

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 25»
(МБУДО ДШИ № 25)**

Рассмотрена и одобрена
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 25
(протокол № 5 от 04.06.2025)

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБУДО ДШИ № 25
от 16.06.2025 № 28-ов

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»**

дополнительной общеразвивающей
образовательной программы
«Эстрадное пение»

Срок реализации: 3 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	3
1.2 Срок реализации учебного предмета. Объем учебного времени по учебному плану	4
1.3 Форма и режим проведения занятий	5
1.4 Цели и задачи учебного предмета	5
1.5 Методы обучения	6
1.6 Условия реализации учебного предмета	6
1.7 Ожидаемые результаты	7
2. .Содержание учебного предмета	7
Учебно-тематический план	7
Содержание тем по классам	8
1 класс	9
2 класс	11
3 класс	13
4 класс	15
3. Требования к уровню подготовки обучающихся	17
4. Формы и методы контроля, система оценок	18
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание	18
4.2. Критерии оценки	18
5. Методические рекомендации	19
6. Списки литературы	22
6.1 Список рекомендуемой литературы для учащихся	22
6.2 Список рекомендуемой литературы для педагогов	22

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы сценического мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «Основы сценического мастерства» входит в комплекс предметов дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы (далее по тексту – ДООП) «Эстрадное пение». Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося.

Целесообразность данной программы заключается в особенностях современного вокального искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова.

Вокальные произведения позволяют пройти через большее разнообразие эмоциональных впечатлений, чем в работе над одной ролью в каком-либо спектакле. Вокальное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов - он должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной дикцией, а главное уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения.

Преподавание театральных дисциплин учащимся вокального отделения необходимо потому, что даже профессионалы не всегда органично сочетают пение и движение, или, к примеру, танец и актерскую игру. Поэтому данная программа рассматривает преподавание сценической речи без отрыва от мастерства актера, опираясь в этом на работы Георгия Владимировича Кристи в исследовании последних исканий Константина Сергеевича Станиславского, а также, исходя из принципов вокального мастерства и учитывая возраст учащихся, которым сложно осмыслить различные предметы без преподавания их во взаимосвязи.

С самого начала обучения вокалу, как правило, большое внимание уделяется выработке правильной певческой осанки. Это в особенности важно для вокалиста, задачей которого, как уже отмечалось, является не только профессиональное пение.

Одной из ключевых тем в процессе обучения вокалу также является тема певческого дыхания. Большинство начинающих певцов, а иногда и певцы, обладающие уже некоторым опытом, используют для пения тот же тип дыхания, что и при разговоре. Тогда как певческое дыхание представляет собой более сложный комплекс.

Еще одной важной задачей, стоящей перед артистом-вокалистом,

является выработка навыков совмещения пения и активного движения. Известно, что при двигательных нагрузках у певцов «сбивается дыхание», появляется одышка, что сказывается на точности интонирования и других характеристиках голоса. В современной эстраде артист-вокалист вынужден ходить, бегать, танцевать, прыгать, т.е. активно двигаться в сценическом пространстве. Поэтому есть необходимость научить его правильно пользоваться брюшным прессом, диафрагмой и резонаторами. В результате тренировок, даже самые ритмичные и быстрые танцы не будут оказывать существенного влияния на дыхание, атаку звука и опору голоса. В своей работе над артистическим дыханием я опираюсь на дыхательную гимнастику Александры Николаевны Стрельниковой.

Немаловажным в курсе обучения основам вокала является и вопрос дикции: артикуляции, произношения и расстановки логических ударений. Именно она зачастую страдает у современных российских исполнителей, в том числе актеров музыкальных театров, где слова песни занимают одну из важнейших позиций, определяющих роль артиста.

Если артикуляционный аппарат работает неправильно, зажат или недостаточно активен, страдает резонанс. С другой стороны, свободная артикуляция обогащает резонанс и способствует увеличению силы звука.

Кроме того, работа над образом исполняемого произведения требует полной самоотдачи, постановки целого «спектакля» одного актера. В связи с этим педагогу важно донести до своих учеников тот факт, что для артиста-вокалиста в равной степени важное значение имеют воображение и художественный вкус, которые, наравне с их вокальным, танцевальным и актерским талантом, являются определяющими в актерской интерпретации их роли. Само исполнение, однако, должно каждый раз быть «свежим», искренним, естественным. Эта «естественность», как правило, является результатом хорошей подготовки и напряженной работы над произведением, но для зрителей она должна выглядеть абсолютно натуральной.

Работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к работе с детьми, учитывает психофизическое развитие детей разного возраста. Например, для учащихся младшего школьного возраста в программе большое место уделяется игровому тренингу. С развитием индивидуальности ребенка от младшего к старшему возрасту постепенно усложняются задачи, стоящие перед учениками, формируются новые умения и навыки, эстетический вкус, потребность в общении с искусством.

И наукой и практикой уже давно доказано, что во всяком деле - будь то совершенствование своего тела, голоса, изучение иностранного языка, занятия спортом или научная деятельность - необходимы систематичность, настойчивость, трудолюбие и главное - последовательность. Любая система, если она выстроена разумно, обязательно принесет пользу и непременно даст положительный результат.

1.2 Срок реализации учебного предмета. Объем учебного времени по учебному плану.

Программа «Основы сценического мастерства» рассчитана на детей в

возрасте **6,5 – 12** лет; срок реализации – 4 года; может корректироваться и претерпевать периодические изменения в ходе работы с учетом индивидуальных особенностей учащихся. По учебному плану предусмотрен следующий объем времени

Классы	1	2	3	4
Количество часов в неделю по годам обучения	1	1	2	2
Итого часов в год	33	33	66	66
Итого на полный курс обучения	198			

1.3 Форма и режим проведения занятий

Следует обратить внимание, что если в программах для театральных коллективов такие предметы как актерское мастерство и сценическая речь являются отдельными дисциплинами, то для вокалистов более оправдана совмещенная структура построения занятия: сценическая речь и актерское мастерство. Максимальное количество времени отводится на практические занятия, то есть освоение теоретического материала происходит в процессе решения учащимися творческих задач.

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащемуся.

Все учащиеся объединяются в две группы:

младшая – 6,5 – 9 лет

старшая – 10 – 12 лет

Такое деление на группы предусмотрено исходя из психофизических возрастных особенностей детей.

Занятие с группой проводится 1 раз в неделю, длительность - 40 минут и строится следующим образом:

Речевая разминка – разминка артикуляционного аппарата, работа над дыханием, дикцией, речевым диапазоном.

Актерский тренинг – игры и упражнения, развивающие внимание, воображение и фантазию, артистическую смелость, координацию, пластику, ритм; упражнения на снятие мышечных «зажимов», развитие навыков взаимодействия, общения и т.д.

1.4 Цели и задачи учебного предмета

Цель предмета - развитие актерских способностей детей, обучающихся вокальному искусству посредством актерского и речевого тренинга.

Цели Актерского мастерства:

изучение основ сценического поведения;

развитие артистических способностей;

освоение элементов актерского мастерства в работе над образом в музыкальном произведении;

актерская интерпретация музыкального произведения.

Цели Сценической речи:

тренировка и укрепление речевого аппарата;

постановка речевого голоса:
дыхание, артикуляция, резонирование
развитие диапазона, гибкости голоса.

Задачи, необходимые для выполнения целей:

Обучающие:

освоение основ театрального искусства, актерского и речевого тренинга;
знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями.

Воспитательные:

помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;
возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания;
воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;
воспитание зрительской культуры.

Развивающие:

развитие личностных и творческих способностей детей;
снятие внутренних зажимов;
развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

Программа является модифицированной. За основу взяты авторские программы: дополнительная образовательная программа «Основы актёрского мастерства» О. Е. Булдаковой (г. Кирово – Чепецк), детской эстрадной студии «Фантазматика» В. А. Смирнова (г. Санкт-Петербург), программа для театрального отделения детской школы искусств Е. Б. Жетинёвой (г. Киров) и программа объединения «Актерское мастерство-тренинг» Ю. Ю. Рихтер.

Актуальность программы связана с повышением требований к современному вокальному искусству, которые предполагают наличие у вокалистов не только певческих навыков, но и актерского мастерства.

Ведущая идея программы — каждый ребёнок должен получить возможность извлечь из занятий то, что наиболее отвечает уникальным потребностям его личности.

1.5 Методы обучения

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

словесный (рассказ, беседа, объяснение);
наглядный (наблюдение, демонстрация);
практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

1.6 Условия реализации учебного предмета

1. В группах не более 12 учащихся.
2. Необходимость требования к внешнему виду учащихся - репетиционная форма, удобная обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы.
3. Обеспечить учебную дисциплину на проводимых тренингах и репетициях.
4. Подобрать для учебных сценических опытов репертуар с выраженным детским звучанием, содержащий тренинговый материал.

5. Увлечь детей не только сценическими результатами, но и каждодневным подготовительным процессом.

6. Обеспечить материально-техническое оснащение для занятий: просторная, хорошо проветриваемая комната, магнитофон для работы над образом в музыкальном произведении, компьютер, оснащенный звуковыми колонками; возможность использование сети Интернет; фонотека и библиотека; наглядные и учебно-методические пособия; литература для детей и педагога.

1.7 Ожидаемые результаты

В результате освоения комплекса дисциплин, входящих в данную программу, у учащихся формируются определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки, способствующие самореализации творческой личности учащихся.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Темы и разделы	1-й год обучения	2-й год обучения	3-й год обучения	4-й год обучения
1	Вводное занятие. Инструктаж. Речевой аппарат и забота о нем.	1	1	1	1
	Речевой тренинг				
2	Дыхательная гимнастика	2	2	2	2
3	Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка	2	2	2	2
4	Звукоряд гласных. Артикуляция гласных, согласных	2			
5	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях	2	2	2	2
6	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихах	2	2	1	1
7	Упражнения на развитие силы и посылы звука		1	1	1
8	Речевые упражнения с движением		1	1	1
9	Работа над текстом песен	2	2	2	2
	Актерский тренинг				
10	Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти	2	2	2	2
11	Игры, упражнения на развитие фантазии и воображения	2	2	2	2
12	Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.	2	1	1	1
13	Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.		1	1	1
14	Упражнения на развитие чувства ритма	1	1	1	1
15	Развитие артистической смелости	2			
16	Упражнения на освобождение мышц	1	1	1	1
17	Упражнения на коллективную согласованность		1	1	1
18	Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга	1	1	1	1

19	Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла	1	1	1	1
20	Упражнения на память физических действий		1	1	1
21	Наблюдения	1	1	1	1
22	Предлагаемые обстоятельства. Логика действия			1	1
23	Этюды	3	3	3	3
24	Работа над созданием образа в музыкальном произведении	4	4	4	4
	итого	33	33	33	33

В комплекс речевого тренинга входят специальные упражнения: для формирования навыков координированной работы мышц, участвующих во вдохе и выдохе, для выработки их силы и подвижности; упражнения для формирования навыков носового дыхания; упражнения для выработки координации в работе мышц органов внешней и внутренней артикуляции (нижней челюсти, губ, языка и гортани); упражнения для развития правильного, свободного голосового звучания и работы над текстом песен.

Речевая гимнастика способствует систематическому совершенствованию речевого аппарата и поддержке в процессе регулярных тренировок работоспособности и постоянной готовности всех органов, принимающих непосредственное участие в вокальном исполнении.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, главная задача которых развивать у учеников внимание, наблюдательность, воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и непосредственность исполнения заданий.

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению полученных навыков с освоением нового материала.

В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и игры.

Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно меняется, обновляется, рождаются новые формы, необходимые для последовательного развития личности ребенка.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

внимание к объекту;

органы восприятия: зрение, слух и др.;

память на ощущения и создание на ее основе образных видений;

воображение;

способность к взаимодействию;

логичность и последовательность действий и чувств;

чувство правды;

вера и наивность,
 ощущение перспективы действия и мысли;
 чувство ритма;
 обаяние, выдержка;
 мышечная свобода и пластичность;
 владение голосом, произношение;
 чувство фразы;
 умение действовать словом.

Овладение этими элементами творчества приводит к созданию нормального творческого самочувствия.

Театральный педагог Борис Евгеньевич Захава видел путь к достижению верного сценического самочувствия в прочных и глубоких знаниях, ибо знание дает уверенность, уверенность порождает внутреннюю свободу, а внутренняя свобода находит свое выражение в физическом поведении человека, в пластике его тела. Но как часто театральный педагог сталкивается с тем, что умный, знающий человек, теряется в условиях публичности, и, напротив, человек, не блещущий особыми проявлениями ума, держится на сцене свободно и независимо. Знания, дающие артисту уверенность на сцене - познание им своего психофизического аппарата и умение свободно им пользоваться в процессе действия.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО КЛАССАМ

1-й класс

Первый год обучения – подготовительный. Он рассчитан на ознакомление учеников с простейшими элементами сценической грамоты.

Цель первого года обучения - развитие, раскрепощение личности ребенка, выявление творческих способностей.

Задачи:

переход порога сцены, упражнения на преодоление страха перед публичным одиночеством;
 раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов;
 ощущение своего тела и своего голоса, как «инструмента»;
 развитие воображения и внимания.

Ведущей деятельностью для детей младшего возраста является игра, поэтому все упражнения даются в занимательной игровой форме, при которых создается психологически комфортная атмосфера на занятиях.

В коллективе к первому году обучения относятся так же и учащиеся средних классов. Конечно же, у этого возраста другие психофизические особенности, но это не исключает развитие и обучение через тренинговые игры. Поскольку они позволяют привести детей и психологически, и эмоционально на одну стартовую площадку, т.е. снимают зажим, дискомфорт, гипертрофированное чувство стыдливости.

Вообще, программа, особенно на начальном этапе, в большинстве своем основывается именно на тренинговых играх. Дети любят играть, особенно с взрослыми, потому что те приносят в игру новые свежие неожиданные элементы, что, в свою очередь будит детскую фантазию и

придает игре большую привлекательность. Теория дается в процессе практических занятий.

Теория.

Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Гигиена речевого аппарата.

Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных.

Значение поведения в актерском искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Актёрское взаимодействие.

Правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта. Правила поведения артиста за кулисами.

Практика.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.

Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики.

Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами скороговорок.

Игры и упражнения, помогающие сосредоточить и организовать актерское внимание.

Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию.

Импровизация под музыку.

Упражнения на координацию в пространстве.

Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла.

Игры и упражнения на развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений

Игры на развитие ассоциативного и образного мышления.

Упражнения на «общение».

Игровые упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости.

Особое место занимают игры-наблюдения - за растениями, животными, людьми, которые помогают в дальнейшем найти правильный образ.

Работа над этюдами (темы – предметы, животные, цирк), развивающие мастерство перевоплощения, выразительность пластики. Разбор и обсуждение ошибок.

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

На данном этапе программа является в основном развивающей, и поэтому не предполагает зачетной системы контроля за результатами. Главный показатель – это личностный рост каждого отдельного члена группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагогов, работающих с детьми, а также превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.

Контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе занятий,

проводится в форме открытого урока.

К концу первого года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

Знать правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта;

Знать правила поведения артиста за кулисами;

Знать звукоряд гласных.

Умения:

Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога;

Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога.

Уметь воспринимать замечания и советы, как педагога, так и товарищей;

Уметь тактично и культурно судить о работе других.

Навыки:

Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего человека;

Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях.

2-й класс

Цель второго года обучения - овладение основами артистической техники.

Работа в этот период ведётся в трёх направлениях»:

Внимание. Творческое внимание это такое внимание, при котором актер при помощи своей фантазии делает заданный объект необходимым для себя, нужным, важным, интересным.

Воображение. Превращение неинтересного в интересное. Способность делать для себя интересными объекты, которые в будничной жизни ничего интересного не представляют.

Фантазия. Та часть актерского искусства, которую необходимо развивать именно в детском коллективе, так как у детей еще есть творческая наивность и глубокая серьезность, с которой они относятся к продуктам собственного вымысла.

Задачи:

раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов;

развитие внимания, воображения и фантазии;

освоение элементов актерского мастерства.

Теория.

Артистическая этика.

Объекты внимания. Управление вниманием.

Органы чувственного восприятия.

Создание «киноленты видений».

Способность видеть и слышать партнера как основа взаимодействия.

Оценка факта.

Отношение.

Построения этюда.

Практика.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.

Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики.

Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных и согласных звуков. Упражнение на сочетание звуков. Упражнения с текстами скороговорок.

Самомассаж.

Резонаторные упражнения.

Упражнения на развитие силы и посыла звука.

Упражнения на освобождение мышц.

Игры и упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти.

Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию.

Игры и упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.

Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.

Упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости.

Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла.

Упражнения на память физических действий.

Упражнения на «общение» и «взаимодействие».

Упражнения на развитие чувства ритма внутреннего и коллективного.

Импровизация под музыку.

Работа над этюдами на действия с реальными предметами в условиях вымысла, на память физических действий, развивающие воображение, наблюдательность, последовательность и точность действий в сценическом пространстве. Разбор и обсуждение ошибок.

Поскольку второй год является фундаментом всего дальнейшего обучения, закладывая основы артистической техники, эти темы будут присутствовать и в последующих годах обучения, обрастая подробностями, применимо к новому материалу.

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

На данном этапе программа является и развивающей, и обучающей. Контроль над знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, проводится в форме открытых уроков. Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются педагогам, родителям и остальным ученикам вокального коллектива (присутствие публики обязательно). При этом учитывается не столько успеваемость, сколько личный рост каждого отдельного ребенка.

Кроме того, результат работы и детей, и педагога, можно увидеть во время концертных выступлений, которые проходят на публике.

К концу второго года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

Знать правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта;

Знать правила поведения артиста за кулисами;

Знать основные законы артистической этики;

Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;

Знать объекты внимания;

Знать органы чувственного восприятия;

Знать основное построение этюда.

Умения:

Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;

Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога;

Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога;

Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы;

Уметь управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);

Уметь активизировать свою фантазию;

Уметь повторить ритм, заданный педагогом и сохранять темпо-ритм до конца выполнения задания;

Уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного;

Уметь в течение 2-3 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или на тему;

Уметь работать коллективно.

Уметь оценивать свою работу и работу других.

Навыки:

Владеть приемами разминки и разогрева тела;

Определять мышечный зажим;

Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;

Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках;

Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;

Выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей.

3-й класс

Цель третьего года обучения - научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах.

Задачи:

закрепление и углубление ранее пройденного;

освоение «элементов воплощения»;

выработка сознательного целесообразного действия в сценическом пространстве в предлагаемых обстоятельствах.

Теория.

Артистическая этика.

Орфоэпия гласных и согласных.

Предлагаемые обстоятельства.

Логика действия.

Органическое (подлинное) действие.

Физическое действие. Словесное действие.

Приспособление.

Практика.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.

Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики.

Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных и согласных звуков. Упражнение на сочетание звуков. Упражнения с текстами скороговорок.

Самомассаж.

Резонаторные упражнения.

Упражнения на развитие силы и посылка звука.

Речевые упражнения с движением.

Упражнения на освобождение мышц.

Упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти.

Упражнения, развивающие воображение и фантазию.

Упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.

Упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.

Упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости.

Упражнения на память физических действий.

Упражнения на «общение», «взаимодействие» и «воздействие».

Упражнения на развитие чувства ритма внутреннего и коллективного.

Импровизация под музыку.

Работа над этюдами на действие в предлагаемых обстоятельствах, на общение в условиях оправданного молчания. Разбор и обсуждение ошибок.

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

Контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, так же проводится в форме открытых уроков в присутствии публики и во время концертных выступлений.

К концу третьего года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

Знать основные законы артистической этики;

Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;

Знать основные правила орфоэпии;

Различать компоненты актерской выразительности;

Знать виды приспособления;

Умения:

Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;

Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
 Уметь самостоятельно выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику;
 Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы;
 Уметь координировать слова и физические действия;
 Уметь управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);
 Уметь активизировать свою фантазию;
 Уметь работать коллективно в заданном темпе-ритме и импровизировать;
 Уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного;
 Уметь видеть возможности разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
 Уметь работать с партнером;
 Уметь в течение 3-4 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или на тему;
 Уметь оценивать свою работу и работу других.

Навыки:

Владеть приемами разминки и разогрева тела и речевого аппарата;
 Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках;
 Овладеть навыками саморегуляции (контроль и управление мышечным напряжением и расслаблением);
 Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
 Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
 Выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей.

4-й класс

Цель четвертого года обучения – развитие способности действия в предлагаемых обстоятельствах.

Задачи:

закрепление и углубление ранее пройденного;
 освоение «элементов воплощения»;
 выработка сознательного целесообразного действия в сценическом пространстве в предлагаемых обстоятельствах.

Теория.

Артистическая этика.
 Орфоэпия гласных и согласных.
 Предлагаемые обстоятельства.
 Логика действия.
 Органическое (подлинное) действие.
 Физическое действие. Словесное действие.
 Приспособление.

Практика.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.

Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики.

Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных и согласных звуков. Упражнение на сочетание звуков. Упражнения с текстами скороговорок.

Самомассаж.

Резонаторные упражнения.

Упражнения на развитие силы и посылы звука.

Речевые упражнения с движением.

Упражнения на освобождение мышц.

Упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти.

Упражнения, развивающие воображение и фантазию.

Упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.

Упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.

Упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости.

Упражнения на память физических действий.

Упражнения на «общение», «взаимодействие» и «воздействие».

Упражнения на развитие чувства ритма внутреннего и коллективного.

Импровизация под музыку.

Работа над этюдами на действие в предлагаемых обстоятельствах, на общение в условиях оправданного молчания. Разбор и обсуждение ошибок.

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

Контроль над знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, так же проводится в форме открытых уроков в присутствии публики и во время концертных выступлений.

К концу четвертого года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

Знать основные законы артистической этики;

Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;

Знать основные правила орфоэпии;

Различать компоненты актерской выразительности;

Знать виды приспособления;

Умения:

Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;

Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;

Уметь самостоятельно выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику;

Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы;

Уметь координировать слова и физические действия;

Уметь управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);

Уметь активизировать свою фантазию;

Уметь работать коллективно в заданном темпо-ритме и импровизировать;

Уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного;
 Уметь видеть возможности разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
 Уметь работать с партнером;
 Уметь в течение 3-4 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или на тему;
 Уметь оценивать свою работу и работу других.

Навыки:

Владеть приемами разминки и разогрева тела и речевого аппарата;
 Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках;
 Овладеть навыками саморегуляции (контроль и управление мышечным напряжением и расслаблением);
 Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
 Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
 Выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы сценического мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знать основные законы артистической этики;
 знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;
 умение использовать выразительные средства для создания художественного образа;
 умение использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
 умение воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
 умение корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
 умение выполнять элементы актерского тренинга;
 навыки владения средствами пластической выразительности;
 навыки участия в репетиционной работе;
 навыки публичных выступлений, общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
 умения координироваться в сценическом пространстве;
 умение работать над ролью под руководством преподавателя;
 навыки репетиционно-концертной работы;
 навыки по использованию театрального реквизита;
 знания основ техники безопасности при работе на сцене;
 навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

держать внимание к объекту, к партнеру;
 способность к взаимодействию;
 чувство правды на сцене;
 вера в предлагаемые обстоятельства;
 чувство ритма;
 мышечная свобода и пластичность;
 владение голосом, произношение;
 чувство фразы;
 умение действовать словом.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, воспитательную функции.

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:

текущая,
 промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков и открытых уроков с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года и проводится в форме академических концертов, мюзиклов с приглашением зрителей.

Контрольные уроки, концерты в рамках аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы сценического мастерства». Аттестация по предмету «Основы сценического мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

качества реализации образовательного процесса;
 степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
 контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

4.2. Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы сценического мастерства»:

Оценка	Критерии оценивания ответов
--------	-----------------------------

5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы

Пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. она может быть дополнена ремарками «+» и «-», позволяя преподавателю точнее определить уровень подготовки учащегося.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На начальном этапе обучения преподаватель и учащиеся не должны быть разделены барьером; они – непосредственные участники игр, упражнений, преподаватель играет с группой прямо на площадке, «ничем не отличаясь» от учеников. В этом «ничем не отличаясь» и кроется самая тонкая методическая задача – суметь учить «исподволь», практически не вмешиваясь в сложные процессы взаимодействия мира реального и мира фантазии.

Сложность работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, изобретательности и остроумии их создателей, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. Ведь именно воображение для ребенка, так же как и для актера, становится локомотивом всей его творческой деятельности.

Каждый урок должен начинаться с дыхательной гимнастики. Важно приучить ребенка выполнять упражнения ритмически точно, «не загоняя» и не «затягивая» ритма. Необходимо следить за глубиной дыхания, за его свободой, за свободой основных групп мышц.

Работа над артикуляцией часто протекает без достаточного осознания учащимися ее цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего делается данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним. Ученики должны понимать, что эти упражнения необходимы,

они помогают овладению навыками артикуляции, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, чисто, выразительно.

Вторая часть урока начинается с игр, упражнений, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: *«от внимания – к воображению»*. «Внимание есть процесс. В процессе внимания вы внутренне совершаете четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него».¹ Эти слова М. Чехова, знавшего уроки Станиславского не понаслышке, необыкновенно точно определяют методическую суть упражнений, которые не только развивают внимание, но и делают его творчески заостренным, направленным на созидание, раскрепощение фантазии. В этом смысле стоит отличать воспитание обычного бытового внимания или внимательности, которая необходима, но не достаточна в нашем деле от процесса воспитания творческого внимания, наблюдательности.

Важнейшие принципы и специальные методические приемы, применяемые на занятиях по основам сценического мастерства таковы:
выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога;
контрастность в подборе упражнений;
прием усложнения заданий;
комплексность задач в уроке и в каждом упражнении;
подлинность и непрерывность педагогических действий.

Выполнение упражнений и педагогических этюдов по словесному заданию педагога.

Показ воздействует только на первую сигнальную систему учащихся (на зрительный анализатор). Профессиональные навыки формируются в процессе осмысления задания посредством слова, которое является раздражителем нескольких анализаторов. Во второй сигнальной системе при словесном раздражении образуются нужные условные связи. Уже на основе этих связей формируются необходимые навыки. Выполняя упражнения тренинга по словесному заданию, необходимо внимательно их оценивать, внимательно действовать и контролировать свои действия.

Опасность педагогического показа (даже образцового) лишает индивидуальности, сковывает инициативу, закрепощает логическое мышление, а главное, творческое воображение.

Навык, освоенный учащимся в процессе самостоятельного выполнения упражнений и этюдов, откладывается в кладовой сознания на жизнь. Последовательность обучения с использованием принципа объяснения такова: не спеша, а главное, четко и последовательно объяснить схему выполнения предстоящих операций; разработать каждую операцию (стадию) задания в отдельности. После того, как вы объяснили задание, обязательно спросите, нет ли вопросов. Объяснять задание кратко, точно, просто.

¹ Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986. С. 17.

Исправлять ошибки после выполнения задания, можно только устно, словом, но не показом.

Не увлекайтесь объяснениями теоретической части урока, лучше теорию свести до минимума.

Контрастность в подборе упражнений. Принцип контрастности в подборе и выполнении упражнений развивает эмоциональность и способность быстро менять темпоритм поведения. Чередование во время урока упражнений, различно воздействующих на организм, позволяет педагогу вести занятия интересно и разнообразно.

Прием усложнения заданий. Принцип от простого к сложному обязателен при обучении. Но упражнения как таковые имеют смысл до тех пор, пока они невыполнимы, пока в них остается «запас сложности». Только в этом случае они вызывают повышенное внимание к точности выполнения задания педагогом. С того момента, как его технология изучена, оно становится активным средством воздействия на психофизический аппарат учащегося.

Повторяя упражнение, необходимо вводить заметные изменения, тогда свежесть, сиюминутность реакций и подлинность действий участников тренинга обеспечиваются легко. Как только то или иное упражнение станет привычным, сначала учащиеся потеряют интерес к нему, а затем у них появится эмоциональная усталость. Доступность упражнений - залог успеха первых занятий.

Активным средством усложнения задания в процессе отработки навыков являются вопросы-усложнения, вопросы-уточнения, что позволяет непрерывно держать обучающегося в постоянном творческом напряжении.

Комплексность усложнения задач в уроке и в каждом упражнении. Комплексные упражнения должны разрешать одновременно или последовательно наибольшее количество педагогических задач: такие упражнения, оказывая воздействие на психофизический аппарат учащегося, будущего артиста, приносят максимальную пользу.

Подлинность и непрерывность педагогических действий. Очень важно, чтобы в ходе занятия по мастерству актера педагог сам жил подлинно: смотрел и видел; слушал и слышал; по-настоящему сосредоточивал внимание; увлекательно и лаконично ставил задачи; вовремя реагировал на верные и продуктивные действия своих воспитанников; подлинно, по-настоящему отыскивал недостатки в выполнении упражнений; заряжал эмоционально аудиторию.

Действия учеников будут подлинными только лишь в том случае, если педагог будет не имитировать педагогические действия, а по-настоящему совершать их. Педагогу всегда необходимо помнить о том, что он в ходе урока должен пребывать в условиях публичности точно так же, как и его ученики.

Обучение по программе «Основы сценического мастерства» должно подвести учащихся к умению совершать подлинные, целесообразные органические действия в вымышленных обстоятельствах. Для этого важно

воспитать чувство правды действия, переживания, а артистическая техника должна быть доведена до такого состояния, когда природа исполнителя сама, произвольно втягивается в процесс творчества. Все это подводит учащегося к показателю результата - к работе над этюдом. А одна из главных задач - органическое существование актера в условиях сцены - диктует еще одно условие: необходимость зрителя в зале.

Так же в ходе обучения у учащихся развивается потребность в правильном дыхании и четкой дикции, которые напрямую связаны с качеством исполнения вокальных произведений.

6. СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1 Список рекомендуемой литературы для учащихся

Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Ленинград «Детская литература», 1986.

Максимова В.А. ...И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1980.

«Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем».

Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.

6.2 Список рекомендуемой литературы для педагогов

Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., Просвещение, 1973 г

Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. - СПб, 2002.

Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001.

Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992 г.

Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника. //Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М., 1984.

Захава Б.Е.. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр. и культ.-просвет. училищ. - М. «Просвещение», 1973.

Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., Просвещение, 1970 г.

Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических факультетов институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004.

Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств"

№ 6(46) 2001.

Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: Искусство, 1978.

Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М.: Просвещение, 1995.

Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985.

Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006.

Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.

Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001

«Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год.

Титова А. А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь», М., 1981 г.

Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984 г.

Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986.

Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. – Барнаул, 1990.