

Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Моздокский аграрно-промышленный техникум»

«Утверждаю»

Зам. директора по УВР

_____ Бобырева А.Н.

« ____ » _____ 2022г.

Рабочая программа

кружка « СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Педагог доп. образования: Скипниченко Л.В

г. Моздок
2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная программа «Сценическое мастерство» является развивающей программой художественно-эстетической направленности.

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия театральным искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у учащихся эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и творческой фантазии учащихся.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Программа направлена на то, чтобы через сценическое искусство приобщить учащихся к творчеству, открыть и развивать в них способности.

Цель программы - формирование творческой личности учащегося путём привлечения его к сценической деятельности.

Для реализации данной цели ставятся следующие задачи:

образовательные

- овладение знаниями, умениями, навыками театрального мастерства,
- формирование умения перевоплощаться,
- организация постановочной деятельности (сценки, этюды, спектакли, участие в конкурсах и фестивалях).

воспитательные

- воспитание таких нравственных качеств, как трудолюбие, толерантность, чувство ответственности за свои поступки,
- содействие в социальной адаптации,
- формирование внутренней культуры,
- активизация познавательного интереса и образного мышления.

развивающие

- развитие творческих способностей, воображения и образного мышления, навыков вежливого обращения с партнёрами по сцене,
- развитие дикции, выразительности речи.

Срок реализации программы – один год.

Занятия проводятся без какого-либо отбора или конкурса.

Оптимальное количество учащихся в группе – 16 человек.

Педагогическая работа в театральном объединении основывается на принципах

- свободного набора, который расширяет возможности привлечения учащихся к сценическому искусству,
- комплексного подхода в плане эстетического, нравственного развития личности,
- эмоционально положительного настроения,
- поэтапного овладения всеми навыками актёрского мастерства,
- сотрудничества.

Деятельность педагога на основе этих принципов развивает художественное воображение, ассоциативное мышление, память, творческие способности.

Программа направлена на обогащение внутреннего мира учащихся, выявление и развитие их творческих способностей, обучение сценическому искусству, воспитание чувства коллективизма, сотворчества.

Формы занятий

На занятиях обучающиеся поэтапно учатся создавать сценические образы. Каждый последующий этап предусматривает усложнение характера сценического героя, его места в спектакле, увеличение объёма речи.

Занятия предусматривают индивидуальную направленность овладения основами сценического искусства каждым учащимся.

Принцип работы программы предполагает сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации занятий. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.

Основная форма занятий – игра. Но в процессе работы обучающимися и студентами предлагаются и другие виды деятельности: имитация ситуации, озвучивание и пантомима, импровизация на заданную тему, творческие экспромты, упражнения на релаксацию, тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, эмоциональность).

Методика обучения сценическому искусству включает разные способы самовыражения личности:

- ролевая игра (исполнение роли учит ориентироваться на сцене, строить диалог с партнёром, запоминать слова героев инсценировки, развивать зрительную память, наблюдательность, фантазию);
- культура речи (на данном этапе развивается чёткая дикция, разнообразная интонация, творческая фантазия, пополняется словарный запас);
- ритмопластика (данный метод позволяет учащимся учить и запоминать нужные позы, учит создавать различные образы, развивает координацию движений).

Ожидаемые результаты

Занимаясь в театральном объединении, учащиеся могут овладеть следующими умениями и навыками:

- ориентироваться в пространстве;
- уметь запоминать ролевые слова;
- находить нужные позы и действия;
- уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией;
- уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения;
- уметь строить диалог с партнёром; импровизировать.

Главным критерием оценки деятельности учащегося в объединении будет являться его способность перевоплощаться в разные сценические образы, стремление трудиться и добиваться достижения нужного результата.

Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие формы: просмотр инсценировок, подготовленных учащимися; участие в тематических праздничных программах в школе; индивидуальное и групповое участие в творческих конкурсах.

Содержание программы

РАЗДЕЛ I. Техника речи. Работа по данному разделу включает в себя несколько составляющих.

а) Техника дыхания. Этот комплекс упражнений облегчен для младшей группы, т.к. в силу физиологических особенностей студентов, сложные упражнения на развитие дыхательного аппарата не допустимы. Однако техника «глубинного» дыхания уже может быть ими освоена в начальных упражнениях цикла.

б) Упражнения на дикцию, интонацию, голос. Данный тип упражнений может быть освоен в своем упрощенном варианте учащимися данной группы полностью, за исключением интонационных инвариантов, потому что учащиеся данного возраста еще не до конца улавливают изменение интонации и тона голоса, в силу своих возрастных особенностей.

Дикция. Орфоэпия.

В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения.

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка – стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение – стечение; вскрыть – скрыть.

Речевой слух.

Понятие о речевом слухе включает в себя совокупность таких компонентов:

- Физический слух – способность воспринимать звуки разной степени громкости и силы;
- Фонематический слух – способность различать и воссоздавать все речевые звуки в соответствии с требованиями фонетической системы данного языка;
- Звуковысотный слух – способность ощущать и воссоздавать мелодичность (мелодику) речи, характер интонации, чувство темпа и ритма.

Наличие этих способностей обеспечивает развитие умения пользоваться «шестью рычагами» (по ВП Острогорскому):

Громче – тише,

Выше – ниже,

Быстрее – медленнее.

Голос – одежда живой речи, а душой является интонация.

Волшебный посредник – видение образа.

«Если сам чтец, актер не будет ясно видеть перед собою те образы, которые он хочет передать аудитории, которыми он стремится увлечь воображение своих слушателей, эти образы не смогут «увидеть» и слушатели, зрители, а сами слова, не освещенные внутренним представлением, будут скользить мимо их сознания и воображения. Они останутся только сочетанием звуков, обозначающими понятия. Но смысл этих понятий и их значение, выявлены не будут», - В.Н. Аксенов, режиссер.

Видение поэта – посредник между жизнью и произведением в процессе его создания, благодаря видению устанавливается действенная связь между поэтическим творением и чтецом, видение содействует установленным контактам между исполнителем и зрителем, слушателем. Пропускать через себя, в своем воображении, видение образа.

Механизм видения не всегда срабатывает, так как люди делятся по И.П. Павлову на три категории, три типа:

1. Образный (сигналы I сигн. системы);
2. Мыслительный (II сигн. Системы);
3. Средний.

Поэтому художественное воображение, видение, надо развивать.

Позиция и поза.

Позиция – принципиальное отношение к кому-либо или чему-либо.

Поза – это перенесение, перевоплощение, чтобы лучше, ярче, убедительнее изобразить то или иное явление, демонстрируя свое к нему отношение.

Исполнителю необходимо уяснить позицию автора и уточнить свою, которая может совпадать, а может и не совпадать с авторской.

Поза и авторская и исполнительская может быть доброжелательной и недоброжелательной, дружественной и враждебной, она может отображать одобрение или отрицание, осуждение.

Людям, лишенным чувства юмора, бывает просто не вмоготу принять чужую позу, говоря, что они «не умеют и не хотят лицемерить». Но занимающему позу обличителя какого-либо недостатка не грозит опасность заразиться этим пороком.

Истинная артистичность состоит в способности быстро и свободно переходить из одного душевного состояния в другое. Эту способность необходимо поддерживать и развивать, во избежание эмоциональной глухоты, бесчувствия. «Бесчувствие – это увечье», - сказал Н.А. Некрасов.

Основой декламационного искусства должен быть ритм.

Задача исполнителя состоит в том, чтобы пробуждать реакцию слушателя – зрителя на ритм. «Владение ритмом, живым пульсом стиха дает необходимое для чтения стиха естественность и разнообразие», - говорит актер Г.В. Артоболевский. Чтобы ритмом овладеть надо его уловить и ощутить

РАЗДЕЛ II. Игровая театральная педагогика.

Творческое взаимодействие с партнером. Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф». Игра «Импровизированный спектакль».

Работа над спектаклем.

Постановка цельного объемного произведения в данной группе предполагается, но произведение должно быть небольшое по объёму (15-20 мин) и количество действующих лиц не должно превышать 10-12 чел.

Сценическое движение.

Данный раздел представлен упражнениями начального цикла но данные упражнения представлены в игровых формах. Сохраняя цели и задачи упражнений, игра добавляет увлекательности занятиям, так как целенаправленно работать дети еще не способны. К примеру, это такие упражнения – игры как «Обруч», «Сквозь игольное ушко», «Состязание в парах», «Перетягивание каната», «Столкновение интересов», «Воздушный шар», «Упрямый осел», «Качели», «Бег в резинке», «Футбол — волейбол», «Мышечный контролер» и прочие.

Теоретический комплекс

Информация, которую необходимо усвоить данной группе подается также в игровой форме. К примеру, изучая конфликт в отрывке, мы играем в игру

«Кто с кем поссорился», или, говоря о мизансцене, играем в «Театральные игры».

РАЗДЕЛ III. Об основах актерского мастерства

Упражнения психофизического тренинга:

- *разогревающие* – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;
- *основные* – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом.
- *упражнения на включение воображения* - «превращение комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

Упражнения на релаксацию.

Одиночные этюды по темам:

- этюды на эмоции, на движение, на контрасты
- на выразительность жеста,
- на развитие органики.

Изучаются следующие теоретические понятия:

- *актёрская оценка* – это способность откорректировать своё поведение по отношению к предмету, партнёру, событию.
- *сценическое внимание* – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.

Слушать - это тоже действие. (Слушание, как действие актёра).

Сценическая речь.

- Правила гигиены голоса
- Способы закаливания голоса
- Упражнения:

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;

б) на снятие мышечных и психологических зажимов

Тренировка мышц дыхательного аппарата:

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц)
- дыхательный тренинг.

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)

Постановочная работа.

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще учащимся будет «присвоить» его себе.

РАЗДЕЛ IV. Театральная деятельность.

Чтение сцен из комедии Д.Фонвизина «Недоросль». Разработка сценария.

Распределение ролей. Чтение по ролям.

Обсуждение образов героев. Характерные черты, действия.

Анализ сюжета, манера двигаться на сцене.

Реплика - отражение характера персонажа.

Пластическая импровизация на ходу в заданном образе.

Импровизация.

Выразительность бессловесного поведения человека.

Имитация поведения животного.

Мизансцена как средство раскрытия образного содержания

Драматические паузы.

Репетиционные занятия по технике речи, мимическим и сценическим движениям.

Подготовка костюмов, декораций. Подбор звукового, музыкального сопровождения.

Выступление на сцене.

РАЗДЕЛ V. Сценическое искусство.

Сила слова: рассказ о монологе. Многообразие стилистики сценического монолога: монолог-исповедь, монолог-мечта, монолог-признание, монолог-вызов, монолог-осуждение, монолог-раскаяние, монолог-призыв, монолог-клевета, монолог-размышление наедине с самим собой. Монолог - богатство человеческих чувств, дум, мыслей, побуждений, переживаний. Искусство диалога. Реплика - как источник обогащения разговорного и

литературного языков. Реплика – отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе театрального представления.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на релаксацию. Игры и упражнения на разогрев. Импровизация.

Вхождение в образ. Неизвестная строка пьесы (Ремарка: суть, смысл, назначение). Большое в малом (Рассказ о маленькой роли. Маленькая роль – огромное значение. Эпизодическая роль как неотделимое дополнение главной роли). Эстетика пространства (Мизансцена. Мизансцена как средство наиболее полного раскрытия образного содержания драматического произведения, способ достижения художественного впечатления. Мизансцена как образный язык раскрытия характера персонажа). Пять основополагающих вопросов: кто? что? где? когда? почему?

Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять вопросов. Импровизации. Постановка сценических движений. Основы сценического движения. Управление зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения персонажей.

Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа над телом. Физическая экспрессивность. Концентрация. Работа в ансамбле. Доверие. Умение подчиняться режиссёру.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса и тренировка физической экспрессивности. Концентрация. Работа в ансамбле. Развитие способности выполнять инструкцию. Основы режиссуры с перспективой на продолжение курса.

РАЗДЕЛ VI . Театральная деятельность.

Выбор произведения. Чтение текста. Работа над сценарием по рассказу Р.Брэдли «Улыбка». Распределение ролей. Чтение по ролям.

Образ героя. Характер и отбор действий.

Пластическая импровизация на ходу в заданном образе.

Вхождение в образ. Импровизация. Мимика. Жесты. Анализ сюжета, манера двигаться на сцене.

Выразительность речи. Работа голоса.

Репетиционные занятия по технике речи, мимическим и сценическим движениям. Мизансцены «На площади», «В спальне», «Улыбка в лунном свете».

Заключительное занятие. Инсценировка. Анализ.

5. Работа над характером

Понимание характера изображаемого лица для данной возрастной группы представляется наиболее продуктивным видом упражнений для воспитания

толерантности и внимательного отношения к окружающим. Работа над центром роли, особенностями речи, мимики и жестов выбранных персонажей помогает учащимся лучше понимать окружающих людей, быстрее приспосабливаться к требованиям социума. Понимание характера изображаемого лица крайне важно для решения воспитательных и лидерских задач учащихся данной возрастной группы. Работа над характером включает в себе работу над спецификой ядра роли, мимики, движения, особенностей речи, пластики персонажа. В идеале к концу обучения учащиеся должны уметь создать такой образ, чтобы сразу был ясен возраст, характер, пол, настроение изображаемого персонажа.

Импровизация.

На импровизации строится основная часть работы с данной возрастной группой. Студенты умеют критически оценивать собственные идеи, потому идеи рождаются легко. Постоянная работа в жанре импровизации позволяет создать атмосферу постоянного творческого поиска, учащийся может сразу же увидеть реакцию своих коллег на придуманное и понять, что в его импровизации сделано недостаточно тонко и точно.

Работа над этюдами.

Работа над этюдами ведется в жанре импровизации, сочинения и мгновенного воплощения придуманной идеи. На сочинение этюда на заданную тему каждому студенту дается всего несколько минут – придумать персонажей, основной конфликт и сюжетные повороты. Он успевает в течение нескольких минут раздать роли актерам и объяснить идею. Такая работа необычайно продуктивна. Кроме того, идет постоянная работа по системе коллективных этюдов К. Станиславского и М. Чехова.

Руководитель кружка _____ Скрипниченко Л.В.