая»** **Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы**

Автор-составитель:
Екатерина Вениаминовна Зайцева

Пояснительная записка

Двигательная активность всегда была мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. Современный человек значительно отошел от природы, которая никогда не освобождала нас от необходимости двигаться. Потребность в движениях и сейчас составляет одну из основных физиологических особенностей детского организма.

В современной России все большую роль приобретает решение проблемы безбарьерного доступа к образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новая ситуация в образовании характеризуется существенными изменениями в образовательной политике, касающейся лиц с ограниченными возможностями здоровья, укоренения восходящего еще к Л.С. Выготскому понимания инвалидности прежде всего как социальной недостаточности, отказа от постулата необучаемости. Это способствует пересмотру имеющегося опыта, его модернизации в изменившихся условиях.

Проблеме создания условий для социального, культурного, профессионального самоопределения, самореализации личности ребенка с особыми возможностями, его интеграции в социум посвящена деятельность педагогов ГБУ «ЦСКР Дианы Гурцкая».

Данная программа реализуется в группе «Зигзаг-балет». Она имеет социально-педагогическую направленность и содействует росту художественной культуры, нравственному и физическому развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию основы для их успешной социализации. Кроме того, программа позволяет расширить образовательные возможности детей с ОВЗ в процессе занятий по танцевальному направлению и создать условия для приобщения обучающихся к искусству сцены.

К освоению адаптированной рабочей программы допускаются все дети и подростки 10–18 лет без исключения, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий данным видом деятельности.

Программа предполагает занятия как с детьми, не имеющими отклонений в развитии, так и с детьми с особыми образовательными возможностями: с речевыми нарушениями, со слабовидящими, с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для детей с такими особенностями здоровья распространенным является наличие сопутствующих основному диагнозу отклонений, в том числе задержка психического развития и умственная отсталость.

Актуальность и новизна программы

Общепризнано, что занятия по хореографии носят выраженный оздоровительный эффект: формируется и корректируется осанка, уравнивается правостороннее и левостороннее развитие мышц корпуса и конечностей, развивается координация движений, тренируется дыхательная и сердечно-сосудистая системы.

Движения в любой форме, адекватные физиологическим возможностям детей, всегда выступали как оздоровительный фактор. Этим можно объяснить высокую эффективность танцевальной терапии. А возможность выхода на сцену оказывает

благоприятное влияние на психологическое состояние обучающихся, что особенно важно для детей с ОВЗ.

Приобщение к творческой деятельности имеет особую актуальность не только для детей с ОВЗ, но и для подростков. Занятия по программе имеют еще и психотерапевтический эффект, который выражается в формировании чувства принадлежности к творческому коллективу, безоговорочном его принятии.

Именно в подростковом возрасте происходит бурное физическое развитие, половое созревание

и психические изменения, вызывающие появление чувства взрослости. Одна из наиболее ярких характеристик данного периода — личностная нестабильность, которая проявляется в эмоциональной лабильности, тревожности, противоречивости чувств, нравственной неустойчивости, колебаниях самооценки. От того, как будет развиваться способность регуляции поведения в этом возрасте, зависит не только способность решать трудные жизненные задачи, но и в целом благополучие личности в старшем возрасте. Однако недостаток необходимых знаний, отсутствие целостной модели собственного жизненного пути могут привести к трудностям адаптации в стрессовых ситуациях.

В подростковый период активно формируется самосознание, вырабатывается собственная независимая система эталонов самооценки и самоотношения, все более развиваются способности проникновения в свой внутренний мир, формируется своя «Я-концепция», которая способствует дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению поведения. Творческие способности подростка также активно развиваются, и формируется индивидуальный стиль деятельности, который находит свое выражение в стиле мышления.

Цели и задачи программы

Основными целями являются: социокультурная адаптация детей с особыми образовательными возможностями средствами культуротворческой (хореографической) деятельности, а также психологическая поддержка и развитие жизнестойкости и совладающего поведения подростков с ОВЗ средствами танцевально-двигательной терапии.

Общие задачи:

- обретение чувствования и осознанности собственного «Я»;
- развитие творческого мышления, навыков креативного подхода к решению различных задач;
- развитие инициативности в решении различных задач;
- развитие умения справляться с напряжением и негативными эмоциями через творческое самовыражение;
- развитие навыков выявления новых возможностей;
- раскрытие личностных особенностей участников.

Опираясь на все вышеперечисленные факторы и эмпирические наблюдения, учитывая ведущие потребности подростков в общении со сверстниками и проявлении индивидуальных особенностей личности, мы разработали программу поддержки формирования жизнестойкости и совладающего поведения подростков средствами танцевально-двигательной терапии.

Отличие данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что она направлена на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности.

Новизна программы заключается в том, что основной задачей танцевальной терапии становится побуждение к спонтанным выразительным движениям, благодаря осуществлению которых развивается подвижность и укрепляются силы не только на физическом, но и на психологическом уровне.

Педагогическая целесообразность программы определяется предоставлением возможности для занятий всем детям без исключения, независимо от степени их физического и психического развития и уровня готовности к музыкально-ритмической и сценической деятельности.

Образовательные задачи:

- последовательное ознакомление с различными видами танца;
- формирование у детей музыкально-двигательных навыков;
- формирование правильного и выразительного движения в области элементарной народной и современной хореографии;
- организация постановочной работы и концертной деятельности.

Развивающие задачи:

- совершенствование артистических навыков и умений в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях в танцевальных постановках;
- стимулирование развития внимания, памяти, мышления, воображения ребенка или подростка с проблемами в познавательной сфере;
- формирование коммуникативных навыков, повышая уровень социальной адаптации учащихся в обществе;

- воспитание устойчивого интереса к танцевальной деятельности;
- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля;
- организация творческой деятельности обучающихся.

Воспитательные задачи:

- развитие активности и самостоятельности общения;
- формирование общей культуры личности ребенка.

Музыкально-двигательные задачи:

- небольшое число упражнений помогает улучшать качество движения детей,

развивать у них умение непринужденно придавать движениям пружинный и плавный характер, в зависимости от музыкально-двигательного образа;

- большинство упражнений направлено на то, чтобы дети научились придавать основным движениям (ходьбе, бегу, подскокам) и элементам танца выразительность, диктуемую музыкой и образами исполняемой игры;
- значительное число упражнений помогает воспитывать умение ориентироваться в пространстве, организовано двигаться в группе, не мешая друг другу, или выполнять различные перестроения в играх и танцах, отражая в них характер и форму музыкального произведения.

Ожидаемые результаты:

- преодоление возможных психологических ограничений подростков с ОВЗ;
- формирование внутренней мотивации деятельности;
- развитие умения справляться с напряжением и негативными эмоциями через творческое самовыражение;
- осознание себя, своих личностных качеств, создание позитивной коммуникации;
- формирование умения дружить и строить доверительные отношения с другими людьми, освоение навыков работы в коллективе;
- расширение кругозора;
- успешное и своевременное решение задач развития подросткового возраста, что создает благоприятные условия для дальнейшего решения задач развития последующих возрастных периодов;
- повышение профессиональной компетентности педагога-психолога и воспитателя в процессе разработки и проведения занятий.

Содержание программы

Танцевально-двигательная терапия — это междисциплинарная область, она существует на стыке психотерапии и танцевального искусства. Кроме того, она тесно связана со многими другими областями знания. Среди них: анатомия, физиология, психофизиология, кинезиология (наука о двигательных возможностях человека), психология и нейропсихология, самые разные теории движения и танца и т.д. — то есть практически все, что можно отнести к областям знания о теле, движении, танце, психике, творческом процессе и творческом выражении.

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.

Занятия танцами эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.

Тематический план

№ п/п	Тема занятий	Цели и задачи	Содержание занятий
1	Способы саморегуляции	<p>Познакомить участников тренинга с основными психологическими способами снятия нервно-психического напряжения – способами саморегуляции организма.</p> <p>Задачи тренинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обучить способам снятия напряжения и усталости; • отработать навыки владения способами саморегуляции; • развить навык быстро повышения настроения, снятия негативных эмоций; • помочь участникам научиться видеть неблагоприятные жизненные ситуации позитивно. 	<p>Занятие № 1: разминка, упражнения «Здравствуйте, мое настроение цвета...», «Дыхание», «Свеча», «Замок», рефлексия.</p> <p>Занятие № 2: разминка, упражнения «Ха-дыхание», «Яблоки», «Отдых», «Передышка», рефлексия.</p> <p>Занятие № 3: разминка, упражнение «Релакс для тела», рефлексия.</p> <p>Занятие № 4: разминка, упражнение «Самоприказ».</p> <p>Занятие № 5: разминка, упражнения «Солнышко», «Почувствуй...», рефлексия.</p> <p>Занятие № 6 разминка, упражнения «Концентрация на слове», «Концентрация на нейтральном предмете», «Найти равновесие», рефлексия.</p> <p>Занятие № 7: разминка, упражнения «Образы», «Море» (использование образов как способ снятия нервно-психического напряжения), рефлексия.</p>

№ п/п	Тема занятий	Цели и задачи	Содержание занятий
2	Пластический тренинг «Устранение мышечных зажимов»	<p>Максимальное расслабление, снятие тревожных ощущений. Формирование навыков освобождения от мышечных напряжений (так называемых «зажимов»):</p> <ul style="list-style-type: none"> • нахождение и снятие собственных зажимов; • изучение невербальных компонентов общения; • осознание языка собственного тела; • осознание языка тела окружающих. 	<p>Занятие № 8: разминка, упражнение «6 ступеней», рефлексия.</p> <p>Занятие № 9: разминка, упражнение «Напряжение – расслабление», рефлексия.</p> <p>Занятие № 10: разминка, упражнение «Пережатие напряжения», рефлексия.</p> <p>Занятие № 11: разминка, упражнение «Огонь – лед», рефлексия.</p> <p>Занятие № 12: разминка, упражнения «Ртуть», «Зажимы по кругу», рефлексия.</p> <p>Занятие № 13: разминка, упражнения «Растем», «Скульптор и глина», рефлексия.</p> <p>Занятие № 14: разминка, упражнение «Групповая скульптура», рефлексия.</p> <p>Занятие № 15: разминка, упражнения «Марионетки», «Согласованные действия», рефлексия.</p> <p>Занятие № 16: разминка, упражнение «Оправдание позы», рефлексия.</p> <p>Занятие № 17: разминка, упражнения «Тень», «Зеркало», рефлексия.</p> <p>Занятие № 18: разминка, упражнения «Японская машинка», «Ритм по кругу», «Предмет по кругу», рефлексия.</p> <p>Занятие № 19: разминка, упражнение «Слово-глагол», рефлексия.</p> <p>Занятие № 20: разминка, упражнения «Шахматы», «Рисунок из точек», «Сколько человек хлопало?», рефлексия.</p> <p>Занятие № 21: разминка, упражнения «Прислушивание», «Сиамские близнецы», рефлексия.</p> <p>Занятие № 22: разминка, упражнение «Разговор через стекло», рефлексия.</p>

№ п/п	Тема занятий	Цели и задачи	Содержание занятий
3	С элементами тренинга: «Язык тела как способ взаимодействия с окружающими»	<p>Стимуляция осознания тела, творческого движения и самовыражения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • межличностная эмпатия; • актуализация архетипических переживаний, защищенности, сопричастности; • повышение групповой сплоченности; • стимуляция осознания и принятия себя, катарсическое высвобождение чувств; • развитие толерантности к другому человеку; • освобождение от подавленных чувств и соответствующих хронических мышечных напряжений. 	<p>Занятие № 23: разминка, упражнение «Животные», рефлексия.</p> <p>Занятие № 24: разминка, упражнения «Следование за ведущим», «Свободный танец», рефлексия.</p> <p>Занятие № 25: разминка, упражнения «Отображение», «Кинестетическая эмпатия», рефлексия.</p> <p>Занятие № 26: разминка, упражнение «Хоровод», рефлексия.</p> <p>Занятие № 27: разминка, упражнение «Увеличительное стекло», рефлексия.</p> <p>Занятие № 28: разминка, упражнение «Индивидуальный танец», рефлексия.</p> <p>Занятие № 29: упражнение «Данс макабр», рефлексия.</p> <p>Занятие № 30: разминка, упражнения «Танцюю монолог», «Эмоции в теле», рефлексия.</p> <p>Занятие № 31: разминка, упражнения «Погрузиться в тишину»; «Найти равновесие», рефлексия.</p>
4	Эмоции в теле	<p>Снятие эмоционального и психического напряжения, профилактика эмоциональных нарушений;</p> <ul style="list-style-type: none"> • освобождение от мышечных напряжений и зажимов в теле; • восстановление здорового дыхания; • изменение стереотипов восприятия собственного тела, изучение образа собственного тела; • выявление сложившихся двигательных стереотипов, расширение собственных возможностей; • обобщение изученного материала. 	<p>Занятие № 32: разминка, упражнения «Дать отдохнуть глазам»; «Освободить тело», рефлексия.</p> <p>Занятие № 33: разминка, упражнения «Музыкант и инструмент»; «Свободный танец», рефлексия.</p> <p>Занятие № 34: разминка, упражнение «Наполниться светом», рефлексия.</p> <p>Занятие № 35: разминка, упражнение «Единство», рефлексия.</p> <p>Занятие № 36: разминка, упражнение «Комфорт», рефлексия.</p> <p>Занятие № 37: разминка, упражнение «Визуализация», рефлексия.</p> <p>Занятие № 38: Разминка, подведение итогов программы, рефлексия.</p>

Методы и формы реализации программы

Программа рассчитана на 38 часов.

Форма проведения: групповая.

Место проведения: танцевальный зал.

Танец может улучшить психодинамические функции человека. Ритмические движения укрепляют разные группы мышц и улучшают работу суставов, а также воздействуют на такие способности, как быстрота, точность и синхронизация движений.

Логично в начале коррекционного процесса отдать предпочтение именно двигательным методам, создавая тем самым базовую предпосылку для полноценного участия психических процессов в овладении чтением, письмом, математическими знаниями. Это доказывает необходимость проведения специальных танцевальных занятий.

Танцевальная терапия для детей заключается в том, чтобы ребенок мог выразить свои эмоции через танец, вытанцевать свое настроение, ощущения.

На занятиях дети последовательно знакомятся с разными видами танца, совершенствуют свои движения, обучаются приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля. Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности.

Режим занятий:

- разминка (15 минут);
- основная часть (25 минут) — ритмичные движения под музыку, импровизация;
- завершение (15 минут) — разучивание или повторение концертного номера.

Наряду с занятиями в программе предусмотрено использование ряда других организационных форм:

- постановочное занятие (в зависимости от целей может проводиться с одной или несколькими группами);
- концерт (может быть реализован как в рамках мероприятий центра для представления творческого опыта обучающихся, так и для решения социально значимых и культурно-просветительских задач);
- творческий показ (открытое контрольное занятие для родителей и педагогов с целью промежуточной и итоговой аттестации);
- занятие-погружение (экскурсии, посещение театров, музеев, концертов художественных коллективов).

Материально-техническое обеспечение

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, предполагают наличие специального учебного кабинета (актового зала), компьютера, колонок, дисков с музыкой, либо Интернет-соединения.

Для занятий по программе необходимо следующее материальное оснащение: удобная одежда (футболка, шорты или спортивные штаны), обувь (кроссовки, кеды или чешки).

Методическая литература

1. Антонова С.Г. Современная учебная книга. — М.: Сервис, 2001. — с. 53–68.
2. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. — М.: Просвещение, 1986.
3. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. В 2 ч. — М., 1983.
4. Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными возможностями здоровья: письмо Министерства образования РФ № 07-3735 от 13.11.15 г.
5. Голубовский Б. Пластика в искусстве актера. — М., 1986.
6. Горобчук О.А. Техника танца // Художественное образование в контексте современности: материалы науч.-практич. конф. — Омск, 2007. — С. 257–260.
7. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. — М.: Просвещение, 1966.
8. Громов Ю.И. Методика учебно-творческой и воспитательной работы в кружках и коллективах. — СПб.: ГГУ, 2000. — 57 с.
9. Громов Ю.И. Основы подготовки специалистов педагогов: уч. пособие. — СПб.: СПб. ГУП, 2006. — 632 с.
10. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. — М.: Владос, 2002. — 208 с.
11. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. — СПб., 2007. — 111 с.
12. Дранков В.Л. Природа художественного таланта. — СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств, 2001. — 324 с.
13. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы: метод. пособие. — М.: ВГИК, 2009.
14. Збруева Н. Ритмическое воспитание актера. — М., 2003.
15. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским коллективом: уч.-метод. пособие для студентов вузов культуры и искусств. — Челябинск, 2004. — С. 32–38.
16. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим коллективом: уч.-метод. пособие для студентов вузов культуры и искусств. — Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2008. — С. 44–57.
17. Ивлева Л.Д. Принципы хореографической подготовки // Культура — искусство — образование: материалы XXIX науч.-практич. конф. проф.-препод. сост. акад. — Челябинск, 2008. — С. 75–92.
18. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. — М., 1999.

19. Климов А.А. Основы сценического движения. — М.: МГИК, 1994. — 316 с.
20. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. — М.: Просвещение, 1973.
21. Кох И.Э. Основы сценического движения. — М.: Просвещение, 1976. — 222 с.
22. Курис. И. Биоэнергетика йоги и танца. — М., 1994.
23. Марченко С.Е. Формирование эстетической культуры подростков в условиях самодеятельного коллектива // Материалы науч.-практич. конференции. — Омск, 2005 — 191 с.
24. Медведева Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. — М.: Академия, 2002.
25. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разновневные программы): письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г.
26. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей: письмо Министерства образования РФ № ВК-641/09 от 29.03.16 г.
27. Морозова Г.В. Пластическая культура актера: словарь терминов. — М., 1999.
28. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. — М., 1998.
29. Морозова Г.В. Сценический бой. — М., 1975.
30. Народная художественная культура: учебный терминологический словарь для студентов, обучающихся по специальности 071500 «Народное художественное творчество» /Сост. Т.М. Ершова. — Челябинск: Челябин. гос. акад. культуры и искусств, 2009. — 106 с.
31. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актера. — М., 1976.
32. Основы сценического движения: уч. пособие /Под ред. И.Э. Коха. — М., 1973.
33. Психотерапевтическая энциклопедия /Под ред. Б.Д. Карвасарского. — М., 1998.
34. Столяренко Л.Д. Основы психологии для студентов вузов. — Р. н/Д.: Феникс, 2002.
35. Танцевально-двигательная терапия: сборник. — Ярославль, 1994.
36. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика «СА-ФИ-ДАНС». — СПб.: Детство-пресс, 2003.
37. Франио Г.С., Лифиц И.В. Методическое пособие по ритмике. — М.: Музыка, 1995. — 79 с.
38. Шварц И. Искусство эвритмии в воспитании человека //Музыкальная палитра. — 2000. — № 2.
39. Щербаклова Н.А. От музыки к движению и речи. — М.: Гном и Д, 2001.

Приложение 1.

Этапы диагностического исследования физических данных обучающихся по программе «Танцевальная терапия»

Данное диагностическое исследование имеет рекомендательный характер и проводится на усмотрение педагога объединения и художественного руководителя коллектива в период обучения детей на базовом уровне.

Цель исследования заключается в выявлении на практике степени развития специальных физических данных обучающихся.

Главная направленность диагностики — получить ясное представление о тех причинах, которые будут помогать или препятствовать достижению намеченных результатов.

Задача диагностики — изучение результативности учебного процесса на основе изменений в уровне физической подготовки и обученности детей.

Необходимо внимательно отнестись к индивидуальным особенностям обучающихся с ОВЗ, обладающих различными, важными для хореографической подготовки физическими данными, такими как: рост, пропорции тела, осанка, выворотность ног, состояние стоп, танцевальный шаг (растяжка), гибкость тела, прыжок, координация движений, музыкально-ритмическая координация.

Рост

Процессы роста и развития — общебиологические свойства живой материи, представляющие собой непрерывный поступательный процесс, протекающий в течение всей жизни. Ростом называется

увеличение размеров и объема развивающегося организма за счет размножения клеток тела и возрастания массы живого вещества.

При мышечной деятельности существенно возрастает объем информации, которая поступает из окружающей среды через внешние органы чувств — экстерорецепторы. Эта информация играет ведущую роль в рефлекторном регулировании физической и умственной работоспособности. Поступающие из экстерорецепторов нервные импульсы вызывают изменения функций всех внутренних органов. Это приводит к изменению обмена веществ и кровоснабжения нервной системы и двигательного аппарата, что обеспечивает усиление всех функций организма, ускорение его роста и развития во время мышечной деятельности.

Переход к среднему школьному, или подростковому, возрасту характеризуется началом полового созревания, изменением функций скелетных мышц, их усиленным ростом и развитием, овладением двигательными навыками труда, физических упражнений. Происходит завершение морфологического созревания двигательного аппарата, почти достигшего совершенного уровня функционирования, свойственного взрослому.

Рост и развитие детей идут постоянно, однако темпы роста и развития отличаются друг от друга. В одни возрастные периоды преобладает рост, в другие — развитие. Неравномерность темпов

роста и развития, их волнообразность также определяют деление на возрастные периоды. В период полового созревания (с 11–12 до 15 лет) рост и развитие резко ускоряются. Возрастные периоды ускорения роста называются периодами вытягивания (до 1 года, с 3 до 7 и с 11–12 до 15 лет), а некоторого замедления роста — периодами округления (с 1 до 3, с 7 до 10–11 лет).

Пропорции тела

Пропорции (от латинского *proportio*, или соотношение) тела — это соотношение размеров отдельных его частей. Наиболее распространенным и простым способом оценки пропорций тела является метод индексов (указателей), при котором величина меньшего размера выражается в процентах большего. Они определяются на живом человеке путем измерения продольных и поперечных проекционных размеров между пограничными точками, установленными на различных выступах скелета.

По соотношению индексов относительной длины нижних конечностей и относительной ширины плеч (к общей длине тела) выделяют три основных типа пропорций тела:

- долихоморфный (характеризуется относительно узким туловищем, плечами и тазом, относительно длинными руками и ногами, причем туловище сравнительно короткое);
- мезоморфный (средняя форма строения тела, промежуточная между долихоморфной и брахиморфной);
- брахиморфный (широкое туловище, короткие ноги).

По результатам осмотра пропорции тела обучающихся можно провести тест, выявляющий подвижность шейного отдела позвоночника:

- наклонить голову вперед, касаясь подбородком груди;
- наклонить голову назад, направив взгляд точно вверх или немного назад;
- наклонить голову в сторону так, чтобы верхний край одного уха находился на одной вертикальной прямой с нижним краем другого;
- повернуть голову в сторону так, чтобы взгляд был обращен точно в сторону.

Осанка

Осанка — привычное положение тела человека в покое и при движении; формируется с самого раннего периода детства в процессе роста, развития и воспитания. Правильная осанка делает фигуру человека красивой и способствует нормальному функционированию двигательного аппарата и всего организма человека.

Осанка может быть правильной и неправильной. Неправильная осанка неблагоприятно влияет на состояние внутренних органов — сердца, легких, печени, кишечника и т.д. Осанка отражает и внутреннее состояние человека — его настроение и самочувствие.

Выворотность ног

Это способность развернуть ноги (бедро, голени и стопы) в положение *en dehors* (наружу), когда при правильно поставленном корпусе бедра, голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу. Хореографическая выворотность — самая «выворотная». Она затрагивает не только тазобедренный сустав, но и коленный, и голеностопный. В других видах физической активности часто бывает достаточно иметь выворотность только в тазобедренном суставе.

Уровни выворотности:

- 10–40° — низкий;
- 50–70° — средний;
- 80–100° — высокий.

Состояние стоп

Стопа — сложный в анатомическом и функциональном плане аппарат — предназначена для опоры тела и выполняет рессорные функции регулятора равновесия, способствует отталкиванию тела при ходьбе, беге, прыжке. А в хореографии несет еще и эстетическую функцию, создавая своим натянутым подъемом вместе с вытянутой ногой законченную линию в рисунке танца.

Танцевальный шаг

Шаг создает в танце линии, обеспечивает широту и свободу движений. Амплитуда шага в стороны и вперед зависит от степени выворотности ног и подвижности тазобедренных суставов. Амплитуда шага назад зависит от подвижности позвоночного столба, силы и эластичности задней группы мышц бедра.

Гибкость тела

Гибкость тела определяется величиной прогиба назад и вперед. Гибкость корпуса зависит от гибкости позвоночного столба.

Прыжок

Прыжок придает танцу необходимые качества: легкость, воздушность, полетность. Высота прыжка зависит от силы мышц, согласованности работы всех частей тела, и в частности сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и пальцев, их подвижности.

Координация движений

Это процесс согласования движений звеньев тела в пространстве и во времени (одновременно и последовательно).

Музыкально-ритмическая координация

Это умение согласовывать движения частей тела во времени и пространстве под музыку.

Построение диаграммы 1

Результаты исследований физических данных обучающихся следует фиксировать на диаграмме, что позволяет визуально оценить качественные и количественные показатели в сравнении.

Примерные выводы и результаты по показателям:

- правильное/неправильное планирование занятий по хореографии;

- учет доступно/недоступно составленных комбинаций (соответствие/несоответствие возрасту и физиологическому развитию обучающегося);
- перегруженность/неперегруженность занятий.

В дальнейшем такая диаграмма позволит не только отслеживать результаты показателей диагностики обучающихся, но и повышать уровень их физических способностей, а также будет иметь большое значение для выстраивания и подготовки занятий в целом.

Приложение 2.

Диагностика развития двигательных способностей обучающихся школьного возраста

Проведение педагогической диагностики развития обучающегося необходимо для:

- выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей, состояния эмоциональной сферы;
- проектирования индивидуальной работы;
- оценки эффекта педагогического воздействия.

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития обучающегося

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия).

Метод диагностики: наблюдение в процессе движения обучающихся под музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий.

Данная диагностика рекомендуется на начальном уровне обучения и не обязательна для мониторинга целой группы. При необходимости можно создать микрогруппу для данного исследования.

Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного развития обучающегося

Параметры	Сентябрь	Январь	Май
1. Музыкальность (способность к отражению в движении характера музыки и основных средств выразительности)			
2. Эмоциональная сфера			
3. Проявление некоторых характерологических особенностей ребенка (скованность — общительность, экстраверсия — интроверсия)			
4. Творческие проявления			
5. Внимание			
6. Память			
7. Подвижность нервных процессов			
8. Пластичность, гибкость			
9. Координация движений			

Оценка результативности показателей

- 3 балла — умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть музыки;
- 2 балла — умение выражать в движениях общий характер музыки, темп, но не всегда удается уловить начало и конец музыкального произведения;
- 0-1 балл — движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения.

Музыкальность — это способность воспринимать и передавать в движении образ, используя основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыки (в процессе самостоятельного исполнения — без показа педагога).

Эмоциональность — это выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позах, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. После выполнения упражнения от педагога ждут оценки. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения невыразительные.

По тому, какое место ребенок занимает в зале (если предлагается встать на любое место) и насколько этот выбор постоянен, можно оценивать проявление экстраверсии и интроверсии.

Примечание: при подсчете баллов этот параметр не учитывается в среднем показателе.

Творческие проявления — это умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, ориентированные «па». Оценка конкретизируется в зависимости от возраста, обученности ребенка и ОВЗ. Творческая одаренность проявляется в особой выразительности движений, нестандартности пластических средств и увлеченности самим процессом

движения под музыку. Творчески одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не только в пластике, но и в рисунке, и в слове. Степень выразительности, оригинальности также оценивается педагогом.

Внимание — это способность не отвлекаться от музыки и процесса движения.

Память — способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. Как правило, детям необходимо 6–8 повторений композиции вместе с педагогом для запоминания последовательности упражнений. Это можно оценивать как норму. Если ребенок запоминает с 3–5 исполнений по показу, то это высокий уровень развития памяти — 3 балла. Неспособность запоминать последовательность движений или потребность в большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается в 0-1 балл.

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в скорости двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон — это соответствие исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, форме и т.д. Запаздывание, задержка и медлительность в движении отмечаются как заторможенность. Ускорение движений, переход от одного движения к последующему без четкой законченности предыдущего (перескакивание, торопливость) отмечается как повышенная возбудимость.

Координация — это точность, ловкость движений, включая координацию рук и ног, правильное сочетание их движений при ходьбе и выполнении упражнений (общеразвивающих и танцевальных).

Гибкость, пластичность — это мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные акробатические упражнения («рыбка», «полушапат» и др.) — от 1 до 3 баллов.

В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать средний суммарный балл для общего сравнения динамики развития ребенка на протяжении определенного периода времени, выстроить диаграмму или график показателей развития.

Приложение 3.

Методика выявления

коммуникативных склонностей обучающихся

Цель: выявление коммуникативных склонностей обучающихся. Инструкция: необходимо ответить на 20

вопросов. В случае, если ваш ответ «да», то в соответствующей клетке поставьте знак «+», если «нет», то «-».

Вопросы

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего мнения?
2. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
3. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, легко ли вы отступаете от задуманного?
5. Любите ли вы придумывать или организовывать с товарищами различные игры и развлечения?
6. Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня?
7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?
8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?
11. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удастся закончить начатое дело?
12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с друзьями?
13. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших товарищей?
14. Верно ли, что вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли вы участие в общественной работе класса, школы?
16. Верно ли, что вы стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не сразу принято товарищами?
17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
18. Часто ли вы опаздываете на встречи, свидания?
19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы товарищей?

Обработка результатов

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка:

- низкий уровень 0,1–0,45;
- ниже среднего 0,46–0,55;
- средний уровень 0,56–0,65;
- выше среднего 0,66–0,75;
- высокий уровень 0,76–1.

Программа Танцевальной студии StepDance ГБУ г. Москвы «Государственный музей — культурный центр „Интеграция“ им. Н.А. Островского» Департамента культуры города Москвы

Руководитель:
Ермек Курмагалиевич Жаслыков

Пояснительная записка

Танец — древнейший вид массового искусства. В нем находят отражение социальные и эстетические идеалы народа, его история, трудовая деятельность на протяжении веков, жизненный уклад, нравы, обычаи, характер. Народ создает в танце идеальный образ, к которому он стремится и который утверждает в эмоциональной художественной форме. В нем отражается современное понимание действительности средствами издавна сложившегося танцевального языка, доступного и понятного народу.

В ходе развития общества искусство танца приобрело самостоятельное значение, став одной из форм эстетического воспитания.

Содержание и выразительные средства степ-танца также развиваются в соответствии с изменениями, происходящими в жизни. Степ как древний танец движется во времени и пространстве, приобретает все новые и новые формы и достигает порой высочайшего уровня в индивидуальном и массовом исполнении. Широка география этого танца. В Америке степ-чететку называют «тапом», в Ирландии — «жигой», во Франции — «клокетом», в Испании — «сапатео».

Степ-чететка, как и любой другой танцевальный жанр, имеет свою историю и свои истоки. Существует несколько легенд, повествующих о возникновении этого танца. По одной из них древнеегипетские жрецы, произнося заклинания, становились на большие барабаны и отбивали ритм ногами, посредством танца общаясь с богом Ра. Языческие шаманы свои заклинания сопровождают ритмическими прыжками и ударами в бубен. Индийские танцовщицы надевают на ноги браслеты из колокольчиков, которые при каждом движении издают ритмичные и мелодичные звуки и таким образом придают дополнительную выразительность выступлению.

Великие мастера степ-танца называли его «музыкой туфель». Чететка, степ, в переводе — «звучащий шаг», танцевальное па — шаг, который мы не только видим, но и слышим. Ритмический рисунок, создаваемый выстукиванием ног, рождает мелодию танца, даже если он исполняется без музыкального сопровождения. Звуки степа мы слышим, когда бежим, ритмично постукивая каблучками, притопывая, пританцовываем на морозе.

Степ как жанр расцвел и получил наивысшее развитие в 30–60-е годы XX века. Исторически различают «белый» и «черный» степ, их еще называют англо-американским и афроамериканским стилями. Различие состоит как в ритмической структуре, так и в самой танцевальной технике. Важными элементами английского стиля считаются «хоп» или «джамп» — прыжки и, соответственно, звук на излете, этим характеризуется большинство европейских танцев. Афроамериканский стиль характеризуется сильно синкопированным ритмом, в котором большинство ударов исполняется ступней свободной, ненагруженной ноги.

Концепция танцевальной студии StepDance основана на симбиозе африканской и европейской танцевальных культур.

Данная программа направлена на раскрытие творческих способностей детей, подростков и молодых людей с учетом их индивидуальных особенностей путем приобщения к культуре степ-танца и знакомства с достижениями мировой танцевальной культуры. В программе также заложена реализация двигательной активности, способствующей оздоровлению подростков, их гармоничному развитию и социальной адаптации.

В танцевальную студию StepDance принимают, начиная с 10-летнего возраста. Реализация дополнительной образовательной программы StepDance осуществляется на базовом уровне, так как рассчитана на 2 часа в неделю, всего 72 часа в год. В программу занятий входит процесс разучивания, усвоения и закрепления музыкально-ритмического материала степ-танца.

Занятия в студии проводятся на основе репродуктивного метода, путем воспроизведения увиденного. С целью организации эффективности обучения применяются видеоматериалы и дополнительные средства выразительности: костюмы, предметы, музыкальные инструменты.

Воспитанники студии активно участвуют в праздничных и фестивальных программах всех уровней — от проводимых в самом КЦ «Интеграция» до окружных и общегородских.

Пройдя двухлетний курс обучения, студийцы имеют возможность продолжить занятия в концертной группе StepDance.

Актуальность программы

В наше время частых стрессов и не совсем хорошей экологии значительно увеличилась заболеваемость детей и подростков. Снижение двигательной активности, ограничение мышечных усилий, особенно среди детей от 7 до 17 лет, приводят ко многим нарушениям здоровья. Длительное нахождение за партой, компьютером и у телевизора, большая учебная нагрузка и минимум уроков физкультуры в школе приводят к недостатку движения, вследствие чего возникают нарушения осанки, ожирение, проблемы со зрением, быстрая утомляемость.

Среднесуточный объем двигательной активности у большинства школьников составляет лишь половину гигиенической нормы. Поэтому одним из важнейших моментов воспитательного процесса

является организация двигательного режима детей и подростков. Занятия танцами, а именно степ-четкой, могут содействовать снижению этих негативных факторов. Музыка повышает настроение, приносит заряд бодрости, а сочетание танцевальных движений с положительными эмоциями оказывает выраженный оздоровительный эффект.

В процессе занятий и выступлений участники студии овладевают навыками общения и коллективного творчества, укрепляется их общефизическое состояние, вырабатываются характер и волевые качества. Благодаря такому комплексному подходу, заложенному в данной программе, формируется творческая, всесторонне развитая личность, способная адаптироваться в разных жизненных ситуациях.

Направленность и новизна программы

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия детей и молодых людей за счет укрепления их психического и физического здоровья при взаимодействии педагога дополнительного образования с их семьями; на приобщение к общечеловеческим ценностям путем знакомства с мировой и отечественной культурой; на появление мотивации для творческой самореализации; на создание условий для всестороннего развития личности.

Особенность метода работы состоит в том, что уровень подготовленности занимающихся на первом году обучения требует определенного подхода, который заключается в простоте и доступности начальных учебных движений, связок, а также в неразрывной связи классического, народного танцев со степом-четкой, так как первый является базой для освоения второго и третьего. Все это составляет основу учебного материала и помогает детям сосредоточить внимание и подчинить себя главному — сознательному формированию

своей опорно-двигательной системы, которая потом, выполняя функцию фундамента, позволит им управлять своим телом.

Программа базируется на анализе педагогического опыта; современных требований модернизации образования, детского или родительского спроса, социальных проблем, потребностей общества и социальном заказе, а также на материалах научных исследований и потенциале самой образовательной организации.

В отличие от уже существующих, данная программа опирается на природу и строгую последовательность упражнений по методам Г.В. Сазонова, А.В. Лопухова, А.В. Ширяева, А.И. Бочарова, А.Я. Редель, а также на опыт творческого труда и результаты работы с танцевальными хореографическими коллективами. Освоение этой программы позволяет ее участникам использовать свои знания, умения и навыки в исполнительской деятельности в других профессиональных творческих коллективах.

Целесообразность программы

Искусство — это кладезь эстетических и нравственных норм. В наше сложное время оно способно защитить от «отравления» безнравственностью и некультурностью. Психологи говорят о том, что подростковый возраст, период взросления — один из самых сложных и противоречивых в жизни человека. Меняется и характер, и физиология, что у одних детей порождает массу комплексов, а у других чрезмерное раскрепощение. Появляется необходимость направить нереализованную активность подростка в нужное русло.

В системе эстетического воспитания решению актуальных психологических и физиологических проблем подросткового возраста большая роль принадлежит именно танцу. Хочется верить, что красота спасет мир, а через искусство танца ребенок обретет гармонию с внешним и внутренним миром и почувствует себя полноценной личностью.

В процессе занятий дети и молодые люди учатся хорошим манерам. Четкое взаимодействие

всех участников повышает дисциплину, чувство ответственности и товарищества. Постепенно появляется уверенность, находчивость, воспитывается активность и инициатива, взаимовыручка и дисциплина, порядочность и пунктуальность, уважение к окружающим, ответственность, самостоятельность.

Руководителем студии созданы необходимые условия и требования для укрепления здоровья,

формирования творческого начала у детей и подростков, привития им общей культуры для адаптации к жизни в обществе и организации содержательного досуга. Эти условия и требования соответствуют запросам детей и их родителей по данному виду деятельности, что свидетельствует о педагогической целесообразности данной программы.

Цель и задачи программы

Цель – содействовать развитию духовно-нравственных основ личности, ее творческих способностей в процессе обучения основам степ-чечетки, завоевавшей огромную популярность во всем мире; научить посредством танца передавать свои чувства и эмоции.

Задачи:

- научить движениям степ-танца и основам танцевального и сценического мастерства;

- сформировать умение владеть своим телом;
- воспитать трудолюбие, целеустремленность, стрессоустойчивость;
- привить нравственно-эстетические качества;
- сформировать коммуникативные навыки;
- развить музыкальность, чувство ритма.

Ожидаемые результаты

В конце первого года занятий обучающиеся будут знать:

- музыкальные размеры, жанры, основы музыкальной формы;
- упражнения на определенные группы мышц;
- позиции рук и ног.

Будут уметь:

- определять на слух музыкальные жанры и простейшие музыкальные формы, размеры, темп, динамику;
- последовательно разогревать и растягивать мышцы;
- держать правильное положение корпуса, головы, рук, координировать движения;
- исполнять базовые связки.

В конце второго года занятий обучающиеся будут знать:

- основные положения рук, ног, названия элементов степ-танца;
- происхождение и последовательность движений, рисунок танцев.

Будут уметь:

- ориентироваться в хореографическом зале и на сцене;
- правильно исполнять классические элементы;
- определять и исполнять разнохарактерные упражнения;
- придавать исполнению выразительность, манеру и стиль.

Содержание программы

Программа рассчитана на участников от 10 до 35 лет.

1. Вводное занятие: знакомство с группой; инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в хореографическом зале; ознакомление в режиме работы. Рассказ о видах степа с показом отдельных элементов.

2. Степ-станок. Отработка базовых элементов степ-станка.
3. Отработка технических элементов. Отработка силы удара (полупалец, каблук, ребро носка).
4. Отработка ударов с увеличением темпа.

5. Работа над танцевальными комбинациями. Соединение отдельных элементов степ-четки в единую связку (комбинацию).
6. Отработка связки с увеличением темпа. Работа над ритмическим рисунком. Проговаривание и прохлопывание ритмического рисунка.
7. Работа над постановкой корпуса. Упражнения для спины.
8. Работа над постановкой корпуса в танце.
9. Репетиционная работа. Отработка техники движений: в медленном темпе; задействуя руки; с увеличением темпа.
10. Подготовка к конкурсным выступлениям.
11. Подведение итогов за курс обучения.

Методы и формы реализации программы

Специфика обучения степ-танцу заключается в комбинации индивидуальных и групповых занятий. Каждое занятие, помимо организационных моментов — таких как регулярные короткие перерывы и проветривание помещения, включает здоровьесберегающие компоненты в виде дыхательных упражнений.

Для эффективного усвоения материала используются беседы о данном виде танца, просмотр видео- и аудиоматериалов, участие в массовых мероприятиях.

В своей работе преподаватель степа использует следующие методы:

1. **Словесный.**
Устное объяснение изучаемого материала. Педагог объясняет, какую функцию выполняет то или иное движение, как правильно его исполнить, является ли оно основным или проходящим между другими элементами в танце.
На этом этапе полезна работа с такой литературой, как: познавательные и информационные статьи из журналов «Балет», «Танцевальный Клондайк», книги о театрах, об известных ансамблях народного танца, о знаменитых артистах балета и балетмейстерах.
2. **Наглядный.**
Демонстрация изучаемого движения или элемента лично педагогом, чтобы ученики могли наглядно увидеть, как правильно его выполнить.
Для раскрытия творческого потенциала обучающегося полезно посещение музыкальных театров и концертов с участием профессиональных творческих коллективов, просмотр документальных и художественных фильмов о степ-четке, а также видео выступлений танцевального коллектива, в котором он занимается.
3. **Практический.**
На практических занятиях

последовательно закрепляются знания и умения, полученные в процессе обучения, совершенствуются знакомые движения, а также новые, оригинальные креативные фрагменты танца, придуманные самими учениками.

С самого начала большое внимание уделяется органичности движений корпуса, рук и ног. Первое, чему должен научиться начинающий степист — это умение различать удар подушечкой стопы и удар пяткой. Поэтому первое разучиваемое движение — ритмичная ходьба на подушечках стопы, на полупальцах.

На этом этапе обучения занятия лучше проводить босиком, чтобы ощутить удар ногой. Также предусмотрены занятия с метрономом, когда ритмический рисунок, отбиваемый ногами, можно уложить в ритм метронома. Темп четки то постепенно ускоряется, то замедляется. Это развивает чувство ритма, умение выделить сильную и слабую доли.

Нагрузка каждого года обучения может варьироваться по усмотрению руководителя.

Занятия в основном проводятся по следующей схеме:

- степ-разминка;
- степ-станок;
- проходки;
- вращения;
- комбинации степ-станка;
- отработка ударов;
- соединение пройденного материала в комбинацию в разных темпах и ритмах.

Критерии отслеживания результатов:

- знание основ музыкальной грамоты и степ-терминологии;
- знание позиций рук и ног;
- гибкость, растяжка, правильная постановка ног;

- четкое исполнение элементов классического, народно-сценического, степ-танцев;
- артистизм, пластичность, музыкальность, техничность и выразительность;
- умение создать образ на сцене.

Критерии оценки первого года обучения:

умение отбивать ногами основные ритмические рисунки и элементы степа и выполнять технические элементы: 2 вращения, с первой по четвертую проходки из степ-станка и 7 комбинаций.

Критерии оценки второго года обучения:

Умение выполнять различные комбинации степ-танца, 4 вида вращений, проходки степ-станка с пятой по десятую, сложные ритмические зарисовки.

Подведение итогов с целью определения уровня овладения знаниями, умениями и навыками творческой деятельности может проходить в виде просмотров видео или на открытых уроках, а также во время концертов, фестивалей, конкурсов и смотров художественной самодеятельности.

Материально-техническое обеспечение

1. Хореографический зал с зеркалами, станки, настил (фанера толщиной 12-15 мм).
2. Videотека.
3. Фотоальбомы.
4. Репетиционная форма.
5. Концертные костюмы, обувь:
  - для девочек — степовые туфли с устойчивым небольшим каблучком и металлическими набойками на каблучке и носке;
  - для мальчиков — степовые ботинки на маленьком каблучке с металлическими набойками.
6. Магнитофон, CD-плеер, видеокамера, видеомагнитофон, компьютер, фотоаппарат.
7. Аудиокассеты, видеокассеты, CD и DVD-диски для записи.
8. Сцена.

Программа Школы инклюзивного творчества «Танцующий дом»

Автор:
Сергей Александрович Фурсов

Пояснительная записка

Школа инклюзивного творчества «Танцующий дом» работает с 2005 года (в 2020 году ей исполнилось 15 лет!) и объединяет более 180 семей. Наши воспитанники — это дети от 2,5 лет и молодые люди (верхняя возрастная граница отсутствует) с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями развития. С ними танцуют их нормотипичные сверстники, сиблинги, а также волонтеры — профессиональные танцоры.

Школа «Танцующий дом» — это большая организация, которая решает целый спектр задач, имеет широкий круг партнеров и авторитет в инклюзивном творческом сообществе.

Основные направления работы школы:

- индивидуальные и групповые музыкально-двигательные тренинги;
- онлайн-тренинги и занятия, видеокурсы;
- семинары и вебинары по развитию инклюзивного танца в Москве и регионах России;
- организация и проведение благотворительных творческих мероприятий, концертов, фестивалей и праздников, творческих лагерей и гастролей (в том числе и зарубежных);
- развитие новых творческих направлений (сейчас это танцевальный театр, живопись и арт-терапия; гимнастика и ОФП, песочная терапия);

- постановка танцевальных номеров любой сложности под заказ;
- благотворительные тренинги для воспитанников детских домов;
- подготовка волонтеров и педагогов для работы в творческой сфере;
- методическая работа и консультация педагогов и родителей; супервизии творческих номеров.

В школу «Танцующий дом» приглашаются все желающие, специально разработанная программа музыкально-двигательных тренингов и массовых творческих мероприятий рассчитана на детей и молодежь разного возраста, позволяет людям с различными особенностями здоровья гармонично развиваться и социализироваться в творческом коллективе.

Цели и задачи программы

Цель программы — социализация наших воспитанников. Главная задача состоит в вовлечении детей и взрослых в творческий процесс для их гармоничного развития.

Попутно решаются следующие комплексные задачи:

- развитие музыкального слуха и чувства ритма;

- улучшение концентрации внимания, речи, памяти, мыслительных способностей;
- работа по улучшению крупной и мелкой моторики, скоординированности;
- знакомство с базовыми хореографическими движениями, их разучивание;
- представление качественного творческого продукта широкой аудитории.

Содержание программы

Наряду с хореографией и танцевальным театром воспитанники школы занимаются по направлениям: живопись и арт-терапия; гимнастика и ОФП; песочная терапия. Более подробную информацию о содержании творческих программ и о школе

можно получить на сайте школы и в социальных сетях:

domhodunom.ru

 [domhodunom.ru](https://www.facebook.com/domhodunom)

 [dom_hodunom](https://www.instagram.com/dom_hodunom)

Методы и формы реализации программы

За 15 лет работы сложилась четкая структура и понимание основ работы с особыми людьми в творческом коллективе. И сегодня наши артисты готовятся к работе на сцене, опираясь на методическую модель, созданную педагогами школы. Она основана на тех принципах, на которых базируется любой профессиональный коллектив:

- системность,
- доступность,
- требовательность,
- нацеленность на успех,
- равенство,
- постепенное усложнение материала, интереса и контакта и т.д.

Сегодня в школе разработана разноуровневая гибкая система подачи материала, открыты группы семи уровней сложности. На первых,

ознакомительных занятиях происходит индивидуальная диагностика возможностей воспитанника, и он зачисляется в группу, в которой ему будет комфортно работать, а его развитие будет проходить более успешно. Если ребенок быстро осваивает программу, например, первого уровня, по решению педагога и родителей, он может быть переведен на более сложную ступень.

Все участники программы школы инклюзивного творчества «Танцующий дом» делятся на младших дошкольников (от 2 до 5 лет), дошкольников (от 5 до 7 лет), начальную школу (от 7 до 12 лет), среднюю школу и молодежь (от 12 лет и старше).

В работе коллектива важными являются режимные моменты, к примеру, правильная наполняемость групп:

- дети 2–3 лет — по 5–7 человек в группе;
- дети 4–5 лет — по 7–10 человек в группе;
- дети 6–8 лет — по 10–15 человек в группе.

Продолжительность занятий составляет не менее 40 минут:

- 40-60 мин. — для дошкольников и младших школьников;
- 90-120 мин. (с перерывом) — для среднего и старшего школьного возраста.

Оптимальное количество занятий в неделю – 2–3.

При этом важны чередование нагрузок и смена видов деятельности, работа по схеме, понятной воспитанникам.

Практически в каждой возрастной группе имеются группы развития и ансамбль. В группах развития ребенок получает базовые знания и навыки в соответствии с актуальными возрастными требованиями и особенностями его личности. В ансамбль принимаются те, кто прошел несколько этапов подготовки и готов к выходу на сцену. Продолжительность занятий ансамбля увеличивается до 1,5-2 часов и более, в зависимости от поставленных творческих задач. Воспитанники этих групп также продолжают посещать группы развития в дополнение к нагрузке ансамбля и занимаются минимум 2-3 раза в неделю.

Сегодня в школе три ансамбля — дошкольники, школьники и молодежь. Именно эти ребята представляют школу на конкурсах и фестивалях различного уровня.

Такая модель позволяет нам добиваться серьезных успехов в развитии каждого конкретного

воспитанника и коллектива в целом. Как правило, попадая в школу, ребенок проходит несколько последовательных этапов личностного и профессионального развития. Из закрытого, застенчивого, зависимого и ведомого, неспособного сделать осознанный выбор и выполнить простые упражнения с годами он постепенно превращается в свободного, открытого, активного и самостоятельного как на сцене, так и в жизни человека, проявляет инициативу, предлагает новые формы и движения, поддерживает педагога, помогает ему в работе с начинающими артистами, самостоятельно и качественно выполняет задачи, поставленные режиссером.

Воспитанники школы ежемесячно участвуют в нескольких фестивалях всероссийского и международного уровня (инклюзивных и обычных), становятся их лауреатами или получают гран-при, организуют сольные концерты и благотворительные праздники.

Традиционно с большим общественным резонансом проходят наши семинары, выездные творческие лагеря и гастроли, в том числе международные. В нестандартных условиях конкурсов и гастролей наши артисты получают бесценный опыт коммуникации, развиваются их творческие способности, они становятся независимыми и ответственными, полноправными участниками творческого сообщества и социума в целом.

Изобразительное творчество

Программа социокультурной реабилитации с использованием методов изобразительного искусства «Территория цвета» ГБУ г. Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Автор-составитель:
Анна Олеговна Шильникова

Пояснительная записка

Обучение изобразительному искусству является одной из важнейших дисциплин в программе социокультурной реабилитации детей-инвалидов и молодых людей с инвалидностью. Занятия творчеством направлены на развитие способностей и раскрытие потенциала ребенка, формирование образного мышления, построение ассоциативных рядов. Изобразительное искусство направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что необходимо при становлении интеллектуальной, культурной, социальной и духовной деятельности человека.

Психофизические особенности детей-инвалидов диктуют необходимость большого выбора заданий, техник и материалов, подходящих для каждой из категорий различных нозологий. Разнообразие тем уроков необходимо также для поддержания интереса учащихся и желания продолжать развиваться в этой области.

В процессе обучения дети познают мир с помощью изображения действительности и составления личностного представления о том или ином феномене, создают предметно-пространственную среду с помощью конструктивной деятельности, начинают понимать декоративную функцию искусства.

В программу включены задания творческого характера, позволяющие раскрыть даже самые минимальные способности ребенка. Обучение азам рисунка и живописи включает не только реалистические традиции, но и практические занятия, связанные с изучением всех течений искусства — от первобытного до современного. Таким образом, помимо практических навыков, дети получают теоретические знания о достижениях прошлого, изучают историю искусств различных времен и народов.

Цели и задачи программы

Цель программы — самоидентификация детей с особенностями развития, понимание ими широты своих возможностей, осознание себя полноправными и общественно полезными членами общества. Это достигается с помощью правильного выбора техники и материалов для творчества, в зависимости от возможностей и индивидуальных

особенностей учащихся. Основные задачи:

- усвоение изобразительной грамоты;
- навыки построения работы от простого к сложному;
- умение отображать предметный мир с помощью линий, цвета и формы;

- обучение работе с различными материалами;
- знакомство с различными изобразительными техниками;
- освоение и грамотное использование вспомогательных инструментов (палитры, валика и пр.);
- постижение основ колористики;
- развитие пространственного мышления;
- развитие творческого воображения, оригинального видения окружающего мира;
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
- обучение индивидуальной и коллективной работе;
- развитие аналитического мышления;
- формирование художественного кругозора;
- развитие уважения к культуре различных стран и народов;
- определение и развитие личных предпочтений в творчестве;
- развитие творческого мышления во всех направлениях деятельности.

Ожидаемые результаты:

- нахождение ребенком своей творческой ниши, индивидуального способа самовыражения;
- знание видов художественной деятельности, базовое понимание отличий различных видов искусства;
- расширение общего кругозора и понимания культуры в целом;
- появление творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
- овладение навыками коллективной деятельности;
- умение вести диалог, обсуждать процесс работы с товарищами и педагогами, принимать предложения и отстаивать собственную точку зрения;
- овладение различными техниками и приемами живописи;
- овладение навыками моделирования из бумаги и пластических масс;
- применение практических умений, изученных ранее, и предложение новых решений;
- осознанное стремление к саморазвитию и освоению новых знаний.

Содержание программы

Рабочая программа изостудии основывается на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, причем выбор методики обучения зависит не столько от возраста учащегося, сколько от физических, психофизических и умственных особенностей развития ребенка или молодого человека с инвалидностью.

Для данной программы характерна гибкость: подача материала видоизменяется в зависимости от способностей конкретного обучающегося. При этом каждый урок обязательно состоит из теоретической части, раскрывающей содержание материала и его эмоционально-ценностную

направленность (знакомство с художниками, историческими фактами, примерами выполненных ранее работ), и практической, посвященной какому-то виду деятельности с определением инструментария для выполнения работы (освоение новых техник создания творческой композиции).

Учебный материал представлен блоками по четырем базовым направлениям: живопись, графика, скульптура/конструирование и прикладное искусство. Также используются смешанные техники. Групповые занятия чередуются по творческим направлениям и по принципу индивидуальной и коллективной работы.

Тематический план

Тематический план рассчитан на 24 рабочие недели. Блоки постоянно видоизменяются

с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Тема занятия	Техника	Планируемые результаты
Живопись		
Подводный мир	Акварельная живопись по соли	Ознакомление ребенка с физическими свойствами материалов: взаимодействие поваренной соли и акварели. Усвоение новой информации об окружающем мире; развитие фантазии, аккуратности, усердия.
Пейзаж с кувшинками	Акватипия	Знакомство с живописным направлением «импрессионизм». Освоение новой живописной техники. Развитие навыка работы в коллективе.
Натюрморт с натуры	Гуашь	Умение передавать реальность с помощью выразительных средств живописи. Развитие умения сопоставлять, подбирать цвета, вычленять простые формы в сложных объектах. Тренировка пространственного мышления и составление гармоничной композиции на бумаге. Размышление о роли линии как вспомогательного элемента работы.
Что расскажет пятно?	Монотипия	Умение работать с красками в необычных условиях. Развитие фантазии, создание целого рисунка с опорой на цветное пятно. Знакомство с понятием зрительной метафоры (выделения сходства абстрактной формы с реальным предметом).
Волшебный лес	Акварельная живопись с использованием различных живописных приемов	Знакомство с разнообразием живописных приемов. Освоение физических свойств поверхности. Умение находить новые варианты выразительного изображения на плоскости. Введение новых понятий: фактура и текстура.
Морской пейзаж	Акварельная живопись «по мокрому»	Исследование свойств акварельных пигментов в зависимости от количества воды. Понимание понятий умеренности и чрезмерности.
Осенний лес	Пальцеграфия (гуашь)	Наблюдение за живой природой, обсуждение природных циклов. Обозначение рук художника как главного живописного инструмента. Знакомство с новыми техниками — живописью мазками и точками.

Тема занятия	Техника	Планируемые результаты
Графика		
Греческая ваза	Граттаж	Ознакомление с физическими свойствами материалов: взаимодействие воска и краски/туши. Знакомство с культурой и искусством Древней Греции. Знакомство с понятием «орнамент». Овладение новым графическим языком.
Дивный букет	Рисование нитками и тушью/гуашью	Введение понятия «отпечаток в движении». Развитие фантазии путем дорисовывания объектов. Изучение разнообразия красок живой природы.
Тулуз-Лотрек. Рекламный плакат	Смешанная техника (графика + гуашь)	Знакомство с творчеством французского художника А. Тулуз-Лотрека. Введение понятия «рекламный плакат». Обсуждение роли рекламы в искусстве. Умение сочетать различные выразительные средства на плоскости.
Модильяни. Автопортрет	Смешанная техника (уголь, мел, один яркий цвет)	Введение понятия: «автопортрет». Умение работать с сыпучими графическими материалами. Умение сочетать монохромные тона с ярким цветом.
Рерих. Горный пейзаж	Сухая пастель	Умение работать с трафаретом. Знакомство с понятием «градиент». Усвоение выразительных возможностей пастели.
Скульптура и конструирование		
Звездная ночь	Пластилинография	Развитие мелкой моторики. Ознакомление с возможностями пластических масс. Развитие умения копировать.

Тема занятия	Техника	Планируемые результаты
Китайский театр	Смешанная техника (графика + объемные элементы)	Знакомство с искусством китайского театра и его историей. Создание объемных объектов с помощью картона и пластилина. Развитие фантазии, умения составлять рассказ на основе творческой прикладной деятельности.
Удивительный мир букашек	Сочетание пластилина и мелких бытовых предметов (крышек, прищепок и пр.)	Знакомство с удивительным миром природы. Умение превращать отходы производства в предметы искусства. Развитие фантазии и мелкой моторики.
Древние письмена	Скульптура из пластилина	Знакомство с древней письменностью. Понимание техники создания формы способом выдавливания. Упражнение в раскатывании и вырезании пластических масс.
Современный город	Конструирование объемных предметов из бумаги	Беседа об образе современных городов. Знакомство с краткой историей архитектуры. Создание простейших объемных форм из бумаги. Развитие навыков коллективной работы.
Фирменный стиль. Упаковка	Конструирование из бумаги + графика	Введение понятий «фирменный стиль, логотип». Конструирование простых бытовых предметов из бумаги. Беседа о роли дизайна в современном мире.
Прикладное искусство		
Ларец сокровищ	Декупаж салфетками	Ознакомление с физическими свойствами материалов: салфетки для декупажа, акриловый лак. Развитие творческого видения в отношении декора среды. Знакомство с различными формами декорирования предметов.
Мудрая сова	Аппликация из осенних листьев	Развитие творческого взгляда на обыкновенные явления природы. Выявление геометрической формы простого плоского объекта. Развитие умения сопоставлять, собирать разрозненные части в целое.

Тема занятия	Техника	Планируемые результаты
По следам Пикассо	Аппликация из вырезок со страниц журналов	Знакомство с направлением «кубизм». Развитие творческого подхода к восприятию действительности. Развитие фантазии, умения собирать целое из разрозненных частей.
Снегопад в лесу	Аппликация из ваты и палочек	Беседа о временах года, восприятие эстетики природных явлений. Сопоставление реальных феноменов и средств художественной выразительности. Умение работать с объемом на плоскости.
Микенские фрески	Мозаика	Экскурс в историю древних цивилизаций. Введение термина «мозаика». Развитие умения составлять целое из частей.
Рене Магритт. Пародия	Аппликация	Знакомство с направлением «сюрреализм». Развитие фантазии, умения предлагать новые решения. Введение терминов «копия и подобие».

Методы и формы реализации программы

По программе запланированы как групповые, так и индивидуальные занятия. Максимальное наполнение группы – 5 человек. Формируются группы

в соответствии со способностями учащихся, которые определяются с помощью диагностического инструментария, и пожеланиями родителей.

Диагностический инструментарий:

- анкетирование учащихся;
- наблюдение и анализ поведения, физического потенциала и психического развития учащегося;
- определение уровня развития творческого потенциала;
- выявление сильных сторон и предпочтений;
- определение наиболее подходящей методики обучения для каждого обучающегося.

На каждом занятии дети учатся воспринимать искусство, познавать его смысл и эмоционально оценивать. У них развивается представление об искусстве как необходимой и естественной части нашей повседневной жизни.

Занятия по живописи включают знакомство с живописными материалами и приемами выражения основной идеи с помощью цветовых пятен,

где цвет является основным живописным языком, а рисунок играет вспомогательную роль. Дети познают основы колористики, психологии цвета, технику изображения с помощью линии и пятна, живописи по мокрому, а также с использованием вспомогательных предметов (штампов, валиков, целлофана и пр.).

Занятия по рисунку включают знакомство с различными графическими материалами, в том числе цветными: карандашами, фломастерами, пастелью и т.д. Дети обучаются предметному рисунку методом от простого к сложному, рисованию линией и штриховкой, декоративному заполнению полотна рисунка.

Занятия по скульптуре включают знакомство со скульптурными материалами и их ролью в создании выразительного образа. Дети обучаются основным пластическим приемам: раскатыванию, набору объема, вытягиванию, сплющиванию формы. Также идет обучение техникам пластилинографии, аппликации, оригами.

На занятиях по декоративно-прикладному искусству изучается разнообразие природных форм, ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России.

Учебный материал подается в соответствующей возрасту, эмоциональному и умственному развитию форме, с использованием методических материалов: картинок, репродукций, фотографий по теме. Такой подход расширяет представления ребенка о мире, учит выделять и отличать культуру и искусство родной страны, формирует индивидуальные представления и предпочтения.

Текстовая часть программы включает каталог заданий, который постоянно дополняется

педагогами в процессе наблюдения и анализа способностей обучающихся.

Основная форма занятий – это урок смешанного типа 1 раз в неделю. Занятие длится от 30 до 60 минут. Урок включает обсуждение выбранной темы, демонстрацию наглядных материалов, таких как портреты художников, репродукции картин, готовые работы по соответствующей тематике и т.д. Далее следует обзор необходимых материалов и знакомство с выбранной техникой и основными приемами работы. Выполнение задания занимает не менее 75% времени от продолжительности урока. Занятие завершается просмотром работ с указанием на сильные и слабые стороны каждой.

Материально-техническое обеспечение

Оборудование:

- компьютер или проектор;
- столы и стулья;
- планшеты, подрамники, мольберты;
- подиумы, табуреты или натурные столики;
- палитры и банки для воды;
- осветительные приборы;
- скатерти.

Материалы:

- бумага разных сортов и форматов (А2, А3, А4);
- бумага гофрированная и для скрапбукинга;
- цветная бумага;
- картон белый, цветной и гофрированный;
- салфетки для декупажа;
- акриловый лак;

- кисти (беличьи, колонковые, щетинные) № 1–8;
- простые карандаши, ластики;
- цветные карандаши;
- фломастеры;
- малярный скотч, кнопки;
- краски (акварель, гуашь, акрил);
- пастель (сухая и масляная);
- мастихин, шпатель;
- штампы и валики;
- пластилин детский и скульптурный;
- клей-карандаш и ПВА;
- ножницы;
- нитки и бусины;
- деревянные заготовки под роспись и декор.

Методическое обеспечение программы:

- фонд работ учащихся, в том числе фотографии лучших работ по теме;
- методическая литература, в том числе методические разработки педагога;
- наглядные пособия и таблицы;
- фото- и киноматериалы;
- натуральный фонд (драпировки, муляжи, предметы интерьера и быта).

Дополнительная общеобразовательная программа по художественно-эстетическому направлению деятельности объединения «Цветик-семицветик» ГБПОУ г. Москвы «Технологический колледж № 21» (ГБПОУ ТК № 21)

Автор-составитель:
Татьяна Ивановна Шевлякова

Пояснительная записка

Мир искусства устроен так, что ребенок не может войти в него без помощи взрослого, который откроет растущему человеку смысл и закономерности творчества, обучит его языку искусства.

Восприимчивость к красоте делает жизнь ребенка ярче, радостнее, насыщеннее и богаче. Он способен восхищаться славными делами и благородными поступками людей, его волнует красота природы и окружающего мира. Такой ребенок постепенно осознает, что красоту природы и создания труда человека необходимо ценить и сохранять.

Воспитывая эстетическую восприимчивость, мы оберегаем ребенка от равнодушия, которое впоследствии может сделать его жизнь бесцельной и скучной, бесполезной как для самого человека, так и для общества в целом.

Человек в любом виде искусства стремится к гармонии. Он достигает ее, комбинируя звуки, цвета, слова — все то, что составляет средства художественной деятельности. Идея единства различных видов

искусства привычна для эстетики и педагогики. Но у каждого вида искусства свой язык. Комплексное обучение разным видам искусства особенно важно на начальном этапе, когда дети только овладевают языком прекрасного. Такое обучение позволяет ребенку охватывать многие, на первый взгляд, не похожие друг на друга средства выразительности. Например, средства изобразительных видов искусства могут способствовать пониманию языка музыки.

Задача педагога заключается в том, чтобы помочь каждому ребенку открыть свой чудесный мир творчества, реализовать свои интересы и возможности. В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок по своей природе — пылкий исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — верная дорога к сердцу ребенка».

Актуальность и новизна программы

При сегодняшнем всеобщем потребительском отношении к природе привитие ребенку экологической культуры становится одной из актуальнейших задач современности. Всесторонне развитая личность будет стремиться жить в гармонии с окружающим миром. В процессе познания ребенок через живые объекты, растения будет ощущать свою связь с природой и относиться к ней как к части самого себя.

Данная программа отличается от имеющихся своей экологической и практической направленностью, личностной ориентацией.

У учащихся формируются следующие образовательные компетенции:

- ценностно-смысловая (способность замечать и понимать окружающий мир);
- общекультурная (усвоение научной картины мира);
- учебно-познавательная (участие в проектной деятельности, формулирование

полученных результатов, овладение приемами исследовательской работы);

- информационная (способность находить нужную информацию по заданной теме в разных источниках и извлекать ее из текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда; умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и передачи информации, подготовки презентаций);
- коммуникативная (овладение навыками работы в группе, освоение разных социальных ролей в коллективе);
- социально-трудовая (усвоение этики взаимоотношений с членами коллектива при выполнении заданий; владение знаниями в области профессионального самоопределения);
- самосовершенствования (формирование культуры мышления и поведения).

Цели и задачи программы

Цель программы — способствовать правильному формированию и развитию личности обучающегося, открыть ему путь в мир прекрасного через эстетическое воспитание средствами различных видов искусства.

Основные задачи:

- развитие эстетического вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире;
- формирование творческого мышления;
- воспитание бережного отношения к природе;
- привитие навыков рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- формирование познавательного интереса к дополнительным сведениям об окружающем мире, углубление знаний о разнообразии растений.

Ожидаемый результат

- научить ребенка самостоятельно работать руками;
- привить усердие и аккуратность при выполнении кропотливой, тонкой работы;
- сформировать усидчивость, терпение, трудолюбие;
- научить видеть и понимать красоту во всех ее проявлениях.

Содержание программы и формы ее реализации

Дети рано начинают воспринимать окружающий мир, но, чтобы они смогли по-настоящему оценить увиденное, отличить подлинную красоту, необходимо их этому обучить.

Работа в студии оказывает разностороннее положительное влияние на все аспекты развития ребенка, укрепляет физические силы, делает более точными и уверенными движения, совершенствует ориентацию в пространстве.

Влияние труда на умственное развитие ребенка поистине неопределимо. Трудовая деятельность требует внимания, наблюдательности, сообразительности, точности, тренирует память, развивает мышление.

Представленная программа для детей с 1-го по 9-й класс рассчитана на 2 года. Общее количество часов — 216 (по 108 на каждый год обучения). Занятия проводятся 2 раза в неделю, форма проведения — групповая.

Программа направлена на:

- развитие мотивации к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- создание условий творческой самореализации.

В процессе преподавания осуществляются межпредметные связи. Ученики попутно получают знания по биологии, экологии и географии.

Итоговые занятия проводятся в виде: конкурса творческих работ учащихся, конференций, а также участия в районных, городских, федеральных и всероссийских конкурсах. По итогам каждого года проводятся выставки детских работ.

Методическая литература

Для педагога:

1. Борисова А.В., Бердникова О.В. Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. — М.: Эксмо, 2009. — 240 с.: ил.
2. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 1996. — С. 35–42.
3. Кривошеева М.А., Кислицкая М.В. Экологические экскурсии в школе. — М.: ИКЦ «МарТ»; Рн/Д: Издательский центр «МарТ», 2005 — 256 с. (Школьный корабль)
4. Клиновская Н.И., Пасечник В.В. Комнатные растения в школе: книга для учителя. — М.: Просвещение, 1986. — 143 с.: ил.
5. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание школьников: основные аспекты, сценарии мероприятий 5-11 классы. — М.: 5 за знания, 2005. — 208 с. (Методическая библиотека).

Для участников программы:

1. Букин А.П. В дружбе с природой. — М., 1991.
2. Ганичкина О.А., Ганичкин А.В. Любимые домашние цветы. — М.: Оникс, 2016.
3. Сергиенко Ю.В. Полная энциклопедия комнатных растений. — М.: АСТ, 2008. — 319 с.
4. Тавлинова Г.К. Цветы в комнате и на балконе. — 3-е изд., перераб. и доп. — Л.: Агропромиздат, 1990. — 352 с.: ил.
5. Удалова Р.А., Вьюгина Н.Г. В мире кактусов. — Л.: Наука, 1977 — 134 с.
6. Я познаю мир. Экология: дет. энциклопедия / Авт.-сост. А.Е. Чижевский. ; — М.: АСТ; Астрель, 2009.

Программа Московской городской творческой студии «Глиняная сказка» ГБУК г. Москвы «Государственный музей—культурный центр „Интеграция“ им. Н.А. Островского» Департамента культуры города Москвы

Руководитель:
Галина Алексеевна Алёшина

Пояснительная записка

Программа творческой студии «Глиняная сказка» — информационно-когнитивная, основана на изучении технологии керамических промыслов. В нее включены блоки, предполагающие освоение участниками ведущих понятий, основ эстетики изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также овладение способами и приемами лепки.

Построена программа на основе фольклора и содержит курс развивающих занятий по лепке из разных видов глиняной массы, рисунку, анимации.

Анимационная часть занятий также ориентирована на фольклор: сказки, басни, пословицы и поговорки. Рисунки и эскизы выполняются по темам анимационных занятий. Дети знакомятся с инструментами и приспособлениями для рисунка, приобретают навыки владения карандашом, фломастером, ластиком, узнают о видах кистей и правилах работы с ними, изучают такие понятия, как точка, линия, штрих, пятно, цветовая палитра.

Актуальность и новизна программы

Главное достоинство занятий керамикой — это возможность взаимодействия с удивительным материалом. Лепка из глины развивает у детей не только мелкую моторику пальцев, но и способность конструктивно мыслить, принимать самостоятельные решения. Особенно хороша шамотная глина, так как она обладает колкой структурой, и во время занятий происходит массаж нервных окончаний на кончиках пальцев.

Любое занятие лепкой помогает ребенку осваивать пространство, развивает конструктивные способности, учит находить соотношение частей и целого, развивает мелкую моторику

и мускулатуру пальцев, учит грамотно и аккуратно организовывать свое рабочее пространство.

Очень важно научить детей с ОВЗ слушать, понимать и обсуждать услышанное (прочитанное), сделать их более коммуникабельными путем включения в различные виды совместной деятельности. Необходимо также активно подключать всех родственников к процессу занятий и досуговой деятельности, так как взаимодействие поколений (мамы, папы, бабушки, дедушки и т.д.) благотворно влияет на развитие детей младшего возраста. Дети должны чувствовать себя защищенными, так им будет проще адаптироваться.

Цели и задачи программы

Цель программы — социальная адаптация детей в современном обществе, создание условий для формирования эмоционально отзывчивой, творчески активной личности посредством системы коллективных занятий прикладным творчеством.

Основные задачи:

- знакомство детей с изделиями из глины и их ролью в истории цивилизации, с традиционными промыслами, связанными с керамикой;
- приобщение детей к народному искусству и традиционной культуре народов России; знакомство с литературным кладезем мудрости: сказками, былинами, загадками, поговорками;
- знакомство с видами глиняных масс и техникой работы с ними, инструментами и приспособлениями для лепки;
- развитие художественных способностей детей, пробуждение интереса к керамике; знакомство с основами рисунка;
- привитие навыков работы с методическим материалом: рисунками, книгами, эскизами как в печатном, так и в цифровом формате;
- формирование эстетического вкуса и любви к творчеству.

Попутно решаемые коррекционные, развивающие и эстетические задачи:

- повышение положительной мотивации к творческим занятиям;

- развитие внимания, памяти, образного и логического мышления, глазомера;
- коррекция речи, развитие связной речи в процессе ответов на вопросы;
- обогащение речи путем усвоения новых понятий и их названий;
- усвоение нравственных законов жизни на основе сказочного и фольклорного материала (пословиц, поговорок, былин и т.д.);
- развитие мелкой моторики и ловкости рук при выполнении творческих заданий;
- развитие способности конструктивно мыслить и принимать самостоятельные решения для осуществления своих творческих планов;
- развитие навыков самоконтроля, аналитического и словесно-логического мышления при сопоставлении результата своей работы с образцом;
- формирование самостоятельности и ответственности за принятое решение, настойчивости в достижении поставленной цели;
- формирование стремления к взаимопомощи, бережного отношения к результатам чужого и своего труда;
- формирование правил поведения в коллективе и толерантных взаимоотношений (особенно в интегрированных группах).

Ожидаемые результаты

При выполнении всех условий реализации данной программы участники должны освоить общие теоретические знания по данному курсу и уметь выполнять практические задачи, поставленные педагогом.

Кроме того, результатами освоения программы должны стать:

- любовь к коллективному творчеству и отдыху;

- привитие положительных нравственных принципов и норм, эстетических идеалов;
- получение первых представлений о единстве мира и его закономерностях;
- развитие памяти ребенка, его образного и логического мышления, умственных реакций.

Содержание программы

Программа продолжительностью 1 год рассчитана на детей от 4 до 14 лет, а также детей с ОВЗ и лиц, сопровождающих этих детей (в возрасте до 70 лет).

Программа предусматривает:

- знакомство с видами глиняных масс, работу с разными видами глин;

- чтение художественных произведений, краткий пересказ и обсуждение прочитанного;
- лепку персонажей сказок из разных видов глиняных масс с использованием различных приспособлений и инструментов;
- роспись и декорирование обожженных керамических работ;
- подготовку тематических выставок сувениров.

Тематический план

Содержание разделов и тем
Раздел 1. Что такое керамика: историческая справка, бытовое и художественно-эстетическое использование.
Раздел 2. Мелкая пластика.
Тема 2.1. Изучение методического материала. Выполнение цветными карандашами эскиза персонажа для лепки (знакомство с принадлежностями для рисования, правилами работы с письменными принадлежностями).
Тема 2.2. Знакомство с глиняной массой, инструментами и приспособлениями для работы с ней. Организация рабочего пространства. Лепка персонажа по ранее выполненному эскизу.
Тема 2.3. Знакомство с красками для росписи керамики (виды, использование, состав, инструменты и приспособления для росписи). Роспись персонажа по ранее выполненному эскизу акриловыми красками.
Тема 2.4. Чтение сказки «Курочка Ряба», обсуждение персонажей. Выполнение эскиза персонажа для лепки цветными карандашами.
Тема 2.5. Лепка гнезда с яичками по ранее выполненному эскизу.
Тема 2.6. Лепка курочки по ранее выполненному эскизу.
Тема 2.7. Роспись гнезда с яичками акриловыми красками по ранее выполненному эскизу.
Тема 2.8. Роспись курочки акриловыми красками по ранее выполненному эскизу.
Тема 2.9. Чтение сказки «Репка», обсуждение персонажей. Выполнение эскиза персонажа для лепки акварельными красками.
Тема 2.10. Лепка репки на тарелке по ранее выполненному эскизу.
Тема 2.11. Роспись репки на тарелке ангобами по ранее выполненному эскизу.
Раздел 3. Плакетки и изразцы.
Тема 3.1. Изготовление плакетки по трафарету 5x5 см под роспись ангобами.
Тема 3.2. Изготовление круглого медальона по трафарету под роспись акриловыми красками.
Тема 3.3. Роспись круглого медальона и плакетки акриловыми красками.
Тема 3.4. Изготовление плакетки по трафарету 15x15 см под роспись ангобами.
Тема 3.5. Самостоятельное выполнение цветными карандашами эскиза по сказке «Колобок» на листе 15x15 см.
Тема 3.6. Перенос эскиза к сказке «Колобок» на плакетку простым карандашом.
Тема 3.7. Роспись акриловыми красками карандашного эскиза к сказке «Колобок».
Тема 3.8. Подготовка плакетки по трафарету 15x15 см под роспись.
Тема 3.9. Самостоятельное выполнение акварельными красками эскиза к сказке «Репка» на листе 15x15 см.

Содержание разделов и тем
Тема 3.10. Перенос эскиза к сказке «Репка» на плакетку простым карандашом.
Тема 3.11. Роспись ангобами карандашного эскиза к сказке «Репка».
Тема 3.12. Лепка круглого медальона с рельефным орнаментом диаметром 5 см.
Тема 3.13. Лепка квадратного изразца с рельефным орнаментом 5х5 см.
Тема 3.14. Выполнение карандашного эскиза к сказке «Курочка Ряба» на листе 15х15 см для рельефного изразца.
Тема 3.15. Изготовление рельефного изразца по эскизу к сказке «Курочка Ряба».
Раздел 4. Коллективные, многофигурные работы по сказкам, пословицам, былинам и т.д. Многофигурная композиция в технике мелкой пластики на тему: «Ох уж эти сказки!».
Раздел 5. Коллективные работы по сказкам, пословицам, былинам и т.д. Панно из рисованных плиток на тему: «Ох уж эти сказки!».
Раздел 6. Коллективные работы по сказкам, пословицам, былинам и т.д. Панно из рельефных изразцов на тему «Ох уж эти сказки!»

Знания и умения, полученные в результате освоения программы

Раздел 1. Что такое керамика: историческая справка, бытовое и художественно-эстетическое использование. Знакомство с рабочим материалом (глиняная масса).

Участник программы должен:

- иметь представление о художественной керамике как одном из основных направлений декоративно-прикладного творчества;
- знать виды глиняных масс;
- знать о приспособлениях и приемах, используемых для работы с глиной;
- уметь организовать рабочее место, подготовить инструменты и приспособления;
- уметь пользоваться методическими материалами.

Раздел 2. Изготовление круглой скульптуры.

Участник программы должен:

- иметь представление об отличительных особенностях круглой скульптуры и приемах лепки, используемых в работе над ней;
- знать о способах росписи керамики;
- понимать необходимость использования эскизов и методической литературы;
- знать, что такое красножгущиеся и беложгущиеся массы;

- знать, что такое шликер и как его используют;
- владеть приемами примазывания, заглаживания, сбивания глиняного кома;
- знать основные геометрические фигуры;
- уметь пользоваться эскизами, подготовленными для работы.

Раздел 3. Плакетки и изразцы: определение, виды, техника изготовления.

Участник программы должен:

- знать, для чего используется плакетка под роспись, формы плакеток;
- уметь изготавливать плакетки с помощью трафаретов;
- знать, что такое изразец, виды изразцов, их использование в быту;
- знать, какие инструменты и приемы используются для приготовления пласта;
- понимать, в чем отличие плакеток от рельефного изразца;
- знать, что такое орнамент и законы его построения;
- знать, для чего нужны трафареты;
- уметь пользоваться трафаретами, инструментами для работы с глиной;

- уметь построить схему для выкладки рельефа;
- подбирать стеки и штампы для декорирования изразца.

Раздел 4. Коллективная многофигурная работа по сказкам, пословицам, былинам (мелкая пластика).

Участник программы должен:

- иметь представление о коллективной работе и разделении труда;
- владеть всеми навыками, полученными в процессе освоения изготовления круглой скульптуры;
- ставить перед собой задачи по данной теме и успешно их выполнять;
- знать, как работать с методической литературой по теме и своими эскизами.

Раздел 5. Панно из рисованных плиток.

Коллективная работа по сказкам, пословицам, былинам.

Участник программы должен:

- понимать, что такое коллективная работа и разделение труда;
- владеть навыками, полученными в процессе изучения раздела «Плакетки и изразцы»;
- ставить перед собой задачи по теме и успешно их выполнять;
- работать с методической литературой по теме и своими эскизами.

Раздел 6. Панно из рельефных изразцов.

Коллективная работа по сказкам, пословицам, былинам.

Участник программы должен:

- усвоить, что такое коллективная работа и разделение труда;
- владеть навыками, полученными в процессе изучения раздела «Плакетки и изразцы»;
- ставить перед собой задачи по теме и успешно их выполнять;
- работать с методической литературой по теме и своими эскизами.

Межпредметные связи

В процессе освоения программы ее участники знакомятся с элементами нижеперечисленных дисциплин.

Рисунок и живопись — при работе с красками, карандашами, фломастерами и изучении таких понятий, как перспектива, точка, пятно, цветовой ряд, орнамент, эскиз и т.д.

ОБЖ — при знакомстве с правилами личной гигиены и пожарной безопасности, с предметами и приспособлениями для работы с глиной, при организации рабочего места.

Геометрия — при изучении различных геометрических форм, правильного соотношения частей и целого, при построении композиции, орнамента и т.д.

Литература — при знакомстве со сказками, легендами, пословицами, поговорками и загадками для воплощения их персонажей в керамике дети усваивают общечеловеческие ценности и нравственные законы жизни. Так, героический эпос воспекает храбрость, мужество, любовь к Родине. В пословицах и поговорках содержится народная оценка жизни, наблюдения, умозаключения. Загадки помогают по-новому взглянуть на окружающий мир, развивают поэтический взгляд на

действительность, учат делать собственные наблюдения и умозаключения, анализировать, а значит — логически мыслить. В отличие от пословиц и поговорок, они направлены на нахождение сходства или различия предметов и явлений, благодаря чему у детей формируется умение классифицировать предметы, отбрасывая несущественные признаки. Метафоры и сравнения в загадках даются в занимательно-игровой форме.

История и обществоведение — в процессе знакомства с героическим эпосом, в котором упомянуты реальные исторические личности, дети узнают, как относились к этим событиям наши предки, ведь произведение всегда отражает воззрения автора.

Физкультура — разминая глину, дети развивают мелкую моторику, координацию движений, происходит мускульная тренировка пальцев, кистей, предплечий, грудных мышц. Применение скалки для раскатывания глиняных пластов — это дополнительный массаж ладоней и укрепление мышц рук. Использование глины с колкой структурой (шамотной) также дает мощный терапевтический эффект.

Методы и формы реализации программы

Занятия проходят в небольших интеграционных группах (со значительной долей индивидуального участия), состоящих из детей от 4 до 14 лет и детей с ОВЗ в сопровождении взрослых. Формируются группы по возрастным и физиологическим критериям по итогам собеседования. Количество участников в группе варьируется от 6 до 12 человек, в зависимости от состава (на усмотрение педагога).

Наполнение занятия: 30 минут — теория (лекции-беседы), 30 минут — практика (лепка или рисование), 30 минут — организация рабочего места и физкультурная пауза. Продолжительность занятия может быть сокращена по рекомендации руководителя студии или по просьбе волонтеров.

Все дети в группе занимаются по одной программе, но с усложнением элементов заданий, в зависимости от возраста и подготовки участников. Индивидуальный подход осуществляется путем создания заданий разного уровня сложности, а также оказания своевременной помощи. Для каждого конкретного случая определяется оптимальное сочетание форм проведения занятий, строго соблюдается охранительный режим — ограждение от непосильной нагрузки, индивидуальное дозирование времени занятий, смена видов деятельности. В отдельных случаях необходимо присутствие взрослых родственников (мамы, папы, бабушки, дедушки и т.д.).

На каждом занятии должна быть положительная эмоциональная обстановка и атмосфера доброжелательности, участники всячески подбадриваются, создается ситуация успеха.

По пройденному материалу занятия проходят с углубленной проработкой данной темы и, если надо, с перерывами, переключением на другой

вид деятельности. Трудовая деятельность сменяется празднично-игровой, с участием сопровождающих детей лиц. Для снятия эмоционального и физического напряжения очень помогают физкультминутки.

Во время занятия необходимо стремиться к тому, чтобы участники проявляли активность, овладевали новой терминологией, отвечали на вопросы и делали выводы. Для активизации деятельности на всех этапах занятия демонстрируются пособия, готовые изделия, выясняются проблемные моменты, используется словесное поощрение. Логические переходы между этапами задания обеспечивают постепенное включение в работу и ответственное выполнение задания.

Особенность данной программы состоит в использовании коллективных работ в процессе занятий. Коллективная работа всегда является первым видом творческой работы при изучении новой темы. В рамках группы участники разного уровня способностей и физических возможностей получают посильные задания и вносят свой вклад в создание общей работы. Коллективная работа появляется быстро, она большая, декоративная, в процессе ее изготовления устраняется технологическое непонимание трудных моментов и происходит творческое единение.

В конце года, на общем собрании, подводятся творческие итоги работы всех участников. Самые талантливые награждаются грамотами и благодарственными письмами.

Критерием оценки полученных знаний и навыков могут быть дипломы за участие в выставках или просто осознанное желание ребенка продолжать посещать эти занятия.

Материально-техническое обеспечение

Реализация данной программы возможна при наличии подготовленной и оборудованной

аудитории для проведения практических и теоретических занятий.

Методическая литература

Для руководителя КДФ:

1. Васильева В.Н. Народная педагогика. — М., 2015. — 250 с.
2. Крамер Эдит. Арт-терапия с детьми / пер. с англ. Г. Ниловой, Е. Пройдаковой. — М.: Генезис, 2013. — 319 с.
3. Крамер Эдит. Изобразительное искусство как терапия //Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство». — М., 2015.
4. Кузина Т.Ф., Батурина Г.И. Занимательная педагогика народов России: советы, игры, обряды. — М.: Школа-пресс, 2001. — 144 с. (Воспитание школьников).
5. Лельчук А.М. Глина с характером [Электронный ресурс]. — М., 2012. — Режим доступа: <http://www.mydetstvo.com>.
6. Макаренко А.С. О воспитании в семье. — М., 2015.
7. Мирский С.Л. Особенности профессионального обучения во вспомогательной школе. — М.: Просвещение, 2015. — 104 с.
8. Народные художественные промыслы / Попова О.С., Королева Н.С., Чирков Д.А. и др.; под общ. ред. О.С. Поповой. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 192 с.: ил.
9. Ращупкина С.Ю. Лепка из глины для детей. Развиваем пальцы и голову. — М.: Рипол-классик, 2011. — 254 с.
10. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника: учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «Дефектология». 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1986. — 192 с.

11. Рыбникова М.А. Избранные труды. — М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1958. — 610 с.	12. Уваров Н.В. Энциклопедия народной мудрости: пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, сравнения, устойчивые словосочетания, встречающиеся в русском живом языке во второй половине XX — начале XXI ве-	ков. — М.: Инфра-Инженерия, 2009. — 256 с.

Для участников программы

1. Былины. — М.: АСТ; Астрель; Харвест, 2008. — 144 с. (Хрестоматия школьника).	3. Слово о полку Игореве / Пер. Д. Лихачев, А. Майков, Н. Заболоцкий. — М.: Оникс, 2016. — 192 с. (Библиотека российского школьника).	4. Сутеев В. Сказки в картинках для самых маленьких. — М.: АСТ, 2016. — 10 с. (Планета детства).	6. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения: словарик школьника. — М.: Литера, 2009. — 96 с.
2. Сказки Корнея Чуковского в картинках В. Сутеева. — М.: АСТ; Астрель, 2017. — 149 с.		5. Толстой Л.Н. Детям: рассказы, басни, сказки, былины. — М.: АСТ, 2006. — 192 с.	

Программа Ведущей творческой студии города Москвы «Студия бисероплетения „Жар-птица“» ГБУК г. Москвы «Государственный музей — культурный центр „Интеграция“ им. Н.А. Островского» Департамента культуры города Москвы

Руководитель:
Галина Анатольевна Пантелеева

Пояснительная записка

Бисероплетение — один из самых замечательных видов декоративно-прикладного творчества, увлекательное и полезное занятие. Работа с бисером не только приносит огромное удовольствие, но и развивает у детей художественный вкус, конструктивное мышление, внимание, наблюдательность, память, пространственное представление, воспитывает терпение, приучает к аккуратности, точности.

Самые древние бусы, возраст которых превышает 40 тысяч лет, были найдены в Кении. Считается, что, придумав украшения, человек окончательно отделился от животного мира. Бусы не имеют конкретной практической пользы, они могут быть только знаком, символом, а это является началом культуры и духовности. По бусинам, обнаруженным при раскопках древних поселений или захоронений, археологи датируют свои находки, прослеживают экономические связи народов и торговые пути, выявляют этнографические признаки культур, судят о нравах, вкусах и моде разных эпох. Изделия, выполненные в разные времена представителями разных народов, сильно отличаются использованными материалами (кость, камень, семена, раковины, металл, керамика, стекло), цветовыми решениями, рисунками. А вот в технике исполнения много общего.

Стеклянные бусины появились на Руси еще в домонгольский период, а первые стекольные

мастерские — в XI веке в Киеве. В них производили сосуды, смальту для мозаик, бисер и бусы. Русские бусины были среднего размера, из прозрачного стекла, без декора. Цвет — фиолетовый, синий, желтый и коричневый, иногда с золочением. Кроме стеклянных бус, археологи находят бусы янтарные, из сердолика, аметиста, хрусталя, бронзы, серебра, золота и кости. Очень часто, особенно на Севере России, в качестве бусин использовали кусочки перламутра и речной жемчуг. Бисер, жемчуг и перламутр применяли для отделки нарядного платья (как женского, так и мужского), головных уборов, изготовления украшений, отделки церковных облачений и утвари (оклады икон и переплеты книг). Из жемчуга и перламутра низали густые сетки широких ожерелий; спускавшиеся на лоб под низи женских головных уборов; другие детали костюма.

После монголо-татарского нашествия, прервавшего развитие ремесла на Руси, стеклоделие возрождается вновь и своего расцвета достигает в XVII веке, как и шитье бисером и жемчугом. Наряду с русским бисером, лучшие образцы которого производились на Ломоносовской фабрике в Усть-Рудице, высоко ценился привозной бисер, который соседствовал в дорогих нарядах и в церковной утвари с драгоценными камнями и золотом. Очень красивый, нарядный бисер делали в Венеции, на знаменитых стекольных фабриках острова Мурано.

Русские мастерицы создали удивительные шедевры декоративно-прикладного искусства, занимающие свои места в коллекциях и экспозициях лучших музеев. Сейчас в России после длительного перерыва снова необычно популярна работа с бисером. И это не только молодежные браслеты – «фенечки». Современные мастера творят из бисера чудеса – великолепные картины, роскошные украшения, нарядные бытовые мелочи.

Бисерное творчество необычайно многогранно. Трудно перечислить все его виды:

- низание на проволоку: метод параллельного плетения;
- французское петельное низание (изготовление деревьев, цветов, миниатюр, украшений);
- низание и расшивание сеток – монастырское плетение;

- способы плотного плетения: мозаичное плетение, кирпичный стежок, имитация ткачества;
- низание крестиками и сотами;
- ткачество на бисерных станках;
- макраме с использованием бисера и бусин;
- вышивка бисером, жемчугом, пайетками, стеклярусом, канителью, с использованием элементов золотного шитья;
- вязание с бисером (крючком и спицами);
- выкладка по воску, пластилину и пластику;
- комбинированное низание, техника Free form и др.

Это изобилие дает большую свободу выбора при составлении тематического плана и позволяет учесть все особенности, потребности и, главное, возможности участников КДФ.

Актуальность программы

В настоящее время многие дети и молодежь как с ОВЗ, так и без ограничений, испытывают достаточно высокую степень отчуждения от общества, уходят в мир компьютерных игр и виртуального общения, испытывая при этом дефицит реальных отношений и живого человеческого участия. В этих непростых условиях данная программа является перспективной и актуальной, так как помогает людям, живущим в условиях социальной изоляции, разорвать замкнутый круг, найти новых друзей и приобщиться к исконно русскому и прекрасному искусству бисероплетения.

Программой предусмотрен общедоступный курс бисероплетения, темы которого подобраны таким образом, чтобы быть интересными и увлекательными для слушателей разного возраста, уровня подготовки и физических возможностей. Кроме того, способствуя развитию сложной моторики движения кисти руки, что благотворно сказывается

на ручной умелости и ловкости, бисероплетение имеет выраженный терапевтический эффект.

Готовые изделия достаточно быстро получаются яркими и декоративными (особенно если бисер крупный), что позволяет начинающим поверить в свои силы, полюбить этот вид декоративно-прикладного творчества и в дальнейшем стать настоящим мастером.

Техника бисероплетения очень проста и доступна для понимания, работа ведется по подробным схемам, развивая внимание и память. Молодым людям, особенно с ограниченными возможностями здоровья, важно совершенствовать навыки творческого ремесленничества, которые могут пригодиться в будущей самостоятельной жизни. Популярность изделий из бисера весьма высока, поэтому занятие этим видом рукоделия очень перспективно с точки зрения профессиональной ориентации.

Цели и задачи программы

Основные цели:

- всестороннее культурное развитие личности, формирование нравственных ценностей и ориентиров путем приобщения к русской национальной культуре;
- социальная адаптация людей с ОВЗ методом творческой коррекции с использованием анимационного подхода;

- обретение навыков для занятия творческим ремесленничеством.

Основные задачи:

- сформировать представление о многообразии видов бисерного творчества, о материалах и инструментах;
- ознакомить со способами работы на проволоке: методами параллельного плетения и петельного (французского) плетения;

- научить работе методом ткачества бисером на станке;
  - научить работе с готовыми схемами бисероплетения на проволоке и объяснить, как самим составлять такие схемы;
  - научить применять на практике все вышеперечисленные методы и способы изготовления бисерных изделий;
  - способствовать развитию внимания, памяти и глазомера участников программы;
  - способствовать коррекции речи, развитию связного изложения мысли при ответах на вопросы, обогатить речевой словарь путем введения новых понятий и терминов;
  - способствовать развитию мелкой пальцевой моторики и ручной умелости при выполнении творческих заданий;
  - развивать навыки самоконтроля,
- аналитическое и словесно-логическое мышление при выполнении заданий и обсуждении итогов работы, при сопоставлении полученного результата с образцом;
  - повысить положительную мотивацию к занятиям творчеством и рукоделием;
  - сформировать навыки взаимопомощи, бережного отношения к расходному материалу, а также к результатам своего и чужого труда;
  - способствовать формированию эстетического вкуса;
  - привить стремление к самостоятельности и ответственности за принятое решение;
  - сформировать правила поведения в коллективе и толерантное отношение к своим товарищам, особенно в интеграционных группах.

Ожидаемые результаты

При выполнении всех условий реализации данной программы участники должны усвоить общие теоретические знания по курсу и уверенно выполнять практические задачи, поставленные руководителем КДФ.

Работа с бисером поможет развить многие полезные качества:

- художественный вкус;
- конструктивное и пространственное мышление;
- наблюдательность;
- аккуратность, усидчивость и терпение;
- умение работать в команде.

Содержание программы, тематический план

Программа рассчитана на детей от 11 лет, молодежь и взрослых – как с ОВЗ, так и без ограничений по здоровью. При приеме в студию не

требуются дополнительные знания и особые способности, программа является общедоступной и развивающей.

Содержание разделов и тем	
Раздел 1. Знакомство с бисероплетением как видом декоративно-прикладного искусства.	
Тема 1.1. Занятие-беседа с элементами лекции по истории бисероплетения о многообразии видов работы с бисерным материалом. Демонстрация изделий, выполненных в различных техниках.	
Тема 1.2. Материалы для бисероплетения, их виды, свойства, особенности. Занятие-беседа с элементами лекции. Ознакомление с книгами, схемами и учебными пособиями по бисероплетению.	

Содержание разделов и тем
Раздел 2. Техника параллельного плетения на проволоке.
Тема 2.1. Виды проволоки и ее свойства. Разнообразные способы начала плетения.
Тема 2.2. Работа со схемами – умение прочитать и составить схему.
Тема 2.3. Изготовление простейших плоских миниатюр: змея, лепесток, кольцо и др.
Тема 2.4. Разнообразные способы окончания и закрепления готовой работы.
Тема 2.5. Техника изготовления ответвлений и усложнений при плетении: уши, руки, лапы, косы, хвосты и т.д.
Тема 2.6. Способы окончательной отделки и оформления готовых работ – декоративные панно и вертикальные композиции.
Тема 2.7. Изготовление коллективных творческих работ (по подгруппам): «Паутина», «Подводный мир», «Новогодняя композиция», «Аквариум» и др.
Тема 2.8. Изготовление индивидуальных работ-сувениров в технике параллельного плетения на проволоке: цветы в вазе, панно «Букет», обезьянка на пальме, открытки «Дед Мороз со Снегурочкой» и «Рождественский ангел» и др.
Тема 2.9. Изготовление объемных изделий: технология, особенности и трудности.
Раздел 3. Техника петельного плетения на проволоке.
Тема 3.1. Возможности техники, демонстрация образцов. Изготовление ветки разными способами.
Тема 3.2. Изготовление лепестка разными способами.
Тема 3.3. Изготовление коллективных творческих работ в технике петельного плетения: новогодняя ель с игрушками и свечами; осеннее дерево; весеннее дерево и др.
Тема 3.4. Изготовление индивидуальных работ-сувениров в технике петельного плетения. Способы окончательного оформления готовой работы.
Раздел 4. Техника бисерного ткачества на станке (для подготовленных – работа с бисерной иглой и леской).
Тема 4.1. Материалы, приспособления, инструменты. Способы натяжения нитей основы. Схемы для ткачества: имена, орнаменты, знаки зодиака и др.
Тема 4.2. Способы закрепления нитей утка, замена нити. Способы расширения и сужения тканого полотна.
Тема 4.3. Способы окончательной отделки готового изделия с использованием элементов макраме. Простейшие узлы и косички.
Тема 4.4. Изготовление индивидуальных работ-сувениров: браслет с именем, закладка и т.д.
Раздел 5. Техника выкладки пайетками и бисером по пластилину и скотчу.
Тема 5.1. Выкладка по пластилину: открытки, пасхальные яйца и др.
Тема 5.2. Выкладка по скотчу: закладки с именами и орнаментами.

Знания и умения, полученные в результате освоения программы

Раздел 1. Знакомство с бисероплетением как видом декоративно-прикладного искусства.

Участник программы должен:

- иметь представление о разнообразии бисерного творчества и материалах для бисероплетения, их видах и свойствах;
- отличать бисер от стекляруса;
- получить представление о разных техниках бисероплетения, в числе которых низание, плетение, вышивка, вязание, ткачество, выкладка и проч.;
- уметь пользоваться литературой по теме;
- усвоить правила техники безопасности при работе с колющими и режущими предметами и инструментами.

Раздел 2. Техника параллельного плетения на проволоке.

Участник программы должен:

- ознакомиться со всеми свойствами проволоки;
- научиться качественно закреплять готовую работу и знать о способах ее оформления;
- уметь читать и научиться создавать простейшие схемы для изготовления бисерных миниатюр;
- освоить технику параллельного плетения по схемам;
- освоить изготовление таких простейших изделий, как змейка, лепесток, крокодил, кольцо и другие;
- участвовать в создании больших коллективных работ;
- уметь изготавливать индивидуальные работы-сувениры в технике параллельного плетения на проволоке;
- иметь представление о технологии изготовлении объемных изделий.

Раздел 3. Техника петельного плетения на проволоке.

Участник программы должен:

- зная о свойствах проволоки и способах оформления готовых работ, овладеть техникой петельного плетения;
- суметь сплести ветку, лепесток и собрать цветок методом петельного плетения на проволоке;
- участвовать в создании коллективных бисерных флористических работ по методу петельного плетения;
- уметь создавать индивидуальные сувениры в этой технике.

Раздел 4. Бисерное ткачество на станке.

Участник программы должен:

- иметь представление о технике бисерного ткачества на станке;
- знать способы натяжения нитей основы, закрепления и замены нитей утка;
- уметь работать со схемами для ткачества и составлять их самостоятельно;
- знать о способах расширения или сужения тканого бисерного полотна;
- владеть способами окончательной отделки готового изделия с использованием элементов макраме;
- уметь создавать индивидуальные работы в технике ткачества.

Раздел 5. Выкладка по пластилину и скотчу.

Участник программы должен:

- знать, как используется в изделии скотч;
- иметь представление о видах выкладки и ее применении;
- уметь использовать для выкладки разнообразные виды пайеток;
- овладеть техникой выкладки пайетками и бисером по пластилину и скотчу, уметь создавать собственные орнаменты и узоры.

Межпредметные связи

На занятиях по бисероплетению четко прослеживается межпредметная связь с математикой. Особенность метода параллельного плетения на проволоке и французского (петельного) низания состоит в непрерывном подсчете количества бисера в ряду или петле. При этом дети тренируются в устном счете, что оказывает положительное влияние на развитие интеллекта.

Занятие бисероплетением невозможно без создания предварительных эскизов и знания основ цветоведения (рисования и живописи), необходимо создавать схемы изделий (черчение).

При оформлении готовых изделий (букетов и декоративных панно из бисера), приветствуется использование керамических элементов (ваз,

стволов и проч.), выполненных на занятиях по лепке из глины.

Очень тесная связь между бисероплетением (созданием тканых орнаментальных деталей, гайтанов, ожерелий и оплечий) и созданием русского национального костюма, особенно женского.

Методы и формы реализации программы

Методы работы — коллективные и индивидуальные, с преобладанием индивидуальной работы с каждым участником в отдельности в интеграционных группах с наполнением до 10 человек. Для достижения поставленной цели и полноценных результатов творческого труда необходим контроль и постоянный эмоционально-психологический контакт с каждым участником программы.

По форме организации — это групповые занятия с элементами беседы, игр и разгрузочных физкультурминуток для снятия физического и эмоционального напряжения. Занятие с группой рассчитано на 60 минут. Для достижения хорошего результата рекомендуется посещать занятия не реже двух раз в неделю. Лекции-беседы чередуются с практическими занятиями, посещением выставок и музеев, участием в мастер-классах и интерактивных программах. Мы всегда следуем «золотому правилу» Я.А. Коменского о единстве применения словесных, наглядных и практических методов обучения.

Специфика формирования групп заключается в интеграционной составляющей. В интеграционные группы приветствуется включение слушателей без ограничений по здоровью, сопровождающих и членов семей инвалидов для выполнения волонтерских функций и разрушения социальной изоляции молодежи с ОВЗ. При комплектации интеграционных групп среди здоровых участников предпочтение отдается людям с социально неблагополучным статусом (из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, сиротам, пенсионерам).

Особенность данной программы состоит в использовании коллективных работ. Это всегда первый вид творческой работы при начале освоения новой темы. В рамках группы участники разного уровня способностей и физических возможностей получают посильные задания и вносят свой вклад в создание общей работы. Коллективная работа появляется быстро, она большая, декоративная, в процессе ее изготовления устраняется технологическое непонимание трудных моментов и происходит творческое единение участников.

Индивидуальный подход осуществляется путем выполнения заданий разного уровня сложности, а также оказания своевременной помощи. При проведении занятий для участников с ОВЗ соблюдается

Помимо прочего, бисерное рукоделие на определенных этапах работы дает возможность вести интересные и познавательные беседы, способствующие пополнению словарного запаса и коррекции речи, петь хором и слушать музыкальные произведения.

охранительный режим — ограждение от непосильной нагрузки, индивидуальное дозирование времени занятий, смена видов деятельности. Для каждого конкретного случая следует определить оптимальное сочетание разнообразных форм обучения.

Для снятия физического и эмоционального напряжения очень помогают физкультминутки (элементарные упражнения для глаз и шеи и пальцевая гимнастика).

На каждом занятии всемерно создается положительная эмоциональная обстановка, ситуация успеха, атмосфера доброжелательности. Участники всячески подбадриваются, что положительно влияет на творческий процесс и позволяет достичь высоких результатов.

Во время занятия необходимо стремиться к тому, чтобы участники проявляли активность, овладевали новой терминологией, давали ответы на вопросы и делали выводы. Активизация деятельности осуществляется на всех этапах занятия посредством демонстрации пособий, готовых изделий, постановки проблемных вопросов и словесного поощрения. Логические переходы между этапами работы обеспечивают постепенное включение в творческий процесс и ответственное выполнение задания.

В первый год слушатель поверхностно знакомится со всеми основными направлениями и приемами бисерного творчества, чтобы в дальнейшем выбрать наиболее понравившийся и совершенствоваться в нем. Поэтому на начальном этапе обучения изделия выполняются предпочтительно из яркого и крупного бисера (бусин) и пайеток (блесток) с использованием дополнительного творческого материала (декоративных ниток и тканей, природных материалов и проч.).

Ежегодный конечный результат отражается в творческом задании, которое дается в соответствии с художественными способностями, личностно-психологическими особенностями и физическими ограничениями конкретного человека. После подведения годовых итогов и просмотра выполненных работ лучшие отбираются для выставочной экспозиции с последующим награждением ее участников.

Ход занятия

1. Организационный момент (5 мин.):

- создание положительной атмосферы

в коллективе и установление эмоционально-психологического контакта с участниками;

- проверка готовности инструментов и материалов к работе;
- напоминание правил техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами.

2. Основная часть (45 мин.):

- вступительная беседа и демонстрация готовых образцов;
- разбор схемы плетения;
- подбор материала по цвету и размеру;
- выполнение практической работы под контролем преподавателя.

3. Заключительная часть (10 мин.):

- окончательное оформление готовых творческих работ;
- подведение итогов, сопоставление полученного изделия с образцом.

Оценка результата имеет преимущественно поощрительный характер, цель оценки — повысить мотивацию и поддержать уверенность в своих силах.

Типовой план занятия «Изготовление бисерной миниатюры на проволоке» (60 мин.)

Тема: «Змея».

Цель занятия: знакомство с техникой параллельного плетения.

Задачи:

- формирование представления о многообразии приемов бисероплетения, продолжение знакомства с техникой параллельного плетения на проволоке;
- совершенствование мелкой моторики и ручной умелости при выполнении задания;
- развитие внимания, памяти и пространственного мышления;
- создание положительной мотивации к ручному творческому труду, воспитание художественного вкуса и чувства.

Материально-техническое обеспечение

Реализация данной программы возможна при наличии подготовленной и оборудованной аудитории для проведения практических и теоретических занятий.

Комплектация кабинета:

- большой общий стол для работы;
- музыкальный центр;

- стенд с памятками по технике безопасности и схемами работ;
- выставочный стенд.

Необходимые материалы и инструменты: проволока для бисероплетения, бисер, бусины, готовые образцы изделий, схемы для плетения, ножницы, емкости для бисера и салфетки.

Методическая литература

Для руководителя КДФ

1. Долгобородова Н.П. Воспитание учащихся вспомогательной школы. — М., 2016.
2. Жукова О.Г. Бисерное рукоделие. — М.: АСТ-Пресс, 2014. (Мир увлечений).
3. Ляукина М.В. Бисер. — М.: АСТ-Пресс, 1999. Основы художественного ремесла).
4. Мирский С.Л. Особенности профессионального обучения во вспомогательной школе. — М., 2015.
5. Морас И. Животные из бисера: идеи для вашего творчества / Пер. с нем. З.С. Золотухиной. — М.: Арт-Родник, 2008.
6. Чиотти Д. Цветы из бисера / Пер. с итал. — М.: Ниола-Пресс, 2012.

Для участников программы

1. Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. — М.: ИД МСП, 2005.
2. Ляукина М.В. Бисер. — М.: АСТ-Пресс, 1999. — С. 3–21, 60–75, 88–97. (Основы художественного ремесла).
3. Ляукина М.В. Подарки из бисера: украшения, сувениры, офисные фенечки. — М.: ИД МСП, 2005.
4. Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера. — М.: АСТ, 2010.

Программа Ведущей творческой студии художественных ремесел города Москвы «Золотой завиток» ГБУК г. Москвы «Государственный музей— культурный центр „Интеграция“ им. Н.А. Островского» Департамента культуры города Москвы

Руководитель:
Виталий Сергеевич Бандуркин

Пояснительная записка. Обоснование актуальности программы

Дерево — интереснейший природный материал, дающий большие возможности для развития творческой активности, интуиции и фантазии. Декоративная роспись по дереву — знаменитый народный промысел России. Он получил развитие во второй половине XIX века.

В последние годы уделяется большое внимание изучению, пропаганде и возрождению угасающих видов декоративно-прикладного творчества.

Интеграционная программа по декоративной росписи по дереву направлена на сохранение и развитие этого вида искусства и ориентирована на приобщение к художественному творчеству детей с ограниченными возможностями здоровья

и молодых инвалидов, стимулирование их творческой активности, развитие индивидуальных задатков и способностей, создание условий для их реализации.

Приобретая теоретические знания и практические навыки росписи по дереву, участники программы создают не только полезные, но и красивые изделия, познают радость от осознания причастности к превращению обычного, казалось бы, материала в художественное произведение.

Реализация данной программы внесла свою лепту в формирование компетенции развития и адаптации инвалидов в обществе.

Цели и задачи программы

Цель программы — воспитание интереса и любви к народному творчеству, вовлечение участников студии в активную творческую деятельность, формирование определенных умений и навыков в освоении художественного ремесла, а также появление уверенности в своих силах и возможности внесения своего вклада в искусство росписи по дереву.

Достижение данной цели предполагает решение ряда задач:

- формирование основных навыков и приемов росписи по дереву;
- знакомство с народными традициями, древними промыслами и современными видами прикладного искусства России, формирование бережного отношения к русской народной культуре;
- развитие художественного вкуса и творческих способностей участников, формирование представления о разнообразных видах росписи по дереву, материалах и приемах работы;
- знакомство с основами создания света и тени, привитие чувства цвета и ритма, стремление к гармонии в росписи по дереву;
- развитие внимания и памяти, аналитического и словесно-логического мышления при выполнении задания и обсуждении итогов работы, навыков формирования авторской позиции;
- совершенствование мелкой моторики рук при выполнении творческого задания;
- развитие навыков самоконтроля, умения сопоставлять полученный результат с образцом;
- повышение положительной мотивации к творчеству, формирование эстетического вкуса и любви к прекрасному;
- формирование самостоятельности и ответственности за принятое решение;
- формирование способности к коллективному труду и воспитание толерантного отношения друг к другу.

Ожидаемый результат

В результате освоения программы участники смогут:

- самостоятельно расписывать простейшие эскизы, умело нанося мазок кистью;
- научиться бережно и аккуратно смешивать краски для получения нужного тона;
- анализируя полученный результат при сопоставлении своих достижений

с результатами других участников программы, объективно оценивать его;

- самокритично относиться к собственному творчеству;
- приобщиться к миру художественной культуры, осознать неповторимую красоту природы родного края.

Содержание программы

Участниками программы могут быть как дети от 10 лет, так и взрослые с ОВЗ, обладающие такими

качествами, как усидчивость, аккуратность, склонность к тонкой кропотливой работе.

Тематический план

Содержание разделов и тем
Раздел 1. Знакомство с предметом. Основные промыслы росписи по дереву.
Тема 1.1. Техники безопасности, рабочее место, материалы.
Тема 1.2. Основные приемы росписи кистевым мазком.
Раздел 2. Составление растительных орнаментов.
Тема 2.1. Способы стилизации листьев, цветов, ягод и т.д.
Тема 2.2. Составление авторских композиций.
Раздел 3. Построение композиции для геометрических фигур.
Тема 3.1. Ленточный орнамент. Монохромная роспись.
Тема 3.2. Полихромная роспись.
Тема 3.3. Творческая работа по пройденному материалу.
Раздел 4. Декоративная роспись по дереву.
Тема 4.1. Подготовка к работе.
Тема 4.2. Цветовое решение.
Тема 4.3. Авторская композиция.

Знания и умения, полученные в результате освоения программы

Раздел 1. Знакомство с предметом. Основные промыслы росписи по дереву.

Участник программы должен:

- иметь представление об основных промыслах росписи по дереву;
- знать правила техники безопасности и организации рабочего места;
- иметь представление о цветовой палитре;
- уметь пользоваться необходимыми для работы материалами и инструментами (красками, линейками, карандашами, ножницами), применять кисти разных размеров;
- уметь выполнять эскизы растительного орнамента;
- прорисовывать элементы рисунка;
- владеть техникой кистевого мазка на бумаге, знать, что такое простой и сложный мазок, направление мазка.

Раздел 2. Составление растительных орнаментов.

Участник программы должен:

- иметь представление о различных видах и способах росписи по дереву;
- знать последовательность выполнения рисунка и его варианты;
- уметь изображать простые элементы растительного орнамента;
- владеть навыком работы с трафаретами;
- творчески подходить к изображению отдельных элементов рисунка и уметь выполнять его при помощи кистевого мазка;
- уметь самостоятельно выполнить рисунок, эскиз, роспись красками.

Межпредметные связи

На занятиях по декоративной росписи по дереву участники студии применяют знания, полученные занятиях по изобразительному искусству: расположением света и тени, подбором и смешиванием красок, обозначением контрастных моментов в работе, определением формы и строения предмета.

Владение приемами кистевого мазка и умение изобразить растительный орнамент позволяет

Раздел 3. Построение композиции для геометрических фигур (прямоугольник, квадрат, круг).

Участник программы должен:

- уметь построить композицию рисунка в форме прямоугольника, квадрата, круга, овала;
- иметь представление о том, что такое пропорции и композиционное решение;
- знать очередность выполнения работы;
- уметь подбирать краски, выделять свет и тень;
- владеть основами монохромной росписи, тонального изображения в ленточном орнаменте;
- владеть основами полихромной росписи, уметь сочетать цвета и смешивать краски для достижения гармоничного изображения;
- самостоятельно выполнить рисунок и роспись на бумаге на свободную тему.

Раздел 4. Декоративная роспись по дереву.

Участник программы должен:

- знать о технике безопасности и мерах предосторожности при работе с деревянными изделиями;
- иметь представление о положительных и отрицательных свойствах дерева;
- уметь составлять краски для работы по дереву, пользоваться кистями и палитрой;
- уметь подготовить деревянные изделия к работе;
- самостоятельно выполнить авторскую композицию на деревянной доске.

овладеть новыми видами творчества, например, росписью керамических изделий.

Участники студии приобретают также навыки черчения, позволяющие вывести ровную линию в виде стебля и гармонично распределить на ней основные элементы рисунка. Это задача, решение которой требует точного глазомера и умения плавно переходить от одного элемента к другому.

Методы и формы реализации программы

В основу программы положено изучение творчества народных умельцев и мастеров России. Для этого используются методические разработки, рабочие тетради, книги и альбомы таких авторов, как М. Гиновар («Роспись по дереву для начинающих»), Ю.Г. Дорожин («Городецкая роспись»), Л.В. Орлова («Хохломская роспись»), Коромыслов Б.И. («Жостовская роспись») и другие.

Оптимальное наполнение группы — 10 человек, так как при большей численности руководитель студии не сможет индивидуально работать с каждым из них. Продолжительность занятия — 90 минут, частота — не менее двух раз в неделю.

Программой предусмотрены задания как для индивидуальной, так и для коллективной работы. Коллективный труд обеспечивает опыт творческого общения, а допущенные ошибки всегда бывают замечены товарищем и вовремя исправлены.

На занятиях по декоративной росписи по дереву широко используются наглядные пособия в виде образцов прикладного искусства и различных иллюстраций, проводятся беседы, дискуссии, обзор пройденного материала и анализ работ участников программы.

Интереснейшими формами стимулирования творчества участников студии, их стремления продолжать посещать занятия являются: организация выставок, курсов, праздников с приглашением родителей и друзей.

По окончании 1-го года обучения организуется выставка лучших работ студийцев. По ее итогам происходит награждение победителей, все участники получают благодарственные письма и имеют возможность в новом учебном году приступить к реализации программы следующего уровня сложности.

По итогам первого года обучения участники студии должны овладеть:

- правилами техники безопасности и поведения в коллективе, а также содержания своего рабочего места;
- способами обработки деревянных изделий;
- техникой изготовления трафаретов;
- основами композиции и понятием о цветовой палитре;
- умением правильно пользоваться инструментами и красками;
- умением выполнять рисунок по образцу и расписывать разделочную доску.

После подведения итогов за год обозначаются направления достижения следующих творческих целей в этом виде декоративно-прикладного искусства.

Методическая литература

Для руководителя КДФ

1. Бедник Н.И. Цветы на подносе.—Л.: Художник РСФСР, 1986.—35 с.
2. Вишневская В.М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии.—Петрозаводск: Карелия, 1981.—103 с.
3. Гиновар М. Роспись по дереву для начинающих.—М.: Арт-родник, 2011.—176 с.
4. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: методическое пособие для воспитателей.—М.: Просвещение, 2006.—160 с.
5. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись.—М.: Изобразительное искусство, 1977.—88 с.
6. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: технология народных художественных промыслов: учебное пособие для студентов вузов.—М.: Владос, 2005.—303 с.
7. Толстухина Н.В. Художественная роспись по дереву. Городец: альбом.—М.: Интербук-бизнес, 2008.—159 с.

Для участников программы

1. Гиновар М. Роспись по дереву для начинающих.—М.: Арт-родник, 2011.—176 с.
2. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись: рабочая тетрадь.—М.: Мозаика-Синтез, 2013.—24 с.
3. Орлова Л.В. Хохломская роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства.—М.: Мозаика-Синтез, 2012.—24 с. (Искусство детям).

Литературное творчество

Проект «Музыкально-поэтическое шоу „РифМос“»

Автор:

Виктория Игоревна Савушкина

О нас

«РифМос» — музыкально-поэтическое шоу современных поэтов и музыкантов в возрасте от 16 до 35 лет.

Наш проект существует 5 лет; за это время в нем приняли участие более 1800 человек из разных мест России (Алтайский край, Республика Калмыкия, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Химки, Королёв, Зеленоград, Воронеж, Самара, Лабытнанги, Салехард, Уфа, Ухта, Ставрополь, Сургут, Люберцы, Чехов, Тверь, Сходня, Пятигорск, Белгород, Тамбов, Коломна, Курск, Новороссийск, Красноармейск, Озерск, Нижний Новгород), а также из других стран: США, (Филадельфия), Франции, Венесуэлы, Испании, Украины.

Для проекта задействованы площадки г. Москвы: Культурный центр «Салют», клуб «Китайский летчик Джао Да», клуб-ресторан «Афиша», кафе Sisters, Travel-cafe, Gogol club, кафе-клуб «Алиби» и другие.

У нас выступают авторы-исполнители, работающие в поэтическом, музыкальном и оригинальном жанрах, а также участники поэтических баттлов.

Вечера проходят в формате марафона, с параллельной развлекательной программой для зрителей.

Периодически наша деятельность освещается передовыми телеканалами, такими как «Москва-24», «Москва. Доверие», «Северо-Запад», YouTube-канал «7-мастерская», а также студентами факультетов журналистики и другими представителями масс-медиа.

1–2 раза в год проходит большой фестиваль проекта «РифМос» с участием известных поэтов: Веры Павловой, Димы Птицами, Ивана Фефелова, Евгения Горона и других. Общий охват — 200 человек.

Как подать заявку на участие в основной программе?

1. Ознакомьтесь с правилами участия в теме обсуждения, войдя по ссылке: https://vk.com/topic-123862227_35817444
2. Отправьте заявку в личные сообщения данной группы, обязательно прикрепив видео или аудио вашего творчества.
3. За 3 дня до начала мероприятия размещается список утвержденных участников. Если количество отправленного материала будет недостаточным, такая кандидатура может не рассматриваться. Кроме того, организаторы проекта оставляют за собой право отказать кандидату в участии по причине неподходящего материала.
4. В связи с большим числом присылаемых заявок выступления некоторых участников могут быть перенесены на следующий вечер.

О руководителе проекта

Савушкина Виктория Игоревна — культуролог, соискатель на степень кандидата философских наук по специальности «Теория и история культуры». С 2014 года — руководитель и ведущая музыкально-поэтического проекта «РифМос».

Виктория Савушкина — поэтесса с 15-летним опытом выступлений на публике (участие в различных российских и московских поэтических фестивалях). В 2015 году вышел ее поэтический сборник, а также имеются публикации в поэтических альманахах и других литературных изданиях. Она лауреат премии по поддержке талантливой молодежи

Президента РФ 2010 года и премии Правительства г. Москвы в области культуры в номинации «Лучший молодой специалист в сфере культуры — 2016» (приуроченной к Году культуры в РФ); лауреат Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» с 2007 по 2011 г. (в жанрах «Художественное слово» и «Авторское чтение»). Была членом жюри по присуждению литературной премии «Северная земля», поэтического фестиваля «ЛИТО-МУЗА-2016» и Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос».

Мультимедийное творчество

Программа Театральной студии проекта «Взаимодействие»

Художественный руководитель:
Маргарита Юрьевна Ребецкая

Пояснительная записка

В программу театральной студии проекта «Взаимодействие» для людей с синдромом Дауна (далее — СД) в рамках проекта «Театральное Взаимодействие» входит комплекс театральных и общеразвивающих

дисциплин, направленных на овладение профессиональными актерскими навыками, всестороннее развитие умственных и физических способностей, а также стимулирование навыков коммуникации и социальной адаптации.

Содержание программы

В комплекс изучаемых по программе дисциплин входят:

- актерское мастерство;
- сценическая речь;
- пластика (современный танец, сценическое движение);
- коммуникативный тренинг, направленный на социальную адаптацию.

Ежемесячная базовая программа занятий включает не менее 32 часов актерского мастерства,

сценической речи, пластики и столько же часов подготовительной работы, проводимой педагогами и творческими волонтерами проекта, так как для создания контента требуется не только репетиционный процесс, но и креативная деятельность.

На данном этапе в рамках проекта реализуется несколько готовых постановок. Это спектакли: «Я танцую», «Хочу быть как», «Безграничные диалоги», «Елка в комнате». Помимо этого, существует творческая лаборатория по созданию нового контента, в который входит перформанс «Море внутри» и пластические дуэты.

Методы и формы реализации программы

Занятия носят тренинговый характер, направленный на поддержание и развитие способностей людей с СД. На них студийцев готовят к публичным показам результатов своей работы (спектаклям, перформансам, тренингам, отчетным показам).

Распределение нагрузки, а также направление занятий привязано к публичным мероприятиям

проекта (показам результатов на зрителя) и календарному плану.

В рамках проекта также проходят коммуникационные тренинги «Взаимодействие». В течение учебного года будут показаны практически все эти работы, а учебный, репетиционный и творческий процессы будут подчинены задачам конкретной работы.

Направление

«Актерское мастерство и сценическая речь»

Наши педагоги занимаются индивидуальным подбором литературного материала, направленного на раскрытие актерской природы каждого участника программы, принимая во внимание особенности их речевого аппарата.

Занятие включает:

- дыхательную разминку;
- артикуляционную подготовку речевого аппарата;
- упражнения на концентрацию, развитие фокусировки и удержание внимания.

Направление «Пластика»

Занятия сфокусированы на развитии двигательного потенциала (интеллекта). Педагоги погружают студентов в телесность для изучения движения, учат снимать физические и эмоциональные блоки посредством танца.

Занятие включает:

- обучение основам современного танца;
- соматические движения;
- танцевальную терапию.

Направление «Коммуникативный тренинг»

Это различные актерские и психологические упражнения, в процессе которых участники проекта получают опыт вербального и невербального взаимодействия.

Тренинг включает три основные части:

- работа с телом;
- вербальное взаимодействие;
- работа со звуком.

Эти упражнения помогают находить общий язык участникам проекта с СД и людям без особенностей здоровья, а также дают возможность людям с СД развивать навыки коммуникации, что помогает им решить проблему социальной адаптации.

Проект «Когда крылья важнее, или Сказка в каждом из нас» Благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Подари Любовь Миру»

Автор проекта:

Марина Леонидовна Волкова

В недрах Благотворительного фонда «Подари Любовь Миру» проект «Когда крылья важнее, или Сказка в каждом из нас» назревал давно. Большое количество фотоматериала с различных мероприятий фонда должны были рано или поздно вылиться в этот проект. К тому же фотограф фонда Ольга Шуть делает по-настоящему сказочные фото. Сначала это вылилось в студийную съемку с участием нашей маленькой звездочки Маргаритки, затем прошла фотовыставка в Женеве, а потом родилась большая социокультурная программа социализации детей и взрослых, в том числе с инвалидностью, «Сказка в каждом из нас».

Пилотная часть, состоявшая из 10 съемок, прошла на одном дыхании. Было создано несколько видеороликов о съемках в проекте. Мы не ожидали, что потребность в проекте столь велика.

Проект представляет собой студийную фото- и видеосъемку костюмированных постановок сцен из различных сказок, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями

здоровья и люди, не имеющие ограничений по здоровью. Это могут быть как взрослые, так и дети любых возрастов.

Основные психологические проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья — это одиночество, ощущение ненужности и отсутствие элементарного человеческого общения. Для решения этих проблем мы разработали и уже успели апробировать инновационный фотопроект, который оказался востребован не только в среде людей с инвалидностью.

В рамках проекта мы приглашаем к участию в фотосъемках людей с инвалидностью, разрабатывая для каждого персональный фотосюжет. Затем организуем процесс съемок, в котором участвуют как люди с инвалидностью, так и без проблем со здоровьем, а также известные личности.

На основе отснятых материалов мы создаем:

- фотосказки и оформляем их в книгу;
- видеоролики по мотивам каждой сказки;

- короткометражный документальный фильм о героях проекта, их жизни и непосредственном участии в фотопроекте.

Наш проект помогает людям с инвалидностью погрузиться в творческий процесс фотосъемок, получить позитивные эмоции, улучшить общее физическое состояние, интегрироваться в общество, что способствует эффективной социализации и реабилитации.

Фото- и видеопродукты, полученные в результате съемок, используются в социальной рекламе, направленной на изменение отношения к инвалидам в сторону более позитивного и толерантного.

Наш фотопроект основан на сказочных сюжетах. Сказкатерапия как метод психологической коррекции доказала свою высокую эффективность. С ее помощью человек погружается в ситуации, где он может на примере историй персонажей осознать свои собственные проблемы и варианты их решений, увидеть себя под другим углом зрения.

Можно выбрать одну из множества сказочных историй, подходящих к конкретной ситуации человека с инвалидностью, а можно придумать свою, соответствующую поставленной задаче.

Полученные фото- и видеопродукты мы распространяем среди всех участников проекта и заинтересованных лиц, организовываем презентацию и прокат короткометражного фильма на партнерских площадках и в Интернете. Лучшие фотографии используются для создания социальной рекламы по изменению отношения к людям с инвалидностью, а также для организации фотовыставок. Кроме того, полученные материалы можно использовать для фандрайзинговых акций фонда.

Еще одна бесценная составляющая проекта заключается в том, что, узнав истории людей с инвалидностью, люди без проблем со здоровьем по-настоящему задумываются о ценности жизни, о том, как важно бережно к ней относиться и не полагаться на авось.

Общение людей, имеющих инвалидность, способствует получению информации о различных приспособлениях, облегчающих жизнь, а также о возможности заработка доступными способами.

На съемочной площадке и во время подготовок к съемке люди с ограниченными возможностями взаимодействуют с различными специалистами фото- и кинобизнеса — оператором, режиссером, фотографом, дизайнером, стилистом, визажистом, — которые в процессе своей работы предлагают им примерить на себя несвойственный в обычной жизни образ, тем самым обогащая их внутренний мир и давая возможность увидеть свой скрытый потенциал. Все это позволяет взглянуть на себя по-новому. И, возвращаясь в привычную среду, участники проекта ощущают себя воодушевленными и более сильными, их жизнь обретает новый смысл.

Отзыв о проекте Александра Логунова, главного редактора журнала «Социальная защита. Подмосковье»:

«Что значило для меня участие в проекте „Сказка в каждом из нас“? В первую очередь, это невероятная ответственность, так как был я на одной сцене с теми, кто всегда сможет отличить искренность от фальши, с теми, кто знает о жизни гораздо больше, чем многие из нас, с теми, кого не обхитрить и не взять притворством. Даже эпизодическая роль, доставшаяся мне, потребовала полной концентрации и самоотдачи. Но взамен она подарила мне невероятное человеческое счастье. Счастье видеть, как, минуя все рациональное и рассудительное, в наше будничное пространство проникло самое настоящее волшебство. Его можно было видеть рядом-рядом, дотронуться до него, обнять его. Я наблюдал за этой магией перевоплощения, за удивительным вхождением в игру, за единением силы искусства и торжества человеческой воли. Я не верил своим глазам, наблюдая за этим действием, за этой фантастической малышней и «сумасшедшими» взрослыми, которые так тонко, чутко и невероятно талантливо открыли двери в наши сердца, отряхнули их от пыли брэнности и быта и позволили разглядеть в них самую настоящую сказку».

Отзыв Галины Пашковой, врача-стоматолога, участницы съемок:

«Мне очень повезло попасть в сказку и побыть на этот раз не ряженой Зубной феей, а спокойной и сдержанной феей. Обидно и скучно так часто слышать интервью и читать унылые посты о том, как сложна стала жизнь, какие люди скоты, знакомиться с классификацией и методом выявления подлицов. Обидно, потому что неудивительно. Грустно слышать из уст умных и образованных людей фразы типа „Глаза — это зеркало души“, „Жизнь прожить — не поле перейти“... Остается добавить: „Волга впадает в Каспийское море“. А чудеса рядом. Целый коллектив энтузиастов с „жизнью-не полем“ и глазами, в которых душа! У некоторых глаза не те, что были раньше. Трагедия. Травма. Взрыв. Ампутация. И все заново, только уже с „урезанными“ возможностями. Эти люди не ругают врачей и жестокосердных сограждан. И выборы не обсуждают. Их выбор — жить. Они и живут: в другом измерении — соизмерении самых необходимых действий тому физическому статусу, который имеют. Бег — нет, прыжок — на одной ноге, объятье — щекой, на щеке — слеза (сохни быстрее, нечем утереть). Были страшные времена, когда эти люди — без телефонов, в домах без лифтов — сидели на 5-м этаже на диванчике весь день в одиночестве. Современные средства связи позволяют общаться, адаптироваться, получать новые знания. И в обществе колоссальные перемены. Мы, наконец, поняли, что не мы нужны

им — этим людям с меньшим количеством костей и мышц, они нужны нам для того, чтобы чувствовать силу, добро и возможности. Деньги? Да, деньги. Деньги? Нет, не деньги!!! Любовь, улыбка, юмор, веселье, драйв и адреналин, общие интересы и хобби. Спроси меня: чем я могу быть интересен (а не полезен!!!)».

Отзыв Дмитрия Павленко — психолога-реабилитолога, председателя учредительного совета АНО «МИР Человека — Реабилитационное сообщество», первого в России сертифицированного дайвера с 4 ампутациями, организатора реабилитационного марша-пробега «МИР Человека»:

«Я хочу рассказать о новом, потрясающем по своей силе проекте БФ „Подари Любовь Миру“, в котором с удовольствием принял участие и я, — „Сказка в каждом из нас“. По своей сути проект уникальный, такого еще никто не делал. Можно много говорить о его красоте, поэтичности, волшебстве, в которое погружаются участники и зрители, о красоте участников, таланте режиссера и фотографа... Но мне хотелось бы сказать о другом, о том, что лично мне кажется основополагающим, о том, что наделяет этот проект особой силой. В нем Личность человека выходит на первый план.

Именно она, эта Личность, проявляется во всей своей безграничной красоте и полноте. Стираются любые разграничения, условности, уходят стереотипы. Человек открывает себя для себя же и для общества в новой роли. Мы с детства привыкли, что Золушка — милая, добрая, прекрасная девушка, которую обязательно в жизни ждет счастье. И так оно и есть. А то, что она, возможно, передвигалась на коляске, так это то обстоятельство, которое в сказке не считалось важным, поэтому о нем и не упомянули. Оно и в жизни не важно. Передвигается ли человек на коляске, на протезе, имеет ли какие-то иные особенности здоровья — все это, по сути, не важно, если научиться видеть в нем Личность.

Проект „Сказка в каждом из нас“ учит именно этому. По моему глубокому убеждению, в этом и заключается истинный смысл реабилитации. В нем заложено важнейшее условие реабилитации — поддержка со стороны общества и построение такой формы взаимоотношений, которые способствуют духовно-нравственному и творческому развитию людей — всех без исключения, не имеет значения — с инвалидностью или без. „Сказка в каждом из нас“ — проект, дающий жизненные силы и вдохновляющий на развитие».

Коротко о сути проекта

Дети с инвалидностью и без нее, эмоционально разобщенные и депрессивные, в проекте становятся осознанными носителями счастья инклюзии.

Часто мы не задумываемся, откуда к нам приходит неожиданная помощь, не знаем о том, куда можно обратиться за советом, пониманием, участием в наших проблемах. Мы очерствели и не верим в бескорыстную и добрую душу. Так же начинают воспринимать действительность и наши дети. А ведь дети — это наше будущее! Сейчас мы постоянно слышим, что дети стали более жестокими или слоняются без дела: «А вот мы в их возрасте!..» и т.п. Дети замыкаются в себе и в гаджетах. А причина в нас самих, в нашей лени, общественной апатии, в нежелании прийти на помощь ближнему. Разрубить этот гордиев узел черствости, лености ума, жестокосердия и призван проект «Сказка в каждом из нас». Именно с детей и надо начинать прививать добросердечность, именно с детей надо начинать прививать активную жизненную позицию. Именно дети будут определять будущее нашей страны, связанное с достижениями — как в науке и технике, так и в культуре. Замкнутость, алкоголь, наркотики, киберзависимость — путь в никуда. Активная жизненная позиция, инклюзия, желание помочь людям — путь к личному и общественному совершенству и успеху.

Почему необходимо действовать именно так?

Статистика по детскому алкоголизму, наркомании, киберзависимости у детей ужасающа. Цифры по этим проблемам есть в открытых источниках, и сейчас я не хочу погружать вас в этот реальный ужас. Все психологи говорят в один голос, что нельзя решить проблему зависимости простым запрещением каких-либо действий. Нельзя просто запретить пить алкоголь или бесконечно сидеть в киберпространстве. Ученые утверждают, что эти вещи должны замещаться чем-то, что позволит получать удовлетворение от того, что делает человек. Нет, мы не собираемся, да и не сможем лечить наркоманию, нет, мы не сможем вылечить и детей, которые глубоко увязли в гаджетах. Это дело врачей-психологов. То, что предлагаем мы, во-первых, уже опробовано и работает; во-вторых, очень подходит для замещения пустоты без занятий на компьютере или других пагубных развлечений для тех детей и подростков, которые еще не потерялись в нашем безумном мире; в-третьих, данный проект не заканчивается с каким-либо очередным этапом, он будет продолжаться как для новых субъектов, так и для тех участников проекта, которые хотя бы раз были в нем задействованы.

Целевые аудитории проекта

Мы долго шли к этому составу наших благополучателей. Начинали мы с людей с ампутациями, далее расширили круг до людей с ментальными отклонениями. Но всё это были взрослые. Потом в проект включились целые семьи, в том числе многодетные, а значит дети и подростки, ну и, конечно же, за внуками потянулись бабушки и дедушки — наши дорогие пенсионеры. Не смогли мы пройти и мимо воспитанников детских домов и интернатов.

На первый взгляд, много разных и никак между собой не связанных людей, но когда все они встречаются на одной съемочной площадке проекта, то каким-то неведомым способом начинают делать все в такт, становятся одной командой, идущей к общей цели. За время съемки они успевают научить друг друга и научиться друг у друга способу взаимодействия, который в обычной жизни они бы

совершенствовались годами. Каждому есть чем поделиться с другим, и это первый шаг на пути бескорыстной помощи другим людям и крепкой дружбы на долгие годы. Поэтому мы не станем выделять какую-то одну целевую группу, а станем работать со взаимодействием этих, с одной стороны, очень разных, а с другой — очень близких людей.

И, конечно же, основная целевая аудитория нашего проекта — это дети и подростки. Именно у них формируются самые важные навыки, которые дает проект. Это любовь к себе и окружающим их людям. А через это и целеполагание в жизни, и активная жизненная позиция, и уважение к старшим, и понимание проблем людей с ОВЗ, и этика обращения с очень разными людьми, и многое другое, в том числе и то, что мы еще не смогли разглядеть до конца.

Стратегия проекта

Метод вовлечения детей и их пап и мам, бабушек и дедушек, друзей и т.д. опробован и работает. Проекту необходимо масштабироваться, потому что у него положительный опыт. Нет, мы не даем много-много «рыбы», мы даем ту самую пресловутую «удочку». Начинаем мы с фотосессий на основе классических сказок. Процесс перевоплощения в сказочных героев — а это и замечательные костюмы, и профессиональный грим, и живая атмосфера съемочной площадки, и общение со сверстниками и с людьми более старшего поколения, с полностью здоровыми и с инвалидами — дает как сильнейший допинг для дальнейшего движения вперед, так и понимание того, как надо общаться со старшими, а также с людьми, у которых есть некоторые проблемы со здоровьем, в том числе увечья и ментальные отклонения, и возможность научиться у них стойкости и взаимопониманию. Да, и нам, и детям нашим есть чему поучиться у этих людей!

В процессе работы с детьми мы также объявляем творческий конкурс «Я люблю мир через сказку», вознаграждением за победу в котором могут быть поездка на теплоходе по Москве-реке, полеты на дельтаплане в тренажере с виртуальной реальностью (от наших партнеров), а главное — возможность стать участниками различных мастер-классов, которые помогут раскрыть потенциал каждого и дать инструменты развития личности. В конкурсе, который провел фонд, приняли участие более 330 человек от 4 до 28 лет! Иллюстрации, видеоролики, эссе — спектр работ был разнообразен. Но главное состоит в том, что большинству участников удалось раскрыть тему

красоты, любви к Родине, осознания собственных достоинств, благотворительности, добра и милосердия, раскрыть «секрет маленького принца».

Пробуждая в себе детские эмоции радости, открытости миру, любознательности и веры в чудеса, человек любого возраста возвращает себе ощущение счастья. Реабилитация счастьем — это важно для всех, для каждого из нас!

Проект одинаково хорошо помогает вернуть потребность в активной творческой жизни как людям с инвалидностью, так и без нее, родителям и детям, нуждающимся в помощи и эту помощь предлагающим.

Участниками проекта стали 3700 человек, из них больше половины — это дети и взрослые с ОВЗ и инвалидностью. Неоценимый вклад в реализацию проекта внесли волонтеры.

Проект уже дважды был поддержан Фондом Президентских грантов, с ним познакомились многие регионы России: Московская область, Санкт-Петербург, Иркутск и Иркутская область, Бурятия, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и другие. Мы с удовольствием готовы и в дальнейшем передавать наш опыт всем желающим.

Кто-то приходит в благотворительность вслед за модой, кто-то идет за предпочтениями. А для людей с истинными ценностями благотворительность — это образ жизни и, иногда так случается, благотворительность становится для них профессией.

Авторы-составители:

И.С. Думенко
Н.В. Погосян
М.А. Демкина

Рабочая группа:

Г.С. Шеханова
А.С. Шибалова
О.Е. Цветкова

Только для некоммерческого
распространения