

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ДОЛГОПРУДНОГО
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская школа театральных искусств «Семь Я»
г. Долгопрудного (ДШТИ «Семь Я»)

Рекомендовано
педагогическим советом
ДШТИ «Семь Я»
№ 1 от «23» августа 2017 г.

«Утверждаю»
Директор ДШТИ «Семь Я»
Смирнова А.Л.
«23» августа 2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «УЧЕБНЫЙ ТЕАТР»
по учебному предмету «Сценическая речь»

Возраст обучающихся – 11-18 лет

Срок реализации- 5 лет

Составители:
педагоги дополнительного образования
Ермолова Д.П.
Кутейникова Е.И.

Долгопрудный,
2017 г.

Пояснительная записка

Речь и голос – один из главных инструментов актера. Речь на сцене всегда занимала и занимает особое место в характеристике того или другого стиля актёрского исполнения. В любой театральной системе речь является одним из самых важных средств отражения среды, реальности, в которой живёт и действует личность.

Актуальность реализация программы «Сценическая речь»: Воспитание молодежи на лучших образцах отечественной и мировой литературы и в лучших традициях русского красноречия вселяет надежду на новый подъем языковой культуры народа и сохранение богатств русского языка. Выступая на сцене перед аудиторией сверстников, обучающиеся начинают понимать общественную значимость своего творчества и просветительскую роль искусства звучащего слова. Креативная работа над спектаклями в жанре литературного театра развивает образное мышление, обогащает внутренний мир, укрепляет память.

Новизна программы курса «Сценическая речь» заключается в том, что данный предмет должен быть органически связан со всей системой эстетического воспитания и преподаваться в тесном контакте с такими практическими дисциплинами, как «Сценическое действие» и «Основы актёрского мастерства». Словесное творчество помогает освоить учащимся основные речевые жанры, приобрести опыт не только бытового диалога, узнать силу красивой речи, почувствовать вкус к юмору и сатире. В истории театра проблема речи на сцене возникала периодически и по-разному. Для каждой эпохи, для каждого театрального направления существует своё конкретное понимание правды и содержательности сценического слова, своё представление о роли сценической речи в художественной системе театра.

Данная программа, исходя из высоких требований, которые ставит перед исполнителем искусство звучащего слова, включает в себя различные виды занятий по развитию кругозора ребенка, его интеллекта, а также преподавание

основ речевого тренинга и сценического искусства в предельном взаимодействии с актёрским мастерством, музыкальным воспитанием и пластической культурой.

Чистота и красота речи связаны и с ее мелодией. Чтобы речь лилась свободно и легко, необходимо владеть правильным полным дыханием и звучным голосом, на занятиях обучающиеся должны освоить ряд упражнений и навыков, которые помогут сформироваться правильному дыханию и в дальнейшем помогут в работе над голосом. Для более точного и ясного донесения слова необходима хорошая дикция и знание законов орфоэпии. Регулярно во всех возрастных группах на занятиях проводятся тренинги по речевой грамматике, упражнения по дикции и орфоэпии. Речевой тренинг – это необходимое условие выразительной и ясной речи, её красоты.

Цель и задачи

Цель: Создать условия воспитания свободной творческой индивидуальности обучающегося как личности средствами художественного слова и совершенствования актёрского мастерства и техники речи.

Задачи Обучения:

- изучить и освоить элементы актерского мастерства через культуру звучащего слова и сценического действия;
- изучить основные понятия законов построения номеров и спектаклей в жанре литературного театра
- научить ритмической и пластической структуре родного языка и овладению учащимися речевой техникой через творческое взаимодействие.

Задачи Развития:

- образной памяти и наблюдательности, накопление впечатлений и их отражение в речи;
- расширения круга понятий, образов, обогащения словаря и осмысление собственного речевого опыта;

- развить речевой диапазон голоса и работать над дикцией с индивидуальным учетом степени сложности и возраста детей;
- внимательности и творческого воображения и фантазии через этюды, упражнения;
- творческой психотехники ребенка-актера-чтеца, неотделимой от общей культуры.

Задачи Воспитания:

- уважения к литературе и чтению, любознательности и интереса к исследованию событий окружающего мира;
- общего кругозора у воспитанников через разнообразие выбираемого репертуара.

Структура занятий в классах школы по программе обучения сценической речи обязательно включает в себя виды деятельности: органичное сочетание теоретического и практического разделов (теоретические знания даются в процессе работы над упражнениями, учебным репертуаром, в групповых и индивидуальных занятиях); сообщение речевых знаний и понятий; формирование речевых навыков и умений.

Основное внимание уделяется форме комплексного игрового развивающе-обучающего тренинга, где в зависимости от года обучения даётся ряд упражнений и творческих заданий, в процессе которых происходит развитие памяти, дыхания, внимания, речевого и музыкального слуха, диапазона голоса, регистровое звучание, происходит раскрепощение и контроль за свободой мышц и движений. Структура занятия может меняться в зависимости от поставленной задачи педагога, также занятие может проходить интегрировано с другими предметами: режиссурой, актёрским мастерством и вокалом, где непосредственно взаимопроникновение и связь в синтезе театрального искусства.

Программа направлена на детей 11-18 лет. По возрастным группам это младший школьный возраст, подростковый возраст и юношеский возраст.

Условия реализации дополнительной образовательной программы.

Программа рассчитана на 5 лет, в режиме групповых занятий, один раз в неделю по одному часу:

Первый год обучения -36 часов;

Второй год обучения - групповые занятия- 36 часов;

Третий год обучения - групповые занятия- 36 часов;

Четвёртый год обучения - групповые занятия- 36 часов;

Пятый год обучения - групповые занятия- 36 часов.

Наполняемость группы 10-15 человек. Практикуются занятия малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. Форма одежды свободная и спортивная. Идеальное помещение для занятий — просторный, хорошо проветриваемый класс со стульями и столом или актовый зал со сценой.

Форма занятий - и групповые занятия. Первые 10-15 минут каждого занятия отводится на обязательный индивидуально-групповой тренинг. Благодаря этому ученики привыкают непрерывно совершенствовать свою технику и тренировать свой речевой аппарат. В тренинг постоянно включаются новые упражнения и приемы, получаемые учениками на остальных предметах: сценическом движении, актерском мастерстве — благодаря чему полученные на различных предметах знания и навыки органично сливаются в единую технику актера. Также возможно проводить занятия в форме репетиции, беседы, практикума. На занятиях учащиеся имеют возможность прослушивать аудиозаписи, просматривать и обсуждать видеозаписи.

Ожидаемый результат

Единство в воспитании эмоционального, физического, волевого и интеллектуального начала — это необходимое условие гармоничного развития личности подростка. Своеобразным аккумулятором всех этих начал является слово. При разрыве этих связей слово теряет образность, чёткость, действенность и в итоге «мертвеет». Поэтому занятия сценической речи и художественного слова признаны:

- развить устойчивость интереса к литературе, театру, поэзии и к искусству звучащего слова, осознать красоту сценической речи, образность родной речи, её точность и пластику, говорить свободно и ясно; самостоятельно мыслить и чётко выражать свои мысли;
- устойчивое владение искусством словесного действия и владение логикой рассказа; сценическая активность, глубина и свобода общения с аудиторией;
- понимание сверхзадачи и перспективы исполняемого произведения, умение выстроить целостную композицию; точное сценическое общение и органичное непринужденное поведение на сцене.

Формы подведения итогов реализации программы

Полученные теоретические навыки и знания детей должны подкрепляться практической работой, проследив рост актёрского мастерства:

Все знания, умения, навыки, полученные учащимися в ходе занятий, обнаруживаются, прежде всего, в целостных творческих работах: спектаклях, концертах, которые проводятся 2-3 раза в год.

Кроме знаний, умений, навыков, полученных в ходе занятий, учащиеся должны:

Уметь: устранять дефекты дикции, производить действенный анализ текста, создавать словесно-речевой образ, самостоятельно работать над ролью и чтецким репертуаром;

Знать: правила орфоэпии, законы логического построения речи, самостоятельно применять их в работе с текстом; комплекс упражнений голосо-речевого тренинга и уметь выполнять его.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Тема	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего

1.	Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.	2	4	6
2.	Профилактика проблем голоса в условиях сцены.	1	1	2
3.	Языковая культура.	3	7	10
4.	Речевые средства выразительности.	10	2	12
5.	Мимика и жесты в искусстве чтеца.	2	4	6
Всего:		18	18	36

Содержание:

1) *Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.*

- комплекс упражнений на дыхание (объем легких, автоматический добор воздуха)
- разогрев резонаторов
- работа с диафрагмой – упражнения по типу «стон-лай», рыдание, хохот и др.
- артикуляционная гимнастика
- упражнения на расширение диапазона звучания
- упражнения на посыл звука
- дикция – пучки согласных, чистоговорки
- методика проведения тренинга в группе и самостоятельно.

2) *Профилактика проблем голоса в условиях сцены.*

- гигиена голоса
- часто встречающиеся проблемы (сиплость, сорванный голос, сбитое дыхание и т.д.), их причины и следствия
- методики «лечения» голоса (лечебные гимнастики).

3) *Языковая культура.*

- стили речи и точность употребления каждого из них
- ошибки в употреблении глаголов
- говор
- диалект и разговорная речь.

4) *Речевые средства выразительности.*

- сегментированные и присоединительные конструкции
- экспрессивность
- инверсия
- литературные тропы: сравнение, эпитет, метафора, гипербола, литота, оксюморон, перифраз, аллегория и тд.
- афоризмы, крылатые слова, пословицы и поговорки
- звукопись: аллитерация и ассонанс.

5) *Мимика и жесты в искусстве чтеца.*

- мышечный зажим и мышечная инертность. Их влияние и способы борьбы с ними
- мимика актера во время словесного общения
- поза
- тело в движении: жест и походка.

Учебно-тематический план

Второй год обучения

№	Тема	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее
1.	Голосо-речевой тренинг и	1	5	6

	дыхательная гимнастика.			
2.	Языковая культура.	2	4	6
3.	Юмор и сатира в искусстве чтеца.	8	16	24
Всего:		11	25	36

Содержание:

1) *Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.*

- комплекс упражнений на дыхание (объем легких, автоматический добор воздуха)
- разогрев резонаторов
- работа с диафрагмой – упражнения по типу «стон-лай», рыдание, хохот и др.
- артикуляционная гимнастика
- упражнения на расширение диапазона звучания
- упражнения на посыл звука
- дикция – пучки согласных, чистоговорки
- сочинение собственных упражнений, самостоятельное составление комплекса упражнений

2) *Языковая культура.*

- распространенные ошибки, встречающиеся в повседневной речи
- жаргоны
- архаизмы, неологизмы, заимствованные слова в нашей речи
- слова-паразиты

3) *Юмор и сатира в искусстве чтеца.*

- понятия и виды «смешного»: ирония, сатира, юмор, сарказм
- приемы создания юмористического эффекта
- юмористические жанры
- юмор в мастерстве оратора, юмористические приемы в импровизационной и заранее подготовленной речи.

- пародия
- работа над юмористическими (эстрадными) текстами
- показ учебных работ на сцене.

Учебно-тематический план

Третий год обучения

№	Тема	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее

1.	Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика	1	5	6
2.	Языковая культура	2	4	6
3.	Работа над монологам	4	20	24
Итого:		7	29	36

Содержание:

1) Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.

- комплекс упражнений на дыхание (объем легких, автоматический добор воздуха)
- разогрев резонаторов
- работа с диафрагмой – упражнения по типу «стон-лай», рыдание, хохот и др.
- артикуляционная гимнастика
- упражнения на расширение диапазона звучания
- упражнения на посыл звука
- дикция – пучки согласных, чистоговорки
- сочинение собственных упражнений, самостоятельное составление комплекса

2) Языковая культура.

- речевой этикет
- культура диалога

3) Работа над монологам.

- логический анализ монолога
- монолог – активное «думание»
 - композиционное строение монолога
 - характерность речи в работе над монологом
 - монолог в контексте целого произведения
 - перспектива в монологе

- костюм и реквизит
- репетиции на сцене
- показ учебных работ на сцене

Учебно-тематический план
Четвёртый год обучения

№	Тема	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее

1.	Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.	1	5	6
2.	Языковая культура.	2	4	6
3.	Литературный театр. Знакомство	12	12	24
Итого:		15	21	36

Содержание:

1) *Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.*

- комплекс упражнений на дыхание (объем легких, автоматический добор воздуха)
- разогрев резонаторов
- работа с диафрагмой – упражнения по типу «стон-лай», рыдание, хохот и др.
- артикуляционная гимнастика
- упражнения на расширение диапазона звучания
- упражнения на посыл звука
- дикция – пучки согласных, чистоговорки
- сочинение собственных упражнений, самостоятельное составление комплекса

2) *Языковая культура.*

- стилизация в письменной и устной речи
- импровизация

3) *Литературный театр.*

- суть и отличительные особенности литературного театра
- просмотр и обсуждение спектаклей в жанре литературного театра
- материал для спектакле литературного театра. критерии отбора
- монтаж: суть, принципы, примеры
- подбор материала для спектакля

Учебно-тематический план
Пятый год обучения

№	Тема	Количество часов		
		Теория	Практика	Общее

1.	Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.	1	5	6
2.	Языковая культура.	2	4	6
3.	Литературный театр. Постановка.	2	22	24
Всего:		5	31	36

Содержание:

1) Голосо-речевой тренинг и дыхательная гимнастика.

- комплекс упражнений на дыхание (объем легких, автоматический добор воздуха)
- разогрев резонаторов
- работа с диафрагмой – упражнения по типу «стон-лай», рыдание, хохот и др.
- артикуляционная гимнастика
- упражнения на расширение диапазона звучания
- упражнения на посыл звука
- дикция – пучки согласных, чистоговорки
- сочинение собственных упражнений, самостоятельное составление комплекса

2) Языковая культура.

- импровизация
- культура диалога

3) Литературный театр. Постановка.

- выбор, обсуждение материала для спектакля
- этюды. звуковые зарисовки
- репетиции
- подготовка костюмов и реквизита
- показ на зрителя

- анализ показа

Методическое обеспечение и условия реализации программы

Тема	Форма занятий	Техническое оснащение	Форма подведения итогов
Голосо-речевой тренинг	Лекция, тренинг, упражнения, этюды	Стулья, маты, прыгалки, мячи	Речевые этюды с элементами сложных сценических ситуаций
Языковая культура	Беседа, упражнения, этюды	Стулья, аудиозаписи, элементы костюмов	Этюды-импровизации
Речевые средства выразительности	Лекция, упражнения с текстом	Тетради, карточки с заданиями, распечатанные тексты	Исполнение произведений собственного сочинения
Мимика и жесты	Лекция, просмотр видео, упражнения	Стулья, видеозаписи, зеркало	Зачетный урок
Юмор и сатира в искусстве чтеца	Лекция, разбор текстов, просмотр видео упражнения	Тексты, видеозаписи, стулья	Показ работ
Монологи	Просмотр видео, беседа, разбор, репетиция	Стулья, видеозаписи, тексты, элементы костюмов,	Показ работ

		музыкальное сопровождение	
Литературный театр	Беседа, просмотр видео, упражнения, репетиции	Стулья, карандаши, литературный материал	Составления сценария. Показ спектакля

Используемая литература

1. Вановская Е.В. «Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене» М., 1989.
2. Германова М. Книга для чтецов. М., 1964.
3. Кнебель М.О. «Слово о творчестве актера». М., ВТО 1964.
4. Козлянинова И. Произношение и дикция. - М., 1977.
5. Козлянинова И., Чарели Э. Речевой голос и его воспитание. - М., 1985.
6. Петрова А.Н. «Сценическая речь» М., 1980.
7. Станиславский К.С. «Речь и ее законы» Сб. сочинений М., 1955.
8. Станиславский К.С.. Собр. соч., т. 3.
9. Савкова З.П. «Монолог в искусстве массовых представлений». Л., 1979.
10. Савкова З.П. «Поэзия на самодеятельной сцене». Л., 1990.
11. Савкова З.П. «Как сделать голос сценическим». М., 1975.
12. Берри С. «Голос и актёр». М., 1996.
13. Алфёрова Л.Д. «Речевой тренинг: дикция и произношение». Спб., 2007.
14. Савостьянов А. «Воспитание речевого голоса. Дикция и орфоэпия». М., 2007.
15. Меньковская В.Н. «Сценическая речь в воспитании актёров музыкального театра». М., 1996.
16. Бруссер А.М. «Учебно- методическое пособие по технике речи». М., 2002.
17. Оссовская М.П. «Орфоэпия. Теория и практика». М., 2001.

Рекомендуемая литература

1. Аванесов Р. «Русское литературное произношение». - М., 1984
2. Аксенов В. «Искусство художественного слова». - М., 1962.
3. Артоболевский Г. «Очерки по художественному чтению». - М., 1989.
4. Васильева А. «Основы культуры речи». М., 1990. «Упражнения по дикции». М., 1988.
5. Вербовская А., Головина О., Урнова В. «Искусство речи» — М., Искусство, 1977.

6. Запорожец Т. «Логика сценической речи: Учеб. Пособие». - М., 1974.
7. Леонарди Е. «Дикция и орфоэпия: Сб. упражнений по сценической речи». - М., 1967.
8. Линклэйтер К. «Освобождение голоса». - М., 1993.
9. Маршак С.Я. «Воспитание словом». - М., 1961.
10. Матанов Б. «Игра как средство воспитания техники сценической речи». - Л., 1971.
11. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 томах. – М., Искусство, 1954-1961г.г.
12. Яхонтов В. «Театр одного актёра».- М., Искусство, 1958.