

РАССМОТРЕНО

на заседании кафедры

дополнительного

образования

 / М.Ю. Дуюн/

от «30» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ гимназии

№4

 /О.А. Шумачкова/

ПРИКАЗ № 175-О от

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дополнительного образования «Основы актерского мастерства и сценической
речи»**

для обучающихся 1-11 классов

г. Канск 2023

Пояснительная записка

Рабочая программа дополнительного образования театральной студии «ШИК» «Основы актерского мастерства и сценической речи» по направлению развития личности художественно-эстетическое составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции).

Введение основ актерского мастерства и сценической речи для учащихся в гимназии обусловлено тем, что художественно-эстетическая деятельность в образовательном процессе должна быть положена в основу развития общих способностей детей.

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных социальных условиях, востребован человек с определёнными способностями, который сможет успешно адаптироваться в окружающем мире. Данная программа позволит учащимся обрести социальный опыт, «попробовать» себя в той или иной среде и приобрести полезные навыки для преодоления жизненных проблем. Данная программа построена так, чтобы дать воспитанникам ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью с опорой на жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности.

Программа строится по принципу “от простого к сложному” и направлена на развитие устойчивого интереса к театральному творчеству. Программа направлена на развитие стремления ребенка к продуктивной деятельности и овладению им основ актерского мастерства, воспитание сценической культуры, реализации творческих способностей и эстетических потребностей.

Целевая аудитория:

Программа рассчитана на 4 года занятий с детьми разного возраста: младших, средних, старших классов. Возраст учащихся от 7 до 16 лет. Срок реализации 4 года. В группах занимается от 12-20 человек.

Формы организации образовательной деятельности: Занятия театральной студии проводятся на базе гимназии № 4. В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. Расписание строится из расчета 2 раза в неделю по 90 минут. Репетиции и выступления допустимы в каникулярное время. Программа построена в соответствии с личностно-ориентированным подходом, включает в себя использование новых технологий, форм, методов обучения и воспитания. Программа «Основы актерского мастерства и сценической речи» позволяет учитывать возрастные и психологические особенности воспитанников и выстраивать деятельность учащихся адекватно возрастным особенностям, интересам и потребностям воспитанников. В целях обеспечения здоровьесберегающей среды на занятиях во время прохождения программы используются здоровьесберегающие технологии: **психогимнастику, интерактивные упражнения, тренинги с целью создания положительного эмоционального климата.** Использование приемов, как **арт-терапия, сказкотерапия,** позволяет решить задачи, не только творческого и развивающего характера, но и привнести здоровьесберегающий аспект в содержание программы. Особое внимание уделяется обеспечению благополучного психологического климата через организацию эмоционально насыщенной внеурочной деятельности. **Форма и режим занятий:** Теория, практика, тренинги, репетиции, выступления.

Формы работы

- Беседы.
- Экскурсии в театр, музей, выставочный зал.
- Лабораторно- практические занятия.
- Творческая игра.
- Индивидуальные консультации в решении творческих заданий.
- Тренинги на сценическое мастерство (развитие дикции, ансамбля)
- Мизансценирование

Методы работы

- Творческий показ.
- Мозговой штурм.
- Художественный анализ.
- Художественное чтение.
- Проживание социальных ситуаций развития.
- Творческая игра.
- Сценическое движение.
- Импровизация.

Цель программы:

Гармоническое развитие личности ребёнка средствами эстетического образования, развитие его художественно-творческих умений. Цель может быть достигнута при решении ряда задач.

Задачи:

1. Содействовать в самоопределении, социальной адаптации.
2. Формировать духовно-нравственные качества личности, художественный вкус учащегося его интеллектуальный и эмоциональный творческий потенциал.
3. Сообщать и закреплять знания о традициях и законах театрального искусства и сценической речи.
4. Обучать основам театрального искусства, актерскому мастерству, мизансценированию, воображению, сценическому движению через тренинговые занятия.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы дополнительного образования

Личностные УУД :

- *Использовать приемы построения правильной дикции и произношения.*
- *Овладеть нормами литературного произношения.*
- *Владеть правилами мизансценирования.*
- *Использовать на практике правила сценического движения.*
- *Умением взаимодействовать в коллективе.*
- *Умением представить наработанные результаты на аудитории в различных творческих конкурсах и фестивалях.*
- *Грамотностно сценически выразиться, понимать точность сценического поведения, чувство меры и умения владеть собой в предлагаемых обстоятельствах.*

Регулятивные УУД:

- *Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.*
- *Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий предложенных учителем.*

- Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией.
- Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии
- Уметь логически выражаться.
- Уметь преподнести и обосновать свою мысль, легко адаптироваться в реальной жизни.

Коммуникативные УУД:

- Умение донести свою позицию до других.
- Слушать и понимать речь других.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Познавательные УУД:

После прохождения программы учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

- Уметь импровизировать,
- Обладать художественным вкусом,
- Знать и понимать театральные термины,
- Владеть основами сценической речи.

Способы проверки:

Репетиции, сдача отрывков, этюдов, творческий отчет,

Форма представления итогов: фестивали, конкурсы, концертные выступления.

Содержание программы дополнительного образования

Первый год обучения

Раздел № 1. Введение.

Знакомство с театральным искусством.

1) Истоки драматургии. Специфические особенности театра. Рождение театра", Знакомство детей с историческими театрами мира. "Что такое театр?" Показать значимость театрального искусства дать понятие учащимся, что даёт театральное искусство в формирование личности. Познакомить со специфическими особенностями театра. Показать учащимся разницу между театральным и киноискусством.

2) Выразительные средства театра. На примере зримого материала дать понятие о выразительных средствах сценического искусства. Научить учащихся находить правильные оттенки, соответствующие желаемой передаче информации. Развить способность всестороннего, полноговоссоздания в воображении не только картинку, но и соответствующего звукового сопровождения художественного оформления.

Живое слово. Дать понятие термину «живое слово» Развивать речь учащихся, показать разнообразие «Великого и могучего русского языка».

Поэтическое слово. Расширить поэтический мир учащихся.

Музыка. Познакомить учащихся с разными музыкальными жанрами. Музыкальное сопровождение как одно из выразительных средств любого произведения. Знакомство с понятиями «Музыкальная партитура».

Свет. Знакомство со световыми приборами. Световое освещение. Использование света как способ выражения настроения, эмоций, сложившейся ситуации, конфликта.

Костюмы. Особенности костюмов разных культур. Костюм как средство выражения характера героя.

Реквизит. Понятие «реквизит». Работа с реквизитом.

3) Основы актерского мастерства.

Сценическое движение. Комфортное состояние учащихся в сценической атмосфере. Восстановление чувства сценического пространства.

Рассказ-фантазия. Научить ребёнка владеть, управлять своей фантазией. Научить регулировать развитие отношений в мире фантазий, определение в нём положительных эмоций и перенесение их в реальную жизнь.

Раздел №2 Система К.С. Станиславского-основа обучения мастерства актёра.

Невозможно представить себе работу над спектаклем без знания пяти принципов системы Станиславского, которые являются основы обучения мастерства актёра.

1.) Пять принципов системы

Перевоплощения. Научиться образно представлять неодушевлённый предмет, развивать жизненные навыки, наблюдательность, последовательность действий, эмоциональный жест, логику действий.

Учение о сверхзадаче.

Органичность творчества актёра.

Этюд. Объяснить принципы постановки этюда. Сделать пробный групповой этюд. Анализ и коррекция работ, совершенствование актёрского мастерства.

2.) Сценическая атмосфера

3.) Определение событийного ряда

Изучение цепочки событий. Исходное событие, центральное, главное и заключительное.

4.) *Мизансцена - язык режиссера и его выразительные средства.* Раскрыть через выразительные средства, глубокий замысел мизансценирования. Дать первые понятия, с которыми ребята будут работать в дальнейшем. Показать на практике четкое выполнение мизансцен любой постановки: *Мизансценическая ось, Секрет право-лево.*

Первый план, второй план, третий план. Ракурсы. Дать новые понятия и раскрыть новые средства выразительности.

5.) Определение событийного ряда.

Изучение цепочки событий. Исходное событие, центральное, главное и заключительное.

Второй год обучения.

Раздел №3

Дикция и Орфоэпия.

1) Воспитание речевого голоса одно из самых выразительных средств в профессиональной деятельности человека. Над этой наукой работают выдающиеся профессора, ученые, преподаватели, которые пытаются привить навыки правильного дыхания в положении статики и движения. Выявить центральное речевое звучание, свойственное данной индивидуальности, а также освободить фонационные пути от мышечного напряжения. Освоение дикцией и орфоэпией поможет достичь успеха по

воспитанию речевого голоса, его красоты диапазона, силы, его полноты звучания, легкости модулирования и свободного перехода из одного регистра в другой.

2) Резонаторы их нахождение и звучание.

Грудной-низкие частоты.

Головной-высокие частоты.

Регистры их нахождение.

Верхний регистр-головной.

Средний регистр-уровень диафрагмы.

Нижний регистр-подвздошная область.

3) Правильный рефлекторный речевой «ВЫДОХ». С активацией и ощущением работы мышц брюшного пресса, а так же межрёберных и поясничных мышц. Упр-ние выполняется в статическом положении и в движении. После проведения упражнений следует прочесть любой текстовый материал, внимательно прослушивая звучание своего голоса.

4) Выработка правильного речевого «ВДОХА».

Выработка правильной рефлекторности речевого вдоха с активацией мышц брюшного пресса. Тренировка ритма дыхания с удлинённым выдохом со звуком в движении лёжа и в статическом положении. (Используем специальный комплекс упражнений.)

5) Освобождение мышечного речевого напряжения. Освобождение, во время произнесения текста речевого аппарата от мышечного напряжения. Выявить центральное речевое звучание и ощущение вибрации в полостях резонаторного пространства (в переднем костяке лица.) Прочесть фразу артикуляционно-фонетическим способом. В слух произносятся только согласные звуки, а гласные беззвучно протяжно. После проделанного упр-ния проговариваем стихотворение полным голосом (положение головы вниз, вверх, влево, вправо, стоя, сидя, лёжа, вовремя хохоты и физических действий.)

Раздел № 4. Техника массажа.

Массаж нижней челюсти и подбородка.

1.) Виброционный массаж с произношением текста.

2.) Массаж органов артикуляции на мышцы выдыхатели, на мышцы вдыхатели.

3.) Определение центрального звучания.

(13 группа упражнений.) Формирование гортанно-глоточной полости.

Разрывной звук **П**.

Пришёл Прокоп-кипел укроп, ушёл Прокоп-кипел укроп,

Как при Прокопе кипел укроп, Так и без Прокопа кипел укроп.

Группа упражнений со звуком **Т**.

Трактор всюду поспекает

Пашет, сеет, убирает.

Пилит лес, корчует пни,

Столько дела, что смотри.

Тройка мчится,

Тройка скачет.

Вьётся пыль из под копыт,

Колокольчик звонко плачет

И хохочет, и звенит.

Из под топота копыт

Пыль по полю летит.

Третий год обучения.

Раздел №5

Формирование гортанно-глоточной полости.

1.) Преодоление несмыкания голосовых связок.

Свободное звучание голоса при любых физических действиях.

Например: прыжки на скакалке и гладкое прочтение стихотворного текста.

Далее совершаем в полную присядку прыжки с прочтением текста.

Искать наклонившись воображаемый предмет, поднимая его с пола и читая при этом текст.

Вальсируя в паре проговаривая текст.

2.) Развитие диапазона и силы голоса.

Для развития диапазона голоса выполняем 16-группу упражнений.

Повышение тембра голоса по четверостишиям от низкого к среднему и головному звучанию.

Однозвучно гремит колокольчик

И дорога пылится слегка

И уныло по ровному полю

Разливается песнь ямщика. (**Низкий.**)

Столько грусти в той песне унылой,

Столько грусти в напеве родном,

Что в душе моей хладной остылой,

Разгорелось сердце огнем. (**Средний.**)

И припомнил я ночи иные

И родные леса и поля.

И на очи давно уж сухие

Набежала как искра слеза. (**Головной.**)

А также используем «Зазывалки и кричалки», выполняя на одном дыхании с незаметным вдохом.

3.) Устранение физического напряжения в области шеи и корпуса.

17-группа упражнений; 18- группа упражнений. Снятие напряжения около глоточной мускулатуры.

19-группа упражнений-тренировка дыхательной мускулатуры со звуком.

Если

Гаванну

Окинуть мигом-

Рай-страна,

Страна, что надо.

Под пальмой на ножке стоят фламинго,

Цветет колларио

По всей Веддадо. (В.В.Маяковский.)

4.) Темпо-ритм, скорость произношения. Громкий шопот.

С обременением читаем стихи и проговариваем скороговорки. Тоже самое только без обременения.

5.) Эмоциональная окраска. Психо-физическая память на действия.

Работа над этюдами, в которых проигрывается событийный ряд.
(Завязка, кульминация, развязка.)

6.) Правильное произношение-согласных звуков.

Согласные бывают твердые, мягкие, глухие, звонкие. Как правило именно согласные звуки плохо слышны со сценической площадки, они как-бы западают. Для этого существует комплекс упражнений.

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала. Пойду к Лавру на Фрола Лавру навру.

(читаем с нагрузкой.)

Курфюрст скомпрометировал Ландскехта.(с нагрузкой.)

Краб, крабу сделал грабли, подал грабли крабу краб: сено граблями краб грабь. (с нагрузкой.)

Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. (с нагрузкой.)

Бомбардир бомбоньерками бомбардировал барышень. (с нагрузкой.) И.Т.Д.

(повторить без нагрузки.)

7.) Слоговые упражнения на глухие звуки ПЬ-БЬ.

Стоит поп на копне, колпак на попе,

Копна под попом, поп под колпаком.

Все бобры, для своих бобрят добры.

8.) Нормы литературного произношения: гласные звуки, ударение в словах.

Работая над речью, следует особое внимание обращать на те слова, что в быту произносятся с неверным ударением.

Звонить: звонишь-звонишь, звонит-звонит, звоню, звоните, позвоните.

Глаголы: Понять, отнять, принять, отдать. Глаголы в форме прошедшего времени женского рода требуют ударения на конце слова. Поняла, отняла, приняла, взяла, отдала.

А в прошедшем времени мужского рода следует говорить: понял, отдал, отнял.

Согласно нормам русского современного произношения, следует произносить с ударением на втором слоге:

Деньгами, о деньгах, но можно ставить ударение и на первом слоге: деньгами, о деньгах.

4 год обучения.

Раздел №6.

Нормы литературного произношения.

1) Гласные звуки, артикуляция гласных. Отработка произношения гласных звуков рекомендуется

двумя способами. Вслух и беззвучно(внутри артикуляционно.) Выполняем комплекс упражнений.

2) Логические ударения, люфт паузы, интонация знаков припинания.

Стихотворные размеры, правила чтения стиха. Ритм, ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест.

3) Чтение произведений их логический разбор и событийный ряд. Подробнейшим образом в произведении

разбирается логический и поступочный ряд. При каких обстоятельствах и событиях живет и действует

персонаж.

4) Методы работы над произведениями:

полное прочтение произведения, понимание материала, погружение в предлагаемые обстоятельства. Логический и поступочный ряд.

5) Словесное действие и его способы. Простое прочтение текста или с выражением не позволит

Передать внутреннего содержания произведения. К.С.Станиславский писал в своей работе

« Работа актера над собой» Слово должно быть действенным. Слово ДИАЛОГ происходит

От (греческого)- разговор. Театральный диалог строится на основе явного или скрытого конфликта.

6) Кинолента видения. Что означает выражение кинолента видения? Это сложный психо - эмоциональный процесс возникающий при прочтении того или иного материала.

Чтец должен ярко представлять атмосферу в которой живут и действуют персонажи.

Он должен умозрительно погружаться туда, видеть детали и даже ощущать запахи.

7) Вера в предлагаемые обстоятельства и логика поведения.

Чтобы почувствовать те или иные обстоятельства нужно представить себя в этих обстоятельствах.

Погрузиться в атмосферу событий. Разобраться в конфликте и тогда станет ясна логика поведения и поступочный ряд.

8) Прямая речь и овладение главными принципами авторского слова в монологах.

9) Монологом в драматургии и театре называют наиболее важное и наиболее развернутое обращение одного персонажа к другому или к нескольким другим действующим лицам. Монолог может быть также обращен к зрителям или даже к самому себе. У Евгения Шварца есть пьеса-сказка «Тень» А начинается пьеса и спектакль с того, что главный герой ищет у себя в комнате очки и вслух разговаривает сам с собой.

Чацкий же обращается в своем монологе к Фамусову, Софье, Молчалину. А Галилео Галилей в исполнении В.С. Высоцкого читает свой монолог в апарт стоя на голове более 20- минут.

Построение программы по блокам тем: «Знакомство с театральным искусством», «Основы актерского мастерства», «Дикция и Орфоопия», «Техника массажа органов артикуляции», «Снятие мышечного зажима», «Исправление недостатков речевого аппарата», «Преодоление несмыкания голосовых связок», «Нормы литературного произношения» позволит учащимся сделать первые шаги в пленительный мир сценического искусства.

В работе по программе очень важным является синтетическое существование ученика. Он на площадке становится актером, режиссером, чтецом, художником.

В процессе занятий у детей развиваются навыки сценического мастерства. Постоянный интерес к театрально-сценическому искусству к его разным формам и проявлениям. Формируется углубленный интерес в работе над текстовым материалом. Преобретенные знания ребята могут применять в создании собственной театрально-художественной деятельности. Формой подведения итогов являются отрывки, мини-спектакли, монологи, художественное чтение произведений.

Формой промежуточной аттестации является творческий отчет, который будет проводиться в соответствии со сроками, указанными в календарном учебном графике.

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения.

№	Тема	Общее кол-во часов.	В том Теория	числе практика.
Первый год обучения Раздел № 1. Введение. Знакомство с театральным искусством.				
1.	Истоки драматургии. Специфические особенности театра.	27	9	18
2.	Выразительные средства театра. Живое слово. Поэтическое слово Музыка. Художественное и документальное кино. Свет Костюмы. Реквизит	26	8	18
3.	Основы актерского мастерства. Сценическое движение. Рассказ-фантазия. Подача текста.	27	9	18
Раздел №2 Система К.С. Станиславского-основа обучения мастерства актера.				
1.	Пять принципов системы. Перевоплощения. Учение о сверхзадаче. Органичность творчества актера. Этюды.	27	9	18
2.	Сценическая атмосфера Общий эмоциональный настрой. Процесс создания верной сценической	25	9	16

	атмосферы.			
3.	Определение событийного ряда Изучение цепочки событий. Исходное событие, центральное, главное и заключительное.	24	8	16
4.	Мизансцена - язык режиссера и его выразительные средства. Азбука простейшего мизансценирования. Мизансценическая ось. Секрет «право-лево». Первый план. Второй план. Третий план. Ракурсы.	27	9	18
5.	Работа с отрывками из драматургии. Первое эмоциональное впечатление. Краткий пересказ основных событий. Основной конфликт. Главная мысль, то ради чего написана пьеса. Атмосфера драматургического произведения. Мизансценирование . Музыкальное оформление. Световое оформление	27	9	18
	Итого:	210	70	140

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения.

№	Тема	Общее кол-во часов.	В том Теория	числе практика.
Второй год обучения				
Раздел № 3. Дикция и орфоэпия.				
1.	Воспитание речевого голоса - одно из самых выразительных средств в профессиональной деятельности	27	9	18

	человека.			
2.	Резонаторы, их нахождение и звучание.	27	9	18
3.	Правильный рефлекторный речевой «Выдох»	27	9	18
4.	Выработка правильного речевого «Вдоха»	24	8	16
5.	Освобождение мышечного речевого напряжения.	25	9	16

Раздел № 4. Техника массажа.

Массаж нижней челюсти и подбородка.

1.	Виброционный массаж с произношением текста.	27	9	18
2.	Массаж органов артикуляции на мышцы выдыхатели, на мышцы вдыхатели	27	9	18
3.	Определение центрального звучания.	26	8	18
	Итого:	210	70	140

Учебно-тематический план 3 год обучения.

№	Тема.	Общее кол-во часов.	В том	
			Теория	числе практика.
3-ий год обучения. Формирование гортанно-глоточной полости.				

Раздел №5. Формирование гортанно-глоточной полости.				
1.	Преодоление несмыкания голосовых связок. Свободное звучание голоса при любых физических действиях.	28	12	16
2.	Развитие диапазона и силы голоса.	28	8	20
3.	Устранение физического напряжения в области шеи и корпуса.	28	8	20
4.	Тональность голоса, темпо-ритм, скорость произношения, громкий шёпот.	26	10	16
5.	Эмоциональная окраска, психо-физическая память на действие.	28	10	18
6.	Правильное произношение согласных звуков.	24	8	16
7.	Слоговые упражнения на глухие звуки (Пь-Б)	24	8	16
8.	Нормы литературного произношения.	24	8	16
	Итого:	210	70 часов	140 часов

Календарно-тематическое планирование 4 года обучения.

№	Тема.	Общее кол-во часов.	В том Теория	числе практика.
4-ый год обучения.				
Раздел №6. Нормы литературного произношения.				
1.	Стихотворные размеры, правила чтения стиха, ритм, ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий.	24	8	16
2.	Логические ударения, паузы, интонация знаков припинания.	24	8	16
3.	Чтение стихотворений, их логический разбор и событийный ряд.	26	8	18

4.	Методы работы над прозаическими произведениями.	24	8	16
5.	Словесное действие и его способы.	24	8	16
6.	Кинолента видения.	22	8	14
7.	Вера в предлагаемые обстоятельства и логика поведения.	20	8	12
9.	Прямая речь и обращение.	23	7	16
10.	Освоение и овладение главными принципами авторского слова в монологах.	23	7	16
	Итого:	210 часов	70 часов	140 часов

Материально-техническое обеспечение программы

Определен репетиционный зал и актовый зал.

- Предоставлены технические средства (магнитофон, видеокамера, компьютер, диски и видеокассеты).
- Имеются возможности использования культурных ценностей города и края.
- Наличие театральных костюмов.