

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
муниципального образования «город Бугуруслан»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»**

Бугуруслан, 2025 г.

«Одобрено»
Методическим советом
МБУ ДО «ДШИ №1»
Протокол № 1 от 27.08.2025 г.

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДШИ № 1»
А.В. Шутова
Приказ № 121 - ОД от 27.08.2025 г.

РАЗРАБОТАНО в соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «Детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (приказ Министерства культуры РФ № 754 от 02.06.2021 г. В соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), а так же с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в детских школах искусств.

Составитель:

Кучаева В.В. – преподаватель дисциплин театрального творчества МБУ ДО «ДШИ № 1»

Структура программы

I. Пояснительная записка

- Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации программы;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию программы;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы.

II. Содержание программы

- Учебно-тематический план;
- Содержание программы.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценок;
- Самостоятельная работа учащихся.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

IV. Списки рекомендуемой литературы

- Список рекомендуемой литературы для педагогов;
- Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.

1. Пояснительная записка

1.1 Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе

Программа «Сценическая речь» реализуется в области театрального искусства. Сценическая речь - основное средство выразительности актера. В учебный предмет входит постановка голоса, развитие дикции, освоение норм орфоэпии и логикоинтонационных закономерностей устной речи, современное литературное произношение. Обучение сценической речи неразрывно связано с формированием пластической свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательного и голосового аппарата, совершенствованием речевого слуха и т.п.

В основу создания программы положены методические разработки К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, а также теоретические и практические работы физиологов, лингвистов, психологов, преподавателей сценической речи, театроведов.

Программа «Сценическая речь» относится к художественно-творческой подготовки, являющейся одной из самых востребованных в области театрального искусства.

Ведущей идеей, на реализацию которой сосредоточена программа по предмету «Сценическая речь», послужило развитие у детей культуры речи, творческих способностей, творческой инициативы, наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения, эмоция и др. качеств через сценические действия.

Отработанная речевая техника должна обеспечить, как говорил К.С. Станиславский, «простоту и благородство формы, музыкальность, выдержаный верный и разнообразный ритм, хороший, спокойно передаваемый внутренний рисунок мысли и чувства».

Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение детей сценической речи является одним из средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово тех личностных качеств, которые

характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны.

Изучение основ сценической речи позволит воспитать не только будущего актера, но и научить человека жить в коллективе, сопереживать за товарища, чувствовать и видеть красоту, воспринимать ее как необходимость. Программа предназначена для художественно-творческой подготовки к формированию культурно-эстетической, духовно-нравственной личности, к более комфортному восприятию жизни, более легкому достижению поставленных целей. Что на сегодняшний день является актуальным.

Единство речи, игры и движения - универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека.

Отличительной особенностью программы является не воспитание профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а решение проблемы гармоничного, всестороннего развития личности и привитие устойчивой любви к родной речи.

Сценическая речь служит эталоном правильной речи, она упражняет и развивает слух, дыхательную систему, которая тесно связана с сердечно-сосудистой системой. Следовательно, занимаясь в процессе обучения сценической речи дыхательной гимнастикой, ребенок одновременно укрепляет свое здоровье, тренирует артикуляционный аппарат. Последнее обстоятельство исключительно важно, потому что без навыков активной работы артикуляционного аппарата, заложенных в детстве, речь взрослого человека часто становится нечеткой, неразборчивой, не доносит до слушающего главный компонент речи - ее содержание. Всё это может негативно отражаться на его профессиональной деятельности, особенно когда она связана с постоянным контактом с другими людьми.

Главную роль в речи выполняет гортань, конечно, совместно с дыханием. Слух является главным регулятором и корректором

звукобразующего поведения гортани и всего голосового аппарата, поэтому, прежде всего, ему должно быть уделено внимание при воспитании голоса. Слух развивается не попутно и не одновременно с голосом, а его развитие и воспитание должно идти всегда впереди. Звуковые образы накапливаются в кладовых слуховой памяти ещё до их использования в речи или пении: в этом отношении окружающая среда имеет огромное значение. Чем раньше это накопление происходит, тем лучше.

Взаимодействие с другими предметами. Дети, обучающиеся по данной программе, могут заниматься по другим программам театрального искусства: «Актёрское мастерство», «Театральная игра», реализуемые в МБУ ДО «Детская школа искусств №1», что в комплексе позволяет воспитать целостную личность с высоким уровнем нравственности и культуры, с широким кругозором и хорошими исполнительскими навыками театрального мастерства.

Новизна программы заключается в развитии творческой личности в условиях сотворчества учащихся в разновозрастных группах, в синтетическом подходе к обучению детей и комплексном тематическом отборе репертуара в образовательных областях театрального искусства.

Программа по предмету «Сценическая речь» открывает необычайный, нетрадиционный путь приобщения детей к сценическому искусству через речь, слово и сценические действия с целью накопления эмоционально-чувственного опыта ребенка. Ребенок становится более раскрепощённым, контактным, эмоционально-отзывчивым, он тоньше чувствует и глубже познает окружающий мир.

1.2 Срок реализации программы.

Программа ориентирована на учащихся 7 -14 лет. Срок реализации программы 3 года, с режимом занятий - 2 часа в неделю.

Продолжительность занятия 40 минут, что составляет 204 часа аудиторного времени и 102 часа отводится на самостоятельную работу. Срок освоения программы «Сценическая речь» в области театрального искусства,

может быть увеличен на один год.

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию программы

Содержание	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения	4 год (дополнительный)	Всего часов (с учетом дополнительного года)
Общее количество часов на аудиторные занятия	68	68	68	34	238
			204		
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	34	34	34	17	68
			102		
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	102	102	102	51	204
			306		

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий:

мелкогрупповые и групповые занятия (от 4 до 10 человек в группе, от 10 до 18 чел.).

1.5 Цель и задачи учебного предмета

Цель: развитие культуры речи детей, освоение элементов исполнительского речевого искусства, постановка сильного, гибкого, послушного воле чтеца голоса.

Задачи:

Обучающие:

1. Освоить базовый программный материал «техники речи» в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями каждого ребенка.
2. Выработать умение пользоваться правильным литературным произношением, согласно современным нормам русского языка.
3. Обучить детей элементарным навыкам владением и голосом, в дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально использовать.
4. Дать знания о диалектах и говорах разных областей России.
5. Определить и укрепить природный центр звучания голоса.

6. Освободить от мышечных зажимов.
7. Исправить индивидуальные дикционные недостатки.
8. освоить основные орфоэпические нормы сценической речи.

Развивающие:

1. Развивать у детей речевой слух, внимание и память.
2. Развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного.
3. Активизировать речевой аппарат (дыхательный и артикуляционный аппарат, дикцию).

Воспитательные:

1. Увлечь детей красотой звучащего русского языка.
2. Воспитывать этические нормы поведения, способность работать в коллективе и подчиняться общим правилам.
3. Воспитывать умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих товарищей.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Сценическая речь»

В качестве педагогической целесообразности автор программы придерживается принципов: последовательности (от теории к практике, от простого к сложному), самоорганизации, самореализации, самостоятельности.

На первом году обучения программа раскрывает основные направления в работе: изучение природных данных голосового и речевого аппарата учащихся, знакомство с методическими приемами работы по теме «Техника речи» (дыхание, голос, дикция), изучение основных элементов словесного действия.

Программа второго года обучения направлена на воспитание голоса как средства выражения мысли: овладение внутренней и внешней техникой словесного действия, развитие интонационной выразительности речи, овладение речевой характерностью, стилевыми особенностями произведения, развитие навыков словесного действия на материале народных сказок,

былин.

Программа третьего и четвертого года обучения нацелена на достижение исполнительского мастерства при чтении стихотворных произведений.

Программа ориентирована на создание условий для проявления индивидуальности, способности и таланта ребенка. Постигая язык сценического искусства, через живое слово, звуки речи, краски, формы, ритмы, движения ребенок вовлекается в театрально-творческую деятельность. Движение и соединение пластики, театра, музыки, изобразительного искусства в единый процесс помогает детям целостно воспринимать картину мира, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятий.

1.7 *Методы обучения*

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, объяснительно-иллюстративный, беседа);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (проблемный, частично-поисковый, исследовательский, упражнения воспроизводящие и творческие).

В начале обучения доминирует объяснительно-иллюстративный метод: педагог рассказывает, показывает, а дети повторяют. По мере накопления навыков сценической речи начинается поисковый и исследовательский метод обучения. В связи с этим дети получают возможность самостоятельного поиска путей решения поставленной задачи, пробуют анализировать проделанную работу.

На занятиях используются следующие формы и приемы: объяснение, рассказ, беседа, работа с литературой, контрольные занятия, самостоятельные работы (этюд, инсценировка, импровизация), подбор и выучивание (чтение) художественных текстов наизусть.

Для того чтобы данная программа была результативна, необходимо создать функциональный комфорт обучения. Группы формируются с учетом возрастных особенностей, уровня подготовки учащихся.

Занятия должны вызывать положительные эмоции, поскольку являются одним из условий творческой деятельности и важным регулятором психических процессов. Состояние, вызванное удивлением, заставляет хранить в памяти то, на что раньше не обращалось внимание. Усвоение новых знаний должно восприниматься детьми с удовольствием, так как любое однообразие, повторение одного и того же порождает монотонность и, вследствие этого, ослабление интереса к занятию. Вводить новый материал необходимо с учетом возрастных характеристик детей, так, на первом году обучения это происходит в игровой форме. В последующие годы обучения постепенно повышается интеллектуальная нагрузка и дается возможность совершать «самостоятельные» открытия. На занятиях необходимо создавать положительный настрой, доброжелательность, участие, чтобы каждый ребенок чувствовал, что он не безразличен педагогу.

1.8 Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические материалы:

- кабинет;
- стол, стулья;
- магнитофон, ЭУО проигрыватель;

- сцена со специализированным звуковым оборудованием;
- фонотека;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- библиотека.

Для проведения занятий необходимы санитарно-гигиенические условия и эстетичность оборудования кабинета также способствует эмоционально-творческому настроению и эффективному общению педагога и детей.

II. Содержание предмета

Программа по предмету «Сценическая речь» связана с другими программами театрального искусства: «Беседы о театре», «Актёрское мастерство», «Театральная игра», «Коллективное пение» и т.д.

Важной задачей программы является принципиальная нацеленность занятий на формирование сценической речи юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическую речь в театральном действии, то есть действие целесообразное, осмысленное.

2.1 Учебно-тематический план

1 год обучения

№ п/п	Наименование темы	раздела,	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Введение в предмет		Занятие	8	6	2
2.	Страницы истории театра		Занятие	8	6	2
3.	Основы техники речи		Занятие	12	8	4
4.	Дикция. Артикуляция		Занятие	12	8	4
5.	Орфоэпия		Занятие	12	8	4
6.	Основы художественного чтения		Занятие	8	6	2
7.	Театральная практика		Занятие	8	6	2
Итого:				68	48	20

2 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Структурные элементы сценического произведения	Занятие	4	2	2
2.	Опера. Балет. Мюзикл	Занятие	4	2	2
3.	Признаки сценического действия	Занятие	4	2	2
4.	Основы техники речи	Занятие	12	8	4
5.	Законы интонации	Занятие	12	8	4
6.	Особенности стихотворных произведений	Занятие	4	2	2
7.	Пластическая выразительность	Занятие	8	6	2
8.	Композиция	Занятие	8	6	2
9.	Театральная практика	Занятие	12	12	-
Итого:			68	48	20

3 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Чтец и актер	Занятие	8	6	2
2.	Актерская выразительность	Занятие	12	8	4
3.	Комическое в жизни и в искусстве	Занятие	8	6	2
4.	Художественное чтение как средство воздействия на слушателя	Занятие	8	6	2
5.	Монолог	Занятие	8	6	2
6.	Конферанс	Занятие	8	6	2
7.	Театральная практика	Занятие	16	16	-
Итого:			68	54	14

Учебно-тематический план программы четвертого (дополнительного) года обучения

№ п/п	Наименование темы	раздела,	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Основы театральной культуры		Занятие	4	3	1
2.	Ритмопластика		Занятие	4	2	2
3.	Культура и техника речи		Занятие	9	7	2
4.	Сценическая речь		Занятие	7	5	2
5.	Театральная практика		Занятие	10	10	-
ИТОГО:				34	27	7

2.2 Содержание программы учебного предмета «Сценическая речь»

Содержание программы первого года обучения

Тема 1. Введение в предмет. Художественное чтение как самостоятельный жанр сценического и театрального искусства. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. Страницы истории художественного чтения на Руси. Повествователи. Драматизаторы. Первые исполнители в жанре художественного чтения. А. Я. Закушняк, П. П. Гайдебуров.

Практическое занятие: Экскурсия по Детскому дому культуры. Сцена, одежда сцены.

Тема 2. Страницы истории театра. Театр Древней Греции. Народные истоки театрального искусства на Руси (обряды, игры, празднества). Скоморохи - первые профессиональные актеры, их популярность в народе. Кукольный скомороший театр о Петрушке.

Практическое занятие: Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании.

Тема 3. Основы техники речи. Рождение звука. Краткие сведения об

анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы речевого аппарата. Системы дыхания. Гигиена речевого аппарата. Дыхание и голос. Дыхание и звук.

Практическое занятие: Упражнения артикуляционной гимнастики.

Тема 4. Дикция. Артикуляция. Дикция. Значение артикуляционной гимнастики. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных.

Практическое занятие: Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными.

Тема 5. Орфоэпия. Орфоэпия. Литературная норма произношения. Роль ударения в орфоэпии.

Практическое занятие: Упражнения с текстами скороговорок, чистоговорок.

Тема 6. Основы художественного чтения. Вводная беседа. Живое слово и его значение. Идейно-тематический анализ произведения. Многообразие форм выступления. Логика речи. Конферанс. Значение конферанса в концерте. Принципы композиционного построения концерта. Работа с ведущими концертов. Работа над произведениями. Конкурс исполнителей стихов и сказок. Подготовка к участию в городском конкурсе художественной декламации.

Практическое занятие: Идейно-тематический разбор произведения. Основные сведения об авторе произведения. Основная мысль произведения; художественные образы; последовательность развития сюжета; определение характеров взаимоотношений, мотивов поведения и намерений героев; представление в воображении описываемых автором картин природы, людей, окружающей их обстановки, фактов и событий; определение к ним своего отношения и их оценка; определение исполнительской задачи (сверхзадачи, обусловленной основной мыслью (идеей) произведения). Логика речи. Выполнение исполнительских задач. Многообразие форм выступления. Прослушивание и просмотр записей выступлений профессиональных

артистов.

Тема 7. Театральная практика. Участие в конкурсе исполнителей стихов и прозы.

По окончании первого года обучения у учащихся формируются освоение дыхательной и артикуляционной гимнастики, знание гигиенических правил голосового аппарата, приобретение навыков художественного чтения прозы описательного характера.

Содержание программы второго года обучения

Тема 1. Структурные элементы сценического произведения. Общественное назначение художественного чтения как самостоятельного жанра сценического искусства. Знакомство с общими структурными элементами сценического произведения (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Конфликт - движущая сила драматического произведения.

Практическое занятие: Просмотр спектакля профессиональных мастеров.

Тема 2. Опера. Балет. Мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. Основные компоненты спектакля и их выразительное значение (декорации, костюм, свет и др.). Особенности творческого труда актера, режиссера, художника театра, композитора. Страницы истории художественного чтения.

Практическое занятие: Участие в городском фестивале художественного чтения.

Тема 3. Признаки сценического действия. Бессловесные элементы действия (повторение). Целенаправленность, целесообразность, логика и последовательность, подлинность - важнейшие признаки сценического действия. Законы зрительского восприятия. Мизансценирование. Ракурс. Геометрия. Связь словесных действий с бессловесными элементами действия.

Практическое занятие: Освоение принципов сценического поведения.

Повторение материала первого года обучения. Упражнения, игры, помогающие развитию отмеченных качеств и умений. Этюды на умение оправдывать свое поведение.

Тема 4. Основы техники речи. Дыхание. Голос. Дикция. Междометия, виды междометий, их функции. Знаки препинания. Понятие «диапазон», «регистр», «тональное выражение знаков препинания».

Практическое занятие: Упражнения на расширение диапазона дыхания.

Тема 5. Законы интонации. Законы интонации в речевом общении. Простые и сложные предложения. Темп речи. Ритм речи. Логика речи. Орфоэпия.

Практическое занятие: Тренировочные упражнения на интонирование междометий, на плавность и медленность, слитность речи.

Тема 6. Особенности стихотворных произведений. Стихотворные произведения и особенности работы над ними. Методы исполнения. Стой исполнения: пафос, повествование. Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова. Элементы интонационной выразительности. Ударение. Паузы: логические, психологические, межстиховые, цезурные, ритмические. Мелодика речи.

Практическое занятие: Разбор произведения, логика речи. Обоснование выбора произведения. Соответствие параметров исполнителя выбранному произведению (обсудить).

Тема 7. Пластическая выразительность. Жесты: непроизвольные, ритмические, иллюстративные, подтекстовые.

Практическое занятие: Упражнения на развитие пластической выразительности.

Тема 8. Композиция. Принципы создания литературной композиции. Виды композиций. Архитектоника литературной композиции. Музыка в композиции. Работа над композицией.

Практическое занятие: Работа над произведением. Работа с ведущими

концертов.

Тема 9. Театральная практика

Участие в конкурсе исполнителей стихов и прозы.

По окончании второго года обучения учащиеся получают умения говорить четко, выразительно, производить анализ текста (ударение, паузы, видения), приобретают навыки художественного чтения текстов стихотворного характера.

Содержание программы третьего года обучения

Тема 1. Чтец и актер. К.С.Станиславский об искусстве художественной речи. Драматург, режиссер, художник, актер в театре. Профессия режиссера. Мизансцена как одно из выразительных средств режиссуры.

Практическое занятие: Знакомство с работой осветителя, звукорежиссера, гримера, костюмера, реквизитора.

Тема 2. Актерская выразительность. Характер, характерность, перевоплощение. Сценические средства выражения характера героя. Внешняя характерность. Костюм. Грим. Пастил. Обстановка действия. Декорационное оформление. Музыка в спектакле. Значение света и цвета. Правда и условность на сцене.

Практическое занятие: Просмотр спектакля профессионального театра.

Тема 3. Комическое в жизни и в искусстве. Оттенки комического. Юмор, ирония. Комедия - популярный театральный жанр. Великий Аркадий Райкин. Страницы истории художественного чтения.

Практическое занятие: Конкурс творческих работ.

Тема 4. Художественное чтение как средство воздействия на слушателя. Стой исполнения. Идейно-тематический разбор произведения. Соответствие внешнего облика исполнителя и сверхзадачи образа идеи автора. Мелодекламация. Влияние музыки на исполнение.

Практическое занятие: Выбор произведения. Определение исполнительской задачи, обусловленной основной мыслью.

Тема 5. Монолог. Виды монологов. Особенности работы над

монологом. Сатирические и юмористические рассказы-монологи. Особенности работы над ними. Серьезность исполнения. Театрализация - как допустимая необходимость при исполнении юмористических монологов. Практическое занятие: Работа с исполнителями над произведением.

Тема 6. Конферанс. Работа с ведущими концертов. Просмотр видеозаписей концертов для практического знакомства с видами конферанса и выступлениями артистов разговорного жанра.

Тема 7. Театральная практика. Конкурс чтецов. Участие в городских конкурсах художественной декламации.

По окончании третьего года обучения учащиеся будут уметь производить логический анализ текста, импровизировать голосом, актерские особенности характера и уметь выстраивать словесные действия, работать с текстом различной сложности.

Содержание программы четвертого (дополнительного) года обучения
Тема 1. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства. Понятие «театр». Что дает театр в формировании личности.

Практическое занятие: Беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие в этюдах, представление своих работ по темам беседы.

Тема 2. Ритмопластика. Психомоторные способности. Свобода и выразительность телодвижений.

Практическое занятие: Ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения.

Тема 3. Культура и техника речи. Правильная артикуляция, четкая дикция, разнообразие интонации, логика речи и орфоэпии.

Практическое занятие: Игры и упражнения на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Игры со словами. Сочинение небольших рассказов и сказок. Подбирать простейшие рифмы.

Тема 4. Сценическая речь. Свойства голоса. Тоновый диапазон. Сила голоса и тренированность. Окраска и тембр. Вибрато. Блеск, объем,

плотность и общая окраска. Функции голоса. Взаимодействие голоса и языка. Воздействие эмоционального состояния на голос. Роль осанки на эффективное владение голосовым аппаратом. Сила и громкость голоса. Диапазон голоса. Понятие «диапазон голоса». Ораторский голос. Окрас голоса. Сила голоса: высота голоса, тембр голоса, полётность голоса, подвижность голоса. Слово. Индивидуальные особенности речи. Особенности речи в помещении. Положение гласных и согласных. Принцип распространения смысла слова. Темп и ритм речи. Роль энергии мышц в согласных. Артикуляция в формировании гласных.

Практическое занятие: Упражнения для мышц. Упражнения на акцентирование согласных. Упражнения для звонких и глухих согласных. Артикуляционные упражнения.

Тема 5. Театральная практика. Подготовка спектакля. Работа с этюдами. Примерный репертуарный план выступлений.

По окончании четвертого года обучения учащиеся будут уметь свободно общаться с аудиторией, одноклассниками. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. Анализировать последовательность поступков. Пристраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения общеразвивающей программы в области театрального искусства «Сценическая речь» является приобретение обучающимися знаний, умений и навыков:

- знание основ техники сценической речи;
- навыки владения основами сценической речи;
- навыков владения средствами речевой выразительности;
- навыков эластичности и подвижности дыхательного и голосового аппарата;
- навыков тренировки дыхательного, артикуляционного аппарата;
- навыков дикции гласных и согласных звуков.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Формы контроля реализации программы:

- текущий контроль (наблюдения педагога, выступления на различных мероприятиях художественно-творческой деятельности);
- промежуточный контроль (контрольные, открытые занятия);
- итоговые занятия один раз по окончанию программы.

В качестве средств контроля успеваемости в ДДК используются творческий просмотр спектаклей, концертные выступления, участие в конкурсе - фестивале и других коллективно-творческих делах, открытые уроки, творческие отчеты, диагностика.

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде творческой работы: рисунок, кроссворд, подготовка доклада, пересказ биографии актера, составление конспекта, фронтальный опрос.

Форма промежуточного и итогового контроля являются тесты, театральные викторины, открытые контрольные занятия.

4.2 Критерии оценки

Таблица оцениваемых показателей обучающихся по программе

Показатель	Оценка «5»	Оценка «4»	Оценка «3»
Заполнение тестов	Учащийся дает	Учащийся дает 50%	Учащийся дает
	более 75% правильного ответа	- 75% правильных ответов	менее 50% правильных ответов
Участие в викторинах	Учащийся уверенно и правильно отвечает на вопросы	Учащийся неуверенно либо неправильно отвечает на часть вопросов	Учащийся неуверенно либо неправильно отвечает на большую часть вопросов
Участие в открытых занятиях	Учащийся принимает участие во всех открытых занятиях, уверенно демонстрирует свои знания	Учащийся принимает участие не во всех открытых занятиях, мало отвечает	Учащийся практически не принимает участие в открытых занятиях

Ведение конспектов	Учащийся постоянно и тщательно ведет конспект	Учащийся ведет конспект, но пропускает некоторую информацию	Учащийся пропускает много информации, практически ничего не записывает
Работа с информацией	Учащийся умеет искать, анализировать и представлять информацию. Часто делает доклады	Учащийся умеет искать и представлять информацию, иногда делает доклады	Учащийся не умеет искать, анализировать и представлять информацию, редко делает доклады
Инициативность	Учащийся часто проявляет инициативу, вызывается участвовать в мероприятиях, делать доклады	Учащийся иногда проявляет инициативу, вызывается участвовать в мероприятиях, делать доклады	Учащийся очень редко проявляет инициативу, не вызывается участвовать в мероприятиях, делать доклады, делает только то, что предлагает педагог
Формирование интереса к предмету	Учащийся в свободное время просматривает театральные спектакли, посещает театры, занимается по другим театральным предметам	Учащийся в свободное время иногда просматривает театральные спектакли, иногда посещает театральные постановки, не занимается по другим театральным программам	Учащийся в свободное время не просматривает театральные спектакли, не посещает театров, не занимается по другим программам театрального искусства

4.3 Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам,

работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка этюдов, самостоятельный поиск материала, посещение театра, музеев, выставочных пространств).

V. Методическое обеспечение программы

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Занятия проводятся со всеми желающими детьми, без какого-либо отбора.

Оптимальное количество детей на занятиях 8 - 12 человек.

Занятия желательно проводить в просторном помещении.

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей.

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Педагог стремиться воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности детей, тем радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получать они от совместного творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир.

Методика образовательной деятельности по программе «Сценическая речь» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы системы К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к

каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизиологического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себя. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащегося. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что педагог умело и логической ведет ее, в определенной последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ

учебной работы по осмысливанию нового материала. Главный смысл беседы - пробуждать учащегося с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмысливанию нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил еще Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащемуся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что ...» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потом, что... ».

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мысленную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества сценической речи является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многоократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - «... необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» -

К.С. Станиславский.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях сценической речи, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплектность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и педагога, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволяют педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создает возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Сцена - это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплением профессиональных навыков.

VI. Список литературы

Список литературы (дикция, дыхание, голос)

1. Берри, С. Голос и актер / Берри С. -М., 1996. -117 с.
2. Вербов, А.М. Техника постановки голоса / Вербов А.М. -М.: Музгиз, 1961.- 532 с.
3. Вербов, А.М., Гигиена голоса и его физиологические основы / Вербов А.М., Егоров А.М. -М.: Музгиз, 1962. - 430 с.
4. Козлянина, И.П. Дикция / Козлянина И.П. -М.: ВТО, 1964. - 128 с.
5. Куракина, К.В. Основы техники речи в трудах К.С. Станиславского / Куракина К.В.-М.: ВТО, 1959.- 315 с.
6. Линклейтер, К. Освобождение голоса / Линклейтер К. -М.: ГИТИС, 1993.- 176 с.

7. Леонарди, Е.И. Дикция и орфоэпия / Леонарди Е.И. -М.: Просвещение, 1967. - 274 с.
8. Морозов, Е.А. Тайны вокальной речи / Морозов Е.А. -Л.: Наука, 1967. - 303 с.
9. Правдина, О.В. Логопедия / Правдина О.В. -М.: Просвещение, 1969. -534
- 10.Речь на сцене. -М.: Искусство, 1961. - 370 с.
- 11.Саричева, Е.Ф. Сценическое слово / Саричева Е.Ф. -М.: Сов. Россия, 1963.- 298 с.
- 12.Савкова,З.В. Как сделать голос сценическим /Савкова З.В. -М.: Искусство, 1968. -128 с.
13. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: В 8 т. /Станиславский К.С. - М.: Искусство, 1957.
14. Сценическая речь. -М.: Просвещение, 1976. - 336 с.
- 15.Хватцев,М.Е. Логопедия / Хватцев М.Е. -М., 1959. - 305 с.
- 16.Чарели, Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру /Чарели Э.М. - Иркутск, 1969. - 478 с.
- 17.Чарели, Э.М. Речь и здоровье /Чарели Э.М. -Екатеринбург, 1996. - 298 с.

Список литературы (логика речи)

1. Вербовая, Н.П., Искусство речи / Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. - М: Сов. Россия, 1964. -303 с.
2. Запорожец, Т.И. Логика сценической речи / Запорожец Т.И. - М: Просвещение, 1974, -128 с.
3. Осокин, В.В. Логическое ударение / Осокин В.В. -Томск, 1968.-156 с.
4. Проблемы сценической речи: Сборник. - М.: Просвещение, 1968. -120 с.
5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. / Станиславский К.С. -М.: Искусство, 1957. - 545 с.
6. Сценическая речь. - М; Просвещение, 1975. - 303 с.