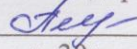

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Л.Н. Гумилёва»
города Бежецка Тверской области**

«РАССМОТРЕНО»
Педагогическим советом
Протокол №_1____
«30»_08__2024г.

«СОГЛАСОВАНО»
Зам. директора по ВР
 М.Г. Пенская
« 30»__08__2024г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы
 А.Н. Соколов
Приказ № 85/10 от « 02 »_08__2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Внеурочной деятельности
Театральный кружок «Пигмалион»**

Составитель:

Новикова И.Е.
учитель дополнительного образования

Срок реализации 2024-2025 г.

Пояснительная записка.

Специфика и новизна 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 монументальном 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 по узким направлениям привело к тому, 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. Выработка правильной осанки – задача хореографа, который обучает основам хореографии и пластики движений.

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.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы - 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:
  - а) дыхание, артикуляция, резонирование
  - б) 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 рассчитана на детей в возрасте 15 – 17 лет; срок реализации – 1 год; может корректироваться и претерпевать периодические изменения в ходе работы с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Программа является модифицированной. За основу взяты авторские программы: 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.

ФОРМЫ И РЕЖИМ 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.

Занятие с группой проводится 3 раза в неделю, по три часа и строится следующим образом:

1. Речевая разминка – разминка артикуляционного аппарата, работа над дыханием, дикцией, речевым диапазоном.
2. 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.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. В группе не более 15 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, число стульев должно соответствовать числу обучающихся в группе, магнитофон для работы над образом в музыкальном произведении.

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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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 актерского мастерства таковы:

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога;
- контрастность в подборе упражнений;

---

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

- 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. 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.

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.

СПИСОК 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.

СПИСОК 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" N 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.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Темы и разделы	Общее количество часов
1	Вводное занятие. Инструктаж. Речевой аппарат и забота о нем.	3
	Речевой тренинг	
2	Дыхательная гимнастика	6
3	Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка	6
4	Упражнения на расслабление окологлоточной мускулатуры, внутриглоточная артикуляция	6
5	Звукоряд гласных. Артикуляция гласных, согласных	6
6	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях	6
7	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихах	12
8	Массаж и резонирование	9
9	Упражнения на развитие силы и посылы звука	9
10	Речевые упражнения с движением	12
11	Орфоэпия гласных и согласных	12
12	Работа над текстом	12
	Актерский тренинг	
13	Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти	12
14	Упражнения на координацию в пространстве	9
15	Игры, упражнения на развитие фантазии и воображения	15
16	Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.	12
17	Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.	9

18	Упражнения на развитие чувства ритма	12
19	Развитие артистической смелости	12
20	Упражнения на освобождение мышц	12
21	Упражнения на коллективную согласованность	12
22	Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга	9
23	Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла	9
24	Упражнения на память физических действий	12
25	Наблюдения	9
26	Предлагаемые обстоятельства. Логика действия	12
27	Оправдание места действия, физического действия	12
28	Этюды	15
29	Работа над созданием образа в музыкальном произведении	15
30	Открытые уроки для родителей	9
	итого	306