

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕГУНИЦКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
(МОУ ДО «БШИ»)

ПРИНЯТА:
на заседании
педагогического
совета протокол № 1
от «31» августа 2020 года

УТВЕРЖДЕНА:
приказом МОУ ДО «БШИ»
№ 55 от «01» сентября 2020 г.
Литовченко В.А.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Сроки реализации программы – 7 (8) лет
Комракова Юлия Владимировна, преподаватель

д. Бегуницы, Волосовский район
2020

Пояснительная записка

Настоящая программа разработана на основе программы для театральных отделений детских школ искусств, утвержденной Министерством культуры (1987г.). Программа имеет **художественно направленность**.

Срок реализации программы 7 (8) лет.

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на повышение культурного уровня русского языка; решает задачи постановки голоса, выразительности звучащего слова; повышения грамотности, обогащения лексического запаса, умения пользоваться различными стилями речи в зависимости от ситуации общения.

Содержание данной программы направлено на:

- создание условий для многогранного и увлекательного творчества, для развития личности ученика;
- активизацию мышления ученика и развитие его творческих способностей;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям, профилактику ассоциативного поведения;
- создание условий для самоопределения в социальной, культурной и профессиональной сфере, творческой самореализации ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур;
- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического и психического здоровья;
- взаимодействие педагога с семьей;
- удовлетворение социального заказа.

Главной **отличительной особенностью** данной программы является комплексное эстетическое развитие:

- все разделы, содержащиеся в программе, осваиваются комплексно, что предполагает постоянное возвращение к одним и тем же вопросам разделов дисциплины при решении сложных творческих задач;

- раздел «Техника речи» осваивается на протяжении всего периода обучения.

- приёмы тренинга построены на подчинении любого технического задания воображаемому или реальному действию, то есть на опосредованном воздействии на голосо-речевой аппарат с помощью образа действия;

- все элементы голосо-речевого тренинга носят игровой характер, что позволяет учащимся легко овладевать ими в процессе занятий и применять полученные знания при работе над художественным чтением и над текстом роли в спектаклях.

Цель программы:

- оснащение учащихся навыками и умениями воплощения литературного произведения - первичного материала театрального искусства – в действенном звучащем слове.

Процесс обучения предполагает освоение ряда разделов, обеспечивающих цельное представление о составляющих этого процесса воплощения. К ним относятся:

- отработка внешней техники словесного действия (дыхание и голос, орфоэпия и дикция, мелодика);

- овладение элементами внутренней техники словесного действия на материале художественных текстов;

- освоение режиссёрских приёмов и методов работы над литературным произведением;

- повышение речевой культуры (обогащение лексического запаса, повышение грамотности, умение пользоваться различными стилями речи в зависимости от ситуации общения).

В основе данного предмета лежат научные представления о строении и функционировании человеческого организма, учение К.С. Станиславского о сценическом и словесном действии, учение о механизмах речи, современные разработки проблем сценической речи и опыт практической деятельности театральной педагогики, методика литературного и действенного анализа художественного материала, нормы современного русского литературного языка, грамматика, синтаксис, стилистика русского языка, логика речи.

Основные задачи данной программы:

Обучающие:

- приобщение учащихся к театральному творчеству;
- ознакомление с теоретическими и практическими навыками, связанными с работой над техникой речи;
- ознакомление с исполнительским мастерством и культурой устного общения.

Развивающие:

- развитие правильной логически построенной выразительной речи;
- овладение прекрасной дикцией, современной русской «нейтральной речью» и голосом широкого диапазона.

Воспитательные:

- воспитание этических и эстетических взглядов;
- воспитание культуры речевого общения, умения работать в коллективе; - раскрытие волевых качеств учащихся: целеустремлённости, внимания, дисциплинированности, самостоятельности.

По окончании курса обучения по данной программе учащийся **должен уметь:** - владеть внешней техникой словесного действия (дыханием и голосом, орфоэпией и дикцией, мелодикой);

- владеть элементами внутренней техники словесного действия на материале художественных текстов;
- владеть режиссёрскими приёмами и методами работы над литературным произведением.

Методы работы по предмету «Художественное слово» избираются в соответствии с учебной темой и зависят от дидактических целей конкретного занятия.

Программа «Художественное слово» вариативна, подвижна внутри разделов, в силу специфической особенности её преподавания.

Дисциплина в большей степени направлена на освоение практических приемов и навыков звучащего слова. Успешность овладения дисциплиной зависит от индивидуальных способностей учащихся: кто-то более подвижен внутренне, но обладает худшей внешней техникой, а кто-то, наоборот, при хорошем "трансляторе" менее развит эмоционально и т.д. Чтобы "выровнять" обучающихся и сохранить индивидуальность, педагог вправе менять "целевую установку" урока по ходу его, составляющие разделов программы, варьировать количество часов, отведенных на тему (не меняя общего количества часов, отведенных на изучение дисциплины) в зависимости от усвояемости материала учащимися.

Методическое обеспечение

1. Форма занятий: - групповой и индивидуальный урок.

Режим занятий:

- I- III класс – групповой урок - 1 академический час в неделю.
- IV-VIII класс – индивидуальный урок - 0,5 академического часа в неделю.

2. Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса:

- беседа;
- игра;
- упражнение;

- тренинг;
- демонстрация наглядного материала (рисунки, схемы);

-технические средства обучения - показ видео материалов, прослушивание музыкальных фонограмм.

Контроль и учёт успеваемости:

- экзамены;
- контрольные уроки;
- зачёты;
- собеседования на занятиях;
- публичные выступления с художественным чтением (в том числе и работы в спектаклях) и их анализ учащимися совместно с преподавателем.

Переводная оценка выставляется с учётом оценки за публичные выступления учащегося, результата контрольных уроков, текущей аттестации.

В содержание **итоговой оценки** входит: оценка выступления в экзаменационном спектакле, результата текущей и промежуточной аттестации в течение последнего года обучения.

Задачи, требования и содержание работы.

Первый год обучения

- 1.Формирование у ребёнка интереса к знаниям.
2. Выявление индивидуальных голосо-речевых особенностей учащихся.
3. Развитие речевого слуха.
4. Ознакомление с принципиальным устройством голосо-речевого аппарата.
5. Овладение основными понятиями техники речи.
6. Выработка навыков фонационного дыхания и резонаторного звучания.

Урок «Художественного слова» - 1 академический час в неделю. Всего 34 часа в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Введение в предмет «Художественного слово»		9
1.1	Введение.	1
1.2	Отличие сценической речи от бытовой.	2
1.3	Голосо-речевой тренинг.	2
1.4	Основные принципы голосо-речевой тренировки.	2
1.5	Закон живой речи на сцене.	1
1.6	К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко о сценической речи.	1
Раздел II: Техника речи.		25
2.1	Анатомия и физиология голосо-речевого аппарата.	1
2.2	Системы голосо-речевого аппарата.	5
2.3	Понятие «речевой рупор», «звуковая маска».	3
2.4	Основные качества речевого голоса.	2
2.5	Речевой слух и его роль в овладении сценической речью.	2
2.6	Голосообразующие системы, их координация.	2
2.7	Фонационное дыхание.	2
2.8	Три вида выдыхания.	3
2.9	Отличие физиологического дыхания от фонационного.	1
2.10	Три функции голоса.	4
ИТОГО:		34

Второй год обучения

- 1.Закрепление знаний и умений, полученных на первом году обучения и в дальнейшее их развитие.
- 2.Повторение упражнений, пройденных ранее и их усложнение.
- 3.Нахождение природного тембра голоса.
- 4.Освоение профессиональных качеств речевого голоса.
- 5.Работа в тренингах на ощущение диафрагмальной мышцы.
- 6.Формирование свободного звучания голоса, освобождение от мышечных и психологических зажимов.
7. Развитие умения координировать речь в движении.
- 8.Нахождение «середины голоса».

Урок «Художественного слова» - 1 академический час в неделю. Всего 34 часа в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Техника речи.		25
1.1	Понятие «атака звука».	2
1.2	Четыре качества фонационного дыхания.	4
1.3	Задачи фонационного тренинга.	2
1.4	Грудной, головной и смешанный регистры.	3
1.5	Развитие резонаторного звучания.	4
1.6	Нахождение «центр голоса».	4
1.7	Понятие «опора звука».	3

1.8	Мышечная свобода залог свободного звучания.	3
Раздел II: Движение и речь.		9
2.1	Упражнения речи в движении.	2
2.2	Координация речи с движением.	2
2.3	Профессиональные качества речевого голоса.	1
2.4	Речь в движении.	2
2.5	Переключение дыхания.	2
ИТОГО:		34

Третий год обучения

1. Развитие полученных умений, закрепление приобретённых навыков.
2. Повторение упражнений, пройденных ранее и их усложнение.
3. Освоение основных видов дыхания, обеспечивающих речь в разных эмоциональных состояниях.
4. Развитие динамического и звуковысотного диапазона голоса.
5. Ознакомление с понятием «дикция».
6. Совершенствование артикуляционного аппарата.
7. Ознакомление с понятием «орфоэпия».

Урок «Художественного слова»- 1 академический час в неделю. Всего 34 часа в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Техника речи.		4
1.1	Динамический и звуковысотный диапазоны голоса.	2
1.2	Понятие «темпо-ритм» речи.	2
Раздел II: Русское литературное произношение.		8

2.1	Понятие «дикция».	2
2.2	Органические и функциональные речевые недостатки.	3
2.3	Методы исправления речевых недостатков.	3
Раздел III: Дикция и орфоэпия.		22
3.1	Понятие «Дикция».	2
3.2	Дикционная точность.	3
3.3	Сонорные и взрывные согласные в речевом тренинге.	2
3.4	Гласные и согласные звуки.	1
3.5	Гласные звуки.	3
3.6	Согласные звуки.	3
3.7	Понятие «Орфоэпия».	2
3.8	Особенности русского словного ударения.	2
3.9	Законы редукации гласных.	2
3.10	Законы ассимиляции согласных.	2
ИТОГО:		34

Четвёртый год обучения

1. Развитие полученных умений, закрепление приобретённых навыков.
2. Повторение упражнений, пройденных ранее и их усложнение.
3. Работа по транскрибированию текста.
4. Ознакомление с понятием «жанра».
5. Освоение основных жанров художественного слова.
6. Ознакомление с понятием «логика речи».

Урок «Художественного слова» - 1 академического часа в неделю. Всего 34 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Русское литературное произношение.		10
1.1	Произношение иноязычных слов.	4
1.2	Транскрибирование текста.	6
Раздел II: Многообразие жанров художественного слова.		14
2.1	Понятие «жанра».	4
2.3	Жанр описательной прозы.	2
2.4	Эпические жанры.	2
2.5	Сказка, как эпический жанр.	2
2.7	Поэтические произведения.	2
2.8	Жанр сюжетной прозы.	2
Раздел III: Логическая и эмоционально-образная выразительность речи.		10
3.1	Понятие «логики речи».	6
3.2	Основные средства логической выразительности.	4
ИТОГО:		34

Пятый год обучения

1. Развитие полученных умений, закрепление приобретённых навыков.
2. Повторение упражнений, пройденных ранее и их усложнение.
3. Ознакомление с основами логической и эмоционально-образной выразительности речи.
4. Освоение техники логической разметки текста.
5. Ознакомление с особенностями жанров художественного слова.

Урок «Художественного слова» - 0,5 (индивидуально) академического часа в неделю. Всего 17 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Логическая и эмоционально-образная выразительность речи.		11
1.1	Мелодика русской речи.	1
1.2	Эмоциональная и семантическая функции мелодики речи.	1
1.3	Речевой такт.	1
1.4	Логические паузы, логическое ударение.	2
1.5	Логическая перспектива речи.	1
1.6	Логическая разметка текста.	2
1.7	Чтение текста в соответствии с разметкой.	2
1.8	Интонационирование знаков препинания.	1
Раздел II: Многообразие жанров художественного слова.		6
2.1	Особенности жанра описательной прозы.	2
2.2	Особенности жанра поэзии.	2
2.3	Особенности жанра сюжетной прозы.	2
ИТОГО:		17

Шестой год обучения

1. Развитие полученных умений, закрепление приобретённых навыков.
2. Повторение упражнений, пройденных ранее и их усложнение.
3. Ознакомление с основными этапами работы над литературным произведением.

5.Ознакомление с приёмами действенного анализа литературного произведения.

6.Ознакомление с идейно-художественным анализом литературного произведения.

Урок «Художественного слова» -0,5 (индивидуально) академического часа в неделю. Всего 17 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего Часов:
Раздел I: Работа исполнителя над жанрами художественного слова.		9,5
1.1	Основные этапы работы над литературным произведением.	1
1.2	Знакомство с автором.	1
1.3	Художественный образ. Тема и идея произведения.	1
1.4	Сквозное действие и сверхзадача в литературном тексте.	1
1.5	Предлагаемые обстоятельства в литературном тексте.	1,5
1.6	Понятие «конфликта». Композиция литературного произведения.	2
1.7	Сюжет. Основные элементы сюжета.	1
1.8	Жанр, стиль и язык литературного произведения.	1
Раздел II: Анализ литературного произведения.		7,5
2.1	Идейно-художественный анализ литературного произведения.	3
2.2	Действенный анализ литературного произведения.	4,5
ИТОГО:		17

Седьмой год обучения

1.Развитие полученных умений, закрепление приобретённых навыков.

2.Повторение упражнений, пройденных ранее и их усложнение.

3. Освоение приёмов действенного анализа литературного произведения.
4. Освоение идейно-художественного анализа литературного произведения.
5. Освоение приёмов создания исполнительского замысла и его воплощения.
6. Воспитание умения самостоятельно анализировать литературные произведения.
7. Воспитание художественно-образного мышления.
8. Освоение приёмов «присвоения» авторского текста.

Урок «Художественного слова» - 0,5 (индивидуально) академического часа в неделю. Всего 17 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Работа исполнителя над жанрами художественного слова.		5,5
1.1	Приспособление литературного материала к исполнению.	1
1.2	Видения, кинолента видений, подтекст.	1
1.3	Выстраивание общения с публикой.	2
1.4	Работа чтеца над образом рассказчика.	1,5
Раздел II: Воплощение замысла.		11,5
2.1	Исполнение литературного произведения.	1,5
2.2	Работа над прямой речью в произведении.	1
2.3	Разработка авторского варианта анализа литературного произведения. (Жанр описательной прозы).	4
2.4	Воплощение исполнительского замысла. (Жанр описательной прозы).	5
ИТОГО:		17

Восьмой год обучения (ранняя профессиональная ориентация).

1. Развитие полученных умений, закрепление приобретенных навыков.
2. Повторение упражнений, пройденных ранее, и их усложнение.

3. Подбор репертуара для самопрезентации.
4. Освоение приемов действенного анализа литературного произведения на примере выбранного репертуара для самопрезентации.
5. Самостоятельный разбор литературного произведения.
6. Подготовка к публичному выступлению самопрезентации.

Урок «Художественного слова» - 2 (индивидуально) академического часа в неделю. Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание изучаемого курса

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Работа исполнителя над репертуаром самопрезентации.		22
1.1	Создание тренинга-разминки для подготовки к выступлению.	4
1.2	Орфоэпический комплекс.	4
1.3	Подбор репертуара для самопрезентации. Проза. Басня. Стихотворение.	8
1.4	Действенный анализ литературного произведения	6
Раздел II: Сценическое воплощение.		46
2.1	Работа чтеца над образом рассказчика. Выстраивание общения с публикой.	10
2.2	Работа над прямой речью в произведении.	10
2.3	Исполнение литературного произведения. Интонационная выразительность.	16
2.4	Воплощение исполнительского замысла. Показ на публику.	10
ИТОГО:		68

Формы и методы контроля, система оценок.

В процессе освоения обучающимися предмета «Художественное слово» преподаватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, контролируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями и показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции аттестационных мероприятий.

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения открытых уроков.

Основной формой промежуточной аттестации по программе «Художественное слово» является итоговое занятие в форме показа творческих работ.

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации.

Критерии оценки Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

5 («отлично») - дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики речи; выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное исполнение произведений различных жанров (в соответствии с этапами освоения программы); донесение авторской задачи, подтекста; работоспособность, успешная самостоятельная работа по освоению профессиональных навыков, дисциплина, самоконтроль

4 («хорошо») - частично правильное использование элементов техники и логики речи, некоторая зажатость в исполнении, но с донесением логики авторской мысли,

элементами интонационной выразительности; видимая возможность дальнейшего развития, дисциплина и желание обучаться

3 («удовлетворительно») - ученик плохо владеет элементами техники речи и словесного действия, недостаточно работает над собой, не держит сценическую задачу, не умеет пользоваться объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в основном из-за отсутствия самоконтроля, дисциплины, но в его исполнении присутствуют элементы освоенного материала, а также он проявляет стремление к дальнейшему профессиональному росту

2 («неудовлетворительно») - невозможность выполнить поставленные задачи по технике, орфоэпии, логическому разбору, культуре речи и искусству звучащего слова в результате регулярного невыполнения заданий, недисциплинированности, пропуска занятий без уважительных причин, невыполнения домашней работы

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более гибко подойти к оценке.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области театрального искусства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. — М.: Просвещение, любое издание.
2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. - М.: Просвещение, 2016.
3. Вановская Е. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене. Методическая разработка. - Л.:ЛГИК, 1989.
4. Васильев Ю.А. Голосоречевой тренинг. Учебное пособие. - СПб. 2016.
5. Васильев Ю.А. Дикционный тренинг. Учебное пособие. - СПб. 2016.
6. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи. - М.: Высшая школа, 1999.
7. Галендеев В.Н. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове. - Л.,2004
8. Головин Г.Н. Основы культуры речи. - М.: Высшая школа, 1999.
9. Дмитриева З.А. Логика речи в словесном действии. - Л.,2002.
10. Карнеги Дэйл. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. — М., 1994.
11. Кнебель М.О. Слово в творчестве актёра. - М.: ВТО, 1970.
12. Кочарян С.А. В поисках живого слова. М.: ВТО, 1979.
13. Львов М.Р. Риторика. Учебное пособие для 10-11 классов. - М.: Изд. Центр «Асаёгша», 1995
- 14.Мультагули В.М. Стихосложение. - СПб: 1992.
15. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актёра. М.: Искусство, 1984.
- 16.Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. - М.: Изд-во Полит. Литературы, 1982.

17. Петрова Э.А. Искусство рассказа. Учебное пособие для руководителей коллективов художественного слова. - Л.: ЛГИК, 1973
18. Петрова Э.А. Эпические жанры в работе самодеятельного коллектива. Учебное пособие. - Л.: ЛГИК, 1980
19. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим.- М.: Искусство, 2001.
20. Сопер П. Основы искусства речи. _ М.: Прогресс-акад., 1992
21. Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 т. М.: Искусство, 1954. Т. 2.
22. Сулимов М.В. Посвящение в режиссуру. СПб.: СПбГУ, 2004.
23. Сценическая речь. Учебное пособие для театральных и культурнопросветительных учебных заведений. Под ред. И.П.Козляниновой. - М.: Просвещение, 1976.
24. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. - М.: Просвещение, 1976.
25. Успенский Л.В. Слово о словах. Имя дома твоего. - Лениздат, 1974.
26. Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета. - М., 1984.
27. Лингвистические словари русского языка: толковые иностранных слов, фразеологические, синонимов, антонимов, паронимов, правильностей и трудностей, орфоэпические.