

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева»
(КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева»)

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
на заседании
Педагогического совета
Протокол от 18.01.2022 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ
«КМТ имени В.П. Астафьева»
И.В. Мартенсон
Приказ № 04/22 от « 18 » 01 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА**

«СТУДИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Уровень программы: базовый

Возраст обучающихся: 15-17 лет

Срок реализации программы: 3 месяца

г. Красноярск, 2022

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной направленности «Студия сценического мастерства» разработана в соответствии с:

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;

– Уставом КГАПОУ «Красноярского многопрофильного техникума имени В.П. Астафьева», утвержденным Приказом Министерства образования Красноярского края от 25.12.2015 № 553-11-03.

Программа художественной направленности «Студия сценического мастерства» является дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой для обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева».

Организация-разработчик: краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева»

Разработчики:

Золотых Елена Евгеньевна, методист

Тактаева Анастасия Витальевна, педагог-организатор

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка	4
Содержание программы	7
Организационно-педагогические условия реализации программы	10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Весь мир – театр, а люди в нем актеры»...

Жаль, главных ролей мало. Большинству достаётся массовка.

Сергей Лозунько

Мы часто слышим, что проблема современной молодёжи заключается в том, что они растут в век высоких технологий. Как ни крути, но общество постоянно меняется. Из поколения в поколение в связи с развитием технологий у людей меняются интересы и образ жизни в целом. Именно поэтому я, пожалуй, соглашусь, что среди нынешней молодёжи наблюдается деградация. Да, к сожалению, современные технологии взяли вверх и многие люди попросту стали реже выбираться из дома и посещать те или иные культурные места. Но не стоит быть такими категоричными.

Как известно, во все времена среди нас находятся разные категории людей. Если отталкиваться от высказывания Сергея Лозунько, сравнивая нашу жизнь с театром, то мы увидим, что большинство людей заурядны. Смотри на современную молодёжь, можно наблюдать эту картину несколько утрированно.

В чём проблема?

Молодые люди находятся на стадии формирования личности. Они впитывают в себя кучу информации, черпая её в интернете (чаще всего в соц.сетях), видя красивую жизнь звёзд. Они смотрят, как медийный человек постоянно мелькает на экранах их телефонов, телевизоров, ноутбуках, на большой сцене. И это безумно привлекает большую часть молодёжи.

Многие хотят стать знаменитыми и успешными, хотят выделиться хотя бы среди своего круга общения. Но проблема в том, что они не понимают, что это большая и кропотливая работа, чтобы сделать качественный и интересный контент, нужно много работать, в том числе и над собой. Но, попробовав себя в чём-то, столкнувшись с трудностями, разочаровываются, замыкаются в себе и остаются самой обычной массовкой в театре...

Однако, стоит заметить, что есть уникальные ребята, которые легко врываются в топ, они наполненные энергией, готовы учиться, много работать и отдаваться, чтобы сыграть главную роль в большой «картине».

А наша задача – помочь всем ребятам, одним раскрыть себя, другим помочь развивать свои таланты, направить, научить, вдохновить и вместе с ними радоваться их успехам. И тогда, возможно, главных ролей станет больше!

Актуальность программы

Актуальность программы заключается в ее ориентации на личность обучающегося, в предоставлении права каждому члену студии освоить через будь то роль в спектакле, участие в творческом проекте или организация и проведение мероприятия, тот или иной материал, который соответствует его индивидуальным способностям, а также помогает раскрыть и развить новые таланты.

Новизна Программы заключается в том, что в ней интегрируются образовательные технологии, направленные на личностное развитие и социокультурную адаптацию обучающихся. Программа направлена на формирование у обучающихся начальных знаний, умений и навыков в области актерской психофизики, на развитие образного мышления, воображения и фантазии.

Цель программы – формирование творческой личности обучающегося и раскрытие его творческой индивидуальности средствами театрального искусства.

Программа подразумевает раскрыть секреты работы на сцене в разных сферах: актёрское мастерство, закадровая работа, развитие красивой свободной речи, развитие навыков организатора и ведущего мероприятий.

Задачи программы:

Развивающие:

- развивать интерес к сценическому искусству, побуждая к развитию творческого мышления, фантазии, художественного вкуса, воображения, зрительного и слухового внимания, памяти;
- развивать способности и возможности обучающегося к перевоплощению, актерской игре;
- развивать способность совершенствования речевой культуры;
- развивать способность наблюдательности для создания сценического характера;
- развивать навыки общения со слушателями с помощью интерактива.

Обучающие:

- сформировать знания о театре как об одном из видов искусства;
- сформировать знания о приемах дыхания;
- сформировать знания о принципах беспредметного действия;
- сформировать навыки речевого и голосового тренинга;
- сформировать умения оценивать сценические события;
- обучать правильному произношению и дикции;
- сформировать умения самостоятельно организовывать мероприятия разного уровня.

Воспитательные:

- воспитывать сценическую культуру;
- воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, дисциплинированности;
- воспитывать ценностное отношение к знаниям и труду;
- воспитывать навыки общения, сотворчества, дружбы и взаимной поддержки;
- воспитывать общую культуру поведения и общения в творческом коллективе;
- воспитывать творческую потребность постоянного совершенствования актерской психотехники путем индивидуального тренинга;
- воспитывать навыки командной работы.

Форма обучения: очная, групповая. Численный состав группы 11–12 человек.

Программа реализуется в течение трех месяцев в объеме – 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.

Программа включает в себя разные формы работы: аудиторные, открытые и зачетные занятия, репетиции на сцене, выступления, выезды на конкурсы и фестивали.

Большую часть программы составляют практические занятия. Занятия строятся от простого к сложному (от упражнений по развитию голоса, пластики к работе над ролью, до упражнений для развития межличностных отношений). Упражнения по развитию голоса строятся таким образом, что сначала невольно, потом сознательно обучающийся начал управлять голосовым аппаратом; в результате тренировки навыки закрепляются и становятся автоматическими, привычными. В работе над дикцией необходимо добиваться красоты и силы звука, умения владеть голосом, чистоты и отчетливости произношения, благородства и разнообразия интонации.

В соответствии с обозначенными задачами, программа «Студия сценического мастерства» является интегрированным курсом и включает такие понятия как «сценическая речь», «сценическое движение», «актерское мастерство», «закулисная работа».

Программа состоит из трёх взаимосвязанных разделов: Первый раздел «Сценическая речь. Техника речи», в котором раскрываются линии работы по технике речи. Второй раздел «Актерское мастерство» нацелен на обучение сценическому искусству. Третий раздел «Мастерство ведущего» развивает в обучающемся фантазию для создания своей собственной картины.

Планируемые результаты освоения программы

По итогам реализации программы обучающиеся будут:

знать:

- историю театра, выдающихся театральных деятелей;
- специфику театральной деятельности как особого вида синтетического искусства;
- театральную терминологию;
- способы расслабления для снятия мышечных зажимов;
- комплекс тренировочных гимнастических упражнений по работе над пластикой тела;
- комплекс упражнений в работе над речью;
- методику событийно-действенного скрывания авторского материала;
- методику погруженного действия в упражнениях группового тренинга;
- методику импровизационного самочувствия в публичной ситуации и в сценических условиях;
- навыки словесного действия;
- как действовать в событийной драматической ситуации;
- элементы актерского мастерства;
- методику публичного выступления, ораторского искусства.

уметь:

- применять способы расслабления для снятия мышечных зажимов;
- выполнять комплекс тренировочных гимнастических упражнений по работе над пластикой тела;
- работать с речевыми комплексами;
- использовать методику событийно-действенного скрывания авторского материала;
- использовать навыки импровизационного самочувствия в публичной ситуации и в сценических условиях;
- участвовать в нескольких творческих театральных сочинениях группы;
- выполнять этюдную зарисовку по упражнению «наблюдение»;
- участвовать (быть автором) в одиночном или парном этюде (без текста) и на основе литературного материала;
- использовать навыки публичного выступления, ораторского искусства;
- использовать навыки словесного действия;
- действовать в событийной драматической ситуации;
- анализировать роль, выбирать и применять средства выразительности для создания образа.

Формы подведения итогов реализации программы

В результате изучения курса, обучающиеся приобретают знания, умения и навыки, необходимые для сценической деятельности, повышается мотивация успеха. В процессе работы по программе они практически овладевают умениями, которые необходимы актеру.

Итогом обучения являются показательные выступления на тематических мероприятиях, созданных самими обучающимися.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный (тематический) план

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Сценическая речь. Техника речи	12	5	7	
1.1	Дикция	4	2	2	
1.2	Дыхание	4	1	3	
1.3	Артикуляция	4	2	2	Текущий контроль
2	Мастерство актера	18	10	8	
2.1	Сценическое действие	4	2	2	
2.2	Сценическое внимание актера	5	3	2	
2.3	Память	3	2	1	
2.4	Техника простых двигательных навыков	6	3	3	Текущий контроль
3	Мастерство ведущего	42	14	28	
3.1	Сценарное мастерство	10	3	7	Текущий контроль
3.2	Актерские особенности в КВН	8	4	4	
3.3	Сценическая культура аниматора	4	2	2	
3.4	Подготовка мероприятия. Репетиции и проведение мероприятия	20	5	15	Итоговый контроль (театрализованное представление)
	ИТОГО	72	29	43	

Содержание учебного (тематического) плана

Раздел 1. Сценическая речь. Техника речи

Тема 1.1. Дикция

Теория. Дикция актера. Орфоэпия. Классификация гласных и согласных звуков. Развитие дикции. Упражнения для развития дикции. Первые литературные тексты-пословицы и поговорки.

Практика. Упражнения для развития дикции. Произношение гласных звуков. Гимнастика для губ, гимнастика для языка. Тренировка дикции: скороговорки. Работа с текстом.

Тема 1.2. Дыхание

Теория. Работа над дыханием. Массаж. Виды массажа для дыхания. Выработка носового дыхания. Освоение смешанно-диафрагматического дыхания. Понятия диафрагматическое дыхание, смешанно-диафрагматическое дыхание. Тренировка дыхания в быту.

Практика. Самомассаж мышц, участвующих в процессе дыхания. Выполнение упражнений для носового дыхания. Динамические дыхательные упражнения. Тренировка дыхания при чтении текстов.

Тема 1.3. Артикуляция

Теория. Понятие: артикуляция. Значение резонирования и артикуляции в работе по развитию голоса. Использование сонорных согласных м, н, л, р в работе по развитию голоса.

Практика. Упражнения в развитии артикуляции. Упражнения с целью снятия мышечных зажимов окологортанной мускулатуры. Применение упражнений в работе с текстом.

Раздел 2. Мастерство актера

Тема 2.1. Сценическое действие

Теория. Театр. Пьеса. Драматургия. Актер на сцене. Главные качества хорошего актёра. Действие – основной материал актерского искусства. Движения. Двигательные навыки. Локомоторные движения. Рабочие движения – основная группа сценических движений. Семантические движения как результат большого эмоционального возбуждения. Иллюстративное движение. Пантомимические, или эмоциональные, движения.

Практика. Освобождение мышц. Упражнения на беспредметные действия.

Тема 2.2. Сценическое внимание актера

Теория. Внимание. Виды внимания. Произвольное и непроизвольное внимание. Внимание внешнее и внутреннее. Объекты непроизвольного внимания: зрители, сам актер, партнер. Правильный выбор объекта внимания. Актер и зритель. Контакт сцены и зрительного зала. «Зоны молчания»: понятия, виды, восприятие.

Практика. Этюды.

Тема 2.3. Память.

Теория. Виды памяти. Наглядно-образная память. Разносторонняя память. Словесно-логическая память. Эмоциональная память. Двигательная память. Внимание и память в создании образа. Естественное физическое поведение в роли.

Практика. Создание образа. Работа над образом.

Тема 2.4. Техника простых двигательных навыков

Теория: Изучение правильности осанки. Пять признаков хорошей осанки. Походка. Техника правильной походки. Целесообразность жестов. Жесты. Выразительность рук. Свобода движений.

Практика. Упражнения для формирования правильности осанки. Ходьба по лестнице вверх. Положение тела в позах сидя. Точность действия рук на сцене. Общеразвивающие упражнения. Выразительность образа.

Раздел 3. Мастерство ведущего

Тема 3.1. Сценарное мастерство

Теория. Драматургия сценария. Структура сценария. Идеино-тематический анализ сценария театрализованных представлений и праздников. Прием монтажа в сценарии театрализованных представлений и праздниках. Персонаж и герой в сценариях театрализованных представлений и праздников.

Искусство звучащего слова. Речевой аппарат, цели и функции речи для артиста речевого жанра. Постановка голоса. Дикция. Опора. Виды речевого жанра.

Написание сценария. Подбор игрового материала для зрителей, исходя из формы мероприятия, ведения мероприятия, а также работа над собой: голос, актерское мастерство.

Практика. Написание сценария: схемы, эпизода, философских рассуждений, использования приемов монтажа на готовых примерах, анализ готовых сценариев праздников и т.д. Различные сценарные тренинги. Попытки в написание сценариев театрализованных представлений и праздников.

Работа над сценической речью. Тренинги, дыхательная гимнастика, чтение стихотворений, сказок, скороговорок. Работа с микрофоном и т.д.

Продумывание сценарных ходов и наполненность мероприятия, сочинение текста для ведущих, исходя из тематики мероприятия и концертных номеров. Нахождение ключевых слов в отдельных фразах и предложениях и выделение их голосом. Использование интонации, выражающей разнообразные эмоциональные состояния. Образный строй речи.

Тема 3.2. Актерские особенности в КВН

Теория. Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей, свободы и выразительности телодвижения; обретения ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Актерские миниатюры в КВН. Какие бывают лидеры. Интонация в КВН. Образы – решения на сцене. КВНовские конкурсы.

Практика. Произвольное реагирование на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; координация движений; запоминание заданных поз и образная их передача.

Тренинг: командный контакт, передача. Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды.

Тема 3.3. Сценическая культура аниматора

Теория. Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией сценического искусства (особенности искусства ведущего; основы актерского мастерства; культура зрителя). Игры. Методы и приемы приглашения в игру. Импровизация. Принципы импровизации.

Практика. Проигрывание конкурсов с методикой приглашения в игру. Способы решения форс-мажорных ситуаций во время проведения игровой программы.

Тема 3.4. Подготовка мероприятия. Репетиции и проведение мероприятия.

Практика. Написание сценария. Репетиции и проведение мероприятия. Подбор игрового материала для зрителей, исходя из формы мероприятия, ведения мероприятия, а также работа над собой: голос, актерское мастерство.

Тематика мероприятий (театрализованных представлений), приуроченная к календарным праздникам: День защиты детей, День России, Новый год, День Победы в Великой отечественной войне, Выпускной и т.д.

Критерии оценки участников театрализованного представления: актерская игра, сценическая речь, сценарное мастерство, сценическая культура. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимально участник представления может получить 20 баллов, а минимально – 4 балла.

На оценку «отлично» каждый участник театрализованного представления может набрать – 16-20 баллов; на оценку «хорошо» – 12-15 баллов; на оценку «удовлетворительно» – 8-11 баллов; на оценку «неудовлетворительно» – 4-7 баллов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение программы:

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете (для освоения теории обучающимися) и в актовом зале (для выполнения практических заданий обучающимися).

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- материалы на электронных носителях.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Оборудование актового зала:

- ноутбук;
- звуковая аппаратура;
- микрофоны;
- сценические костюмы.

Гриммерка.

Список литературы и интернет-ресурсов

1. Культура речи на сцене и на экране / Под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Наука, 1986. – 188 с.
2. Максимова В.А. Жизнь. Актер. Образ. – М.: Знание, 1984. – 126 с.
3. Немирович-Данченко В.И. Немирович-Данченко о творчестве актера. – М.: Искусство, 1984. – 623 с.
4. Опарина Н. Театр – это волшебный край // Народное образование № 2 – 2001. – С. 211-216.
5. Плотников Н.С. Актер и его работа. – М.: ВТО, 1982. – 231 с.
6. Соболевская О.С. Станиславский работает, беседует, отдыхает. – М.: 1988. – 367 с.
7. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: Искусство, 1985. – 479 с.
8. Станиславский К.С. Из записных книжек. – М.: ВТО, 1986. – С. 3-36.
9. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Л.: Искусство, 1984. – Т.1 – С.18-221; Т. 2 – С.32-51
10. Энциклопедический словарь юного зрителя / Под ред. Мининой Т.П., Таттар Г.В. – М.: Педагогика, 1989. – 416с.
11. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. – Ростов-на-Дону. 2004.
12. Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба: Учебное пособие для студентов институтов культуры. – М., 1988.
13. Шубин С.В. и Студеникина С.М. Сценарий как литературная основа массовых праздников и театрализованных постановок. – Омск, 2004.
14. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища. – Ростов на Дону, 2006.
15. Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная журналистика: Учебник. 4-е издание. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. – 132 с.