

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Медновская детская школа искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО «Медновская

ДШИ»

 И.И.Рассказова

«01_» сентября 2023 г.

ПРИНЯТО

на заседании

педагогического совета

Протокол № 1

от «31_»августа____2023 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области театрального искусства**

«Сценическая речь»

Возраст с 9 - 11 лет

Срок реализации – 3 года

Программа разработана преподавателем ДШИ

Рассказовой Ириной Ивановной

Пояснительная записка

Как часто слово только звук

Уста обронят, ловят уши...

А надо. Чтоб друг с другом вслух

Людские говорили души!

Д. Кугультинов.

Искусство изустного сказа - исконное русское народное искусство. Целые поколения сказителей из рода в род передавали сокровища устного народного творчества, приумножая и обогащая их. Власть этих мастеров слова над служителями была огромна. Велико было уважение и авторитет красноречия.

В начале XIX века интерес к художественному чтению сказывался в различных областях и слоях общества. Известный педагог А. Прокопович - Антонский в книге «Рассуждения о воспитании» (1809г.) писал: «Есть много искусств, кои, кажется забыты и коих однако ж не надлежало бы оставлять при воспитании: таково искусство хорошо читать. Но его не так легко приобрести, как многие думают.... Чтобы дать жизнь тому, что читаешь, - для сего надобно иметь... тонкое чувство и образованный ум; но навык и ученье едва ли тут не действительнее всего». Это высказывание 200-летней давности может послужить демонстрацией воспитательно-эстетической направленности предлагаемой программы.

В век легкомыслия, малодушия, упрощения, нивелировки человеческой личности мы обращаемся к дару высокому, человекообразующему - слову.

Слово - отражение мысли. Мысль - это человек. К человеку, к сущностному его назначению мы стремимся. У нас есть ориентиры.

«...Мы слышали простую, ясную, обыкновенную и между тем поэтическую увлекательную речь» - о чтении «Бориса Годунова» А.С. Пушкиным. «У нас слова поёт сердце» - М.С. Щепкин.

«Искусные чтецы должны создаваться у нас... К образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения,

заклячая в себе оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтения со временем заменят у нас спектакли» - Н.В Гоголь. Широкие перспективы чтецкому искусству открывало творчество правдивого рассказывания «вымышленных историй» Прова Садовского; педагогическая деятельность В.П. Островского, создавшего методику, «объяснительного чтения» для развития культуры устной речи в школе; вдохновенное чтение поэзии М.Н. Ермоловой и композиции по произведениям Ф.М. Достоевского и Н.В. Гоголя пытливого Андреева- Бурлака.

К нам по времени ближе изыскания в области развития искусства художественного слова, связанные с именами Василия Качалова, Александра Закушняка, Владимира Яхонтова, Дмитрия Журавлева, Антона Шварца, Якова Смоленского.

Для эффективности педагогического процесса необходимо грамотно и гармонично соединять теоретическое воздействие и практическую отдачу, конечный итог которой должен воплотиться в различные формы выступлений учащихся. Обучающиеся должны прийти к самостоятельному открытию воздействия искусства звучащего слова на слушателей и к пониманию его значительной роли в человеческом обществе.

При изучении предмета учащиеся припадают к живительному источнику русской словесности, открывают его внутренний сокровенный смысл и, обогащая собой, отдают людям - слушателям, тем самым, влияя на развитие – речевой культуры общества. Задача более обширная, чем традиционно видится.

Для эффективности педагогического процесса необходимо грамотно и гармонично соединять теоретическое воздействие и практическую отдачу, конечный итог которой должен воплотиться в различные формы выступлений учащихся. Обучающиеся должны прийти к самостоятельному открытию воздействия искусства звучащего слова на слушателей и к пониманию его значительной роли в человеческом обществе.

Уровни педагогического влияния по овладению образовательной программой:

- общая культурная осведомлённость, «образованный ум и тонкое чувство»(А.Прокопович-Антонский), наполняемость словом (предметы «Беседы об искусстве»,)

- владение словом (предметы «Художественное слово», «Сценическая речь»)

-творчество словом, воздействие словом (предметы «Актерское мастерство», «Сценическая практика», «Постановка спектакля», «Сценическое движение»).

Программа курса «Сценическая речь» разработана на основе программ «Художественное слово» (автор Селиванова Р.Т., педагог студии художественного слова МГДЦ(Ю)Т), «Культура речи» (Основы словесного действия) ЦМК; метода театральной педагогики К.С. Станиславского, опыта Г.А. Товстоногова, М.П. Стуль, Г.В. Артоболевского; творческих рекомендаций мастеров звучащего слова. Форма обучения групповая индивидуальная (ППВ) Групповые занятия 1 час в неделю. На индивидуальных занятиях ведется работа над личным репертуаром чтеца.

Цель программы: формирование устойчивого интереса к высоким образцам художественной литературы, вырабатывая собственный прочный навык культуры слова. Развитие творческого потенциала личности в сценическом воплощении литературного произведения. Исполнение различных форм речевой драматургии. Нравственный и духовный рост человека, приобщенного к лучшим проявлениям художественной мысли. Воздействие словом сценического образа на зрителя.

Задачи программы:

Обучающие:

- обучение основам художественного чтения: умение выбрать произведение, проанализировать содержательную, действенную и стилевую

природу авторского слова, использовать элементы речевой выразительности.

- изучение особенностей исполнения различных жанров литературы.
- овладение приемами поведения на сцене: сценическим общением, пластической выразительностью, методом поддержания зрительского внимания.
- развитие способности воплощать исполнительский замысел в условиях коллективных форм художественной деятельности.
- *Развивающие:*
 - развитие ассоциативного, образного и логического мышления.
 - формирование культуры восприятия художественного слова.
 - развитие культуры речевого общения.
 - ознакомление с возможностями разной исполнительской трактовки произведения.
 - развитие навыка управления своим вниманием, развитие воображения и внутреннего «видения».
 - развитие художественного вкуса и общей культуры человека.
 - умение пользоваться словом в повседневной жизни.

Воспитательные:

- воспитать в детях уважительное отношение друг к другу,
- ответственность, умение выбрать полезное для себя,
- самостоятельность, трудолюбие,
- личностный взгляд на мир,
- гражданская позиция,
- любовь к красоте русского языка, его стилю и глубине,
- умение оценить свои и чужие результаты художественного труда, дать им нравственно-эстетическую оценку.

Возраст обучающихся: от 9-11 до 12-14 лет.

Срок реализации - 3 года.

Прогнозируемые результаты:

Выпускник должен:

1. уметь выбрать, разобрать, приспособить литературное произведение для публичного выступления как под руководством, так и выполняя самостоятельное задание;
уметь исполнять произведение различных жанров, воплощая художественный стиль автора, используя различные элементы речевой выразительности;
2. уметь согласованно готовить и исполнять разные формы коллективного творчества в сфере речевого искусства.

Занятия групповые 2 часа в неделю.

Учебно-тематический

план

I год обучения

№ п/п	Название тем и разделов	Количество часов
1.	Введение. Искусство звучащего слова в России (история и современность). Мастера звучащего слова	4
2.	Проблема выбора произведения. Чтецкая тетрадь ученика	4
3.	Малые формы устного народного творчества. Особенности их исполнения. Речевые игры. Монтажи.	10
4.	Исполнение стихотворения. Лирика. Гражданская лирика. Стих и ритм. Звуковая организация стиха. Рифма. Строфа. Художественное значение технических норм произнесения стихов. Мелодика.	10
5.	Идейно-тематический анализ-основа замысла. Тема как проблема. Идея как главная мысль произведения.	4

6.	Сквозное действие в произведении и речевые такты.	1
7.	Исполнительские задачи и сверхзадача. Понятие сверхзадачи.	2
8.	Техника организации конференса. Образ конференсье. Парный и ролевой конференс. Подготовка сценарных планов. Импровизация в концерте.	9
9.	Развитие творческого воображения и фантазии.	2
10.	Понятие и функции интонации.	1
11.	Элементы интонации: фразовые ударения, паузы и мелодика речи.	2
12.	Образная мелодика речи.	1
	Итого	34
	<i>II год обучения</i>	
1.	Введение. К.С.Станиславский об искусстве чтеца.	1
2.	Народный изустный сказ. Образ рассказчика и драматизатора. Способы исполнения. Формирование программы.	8
3.	Приемы скандирования, сочинительства, дирижирования, игры в «метроном» в овладении поэтическим материалом. Чтение басен.	5
4.	Конфликт и сквозное действие.	1
5.	Понятие о сверхзадаче басни. Зачет.	1
6.	Сценическое внимание. Приемы поддержания внимания.	2
7.	Образ чтеца-рассказчика. Исполнение рассказа.	6
8.	Темп и ритм.	1

9.	Музыка и текст.	1
10.	Голосовая подвижность, интонационное богатство, тембральная окрашенность слова на службе у чтеца.	3
11.	Мышечный контролер в эмоциональные моменты речи.	1
12.	«Железная логика», творческое воображение и видения в чтении документов (репортажей, указов и т.д.).	4
	Итого	34
	<i>III год обучения</i>	
1.	Введение. Мастера художественной речи.	2
2.	Понятие стиля. Стил ь эпохи и авторский стиль. Жанровые приоритеты автора.	2
3.	Эпос, летопись.	5
4.	Особенности работы в речевом хоре. Поэма.	5
5.	Композиция и архитектоника стихотворного произведения	2
6.	Перспектива мысли и логика движения сквозного действия	1
7.	Событийный ряд в литературном монтаже. Чтец и слушатели.	8
8.	Сценическое общение. Стадии общения.	1
9.	Внутренняя и внешняя техника словесного действия с учетом специфики разных литературных жанров.	4
10.	Комплекс внутренней техники чтеца в практической лаборатории (товарищеская проверка).	2
11.	Пластическая выразительность чтеца. Поза. Жест. Зачет.	2
	Итого	34

Содержание программы

1-й год обучения

Тема: «Вводное занятие»

Обзорная лекция о специфических особенностях искусства художественного чтения. Предмет, материал, метод, как составляющие вида искусств. История «изустного сказа» в России. Мастера художественного слова, особенности творческого почерка, изыскания и достижения. Заслушивание сообщений учащихся о мастере звучащего слова со звуковой иллюстрацией.

Тема: «Проблема выбора произведения»

Параметры, определяющие правильность выбора произведения, объективные и субъективные. Особенности оформления и ведения чтецкой тетради.

Тема: «Малые формы устного народного творчества».

Многообразие жанров устного творчества русского народа, их привязанность к быту и традициям. Выбор произведений. Работа над замыслом, исполнением произведения, его показ на Празднике Осени. Использование в постановочной работе приемов из речевых игр, монтажа, композиций.

Тема: «Исполнение стихотворения».

Виды и жанры поэзии. Особенности поэтической речи. Особенности авторского стиля. Поиски исполнительского решения: замысел и выразительные средства стихотворения.

Тема: «Идейно-тематический анализ».

Тема как проблема. Личностное отношение чтеца к поставленной проблеме. Современность и актуальность произведения. Взаимопроникновение авторской идеи и задач исполнителя. Исполнение произведения на концерте.

Тема: «Сквозное действие».

Композиция произведения. События и речевые такты. 5 основных событий. Тема: «Исполнительские задачи и сверхзадача».

Связь задач исполнения, ведущих к сверхзадаче. Практическое воплощение в работе над репертуаром.

Тема: «Сверх-сверхзадача».

Сценическое действие и жизнь. Влияние искусства художественного слова на чувства и мысли слушателя.

Тема: «Конферанс».

Виды и жанры массовых мероприятий. Конферанс и конферансье - общие сведения. Основы ведения массового мероприятия. Структура массового мероприятия и композиция его ведения. Формы и виды конферанса. Инструкционный ведущего: папка, тематический блокнот, архив. Подготовка к выступлению. Воспитание навыка импровизации на сцене. Выполнение практических заданий по освоению различных видов конферанса в разных формах и жанрах массовых мероприятий.

Тема: «Воображение чтеца».

Сценическое воображение. Закон воображения в системе законов органической природы К.С.Станиславского. «Видения». Кинолента «видений». Текст и подтекст. Упражнения. Этюды.

Тема: «Интонация».

Понятия и функции интонации. Элементы интонации: фразовые ударения, паузы, мелодика, ритм. Образная мелодика речи. Практическое воплощение тем. Воображение и интонация в работе чтеца.

1 -й год обучения.

Тема: «К.С.Станиславский об искусстве чтеца».
«Действие» словом, слово как средство воздействия».
Тема: «Народный изустный сказ».

Лирическо-эпические произведения. Эпос малого стиля. Героический эпос русского народа. Особенности исполнения. Образ рассказчика и драматизатора. Проблема диалекта в исполнении. Выбор произведения. Анализ. Поиски приемов воплощения. Формирование общей программы. Исполнение на Празднике Осени.

Тема: «Антология басни».

Истоки творчества баснописцев. От Эзопа до Кривина. Выбор материала для исполнения. Изучение авторского стиля и стиля эпохи. Образ в басне: речевые характеристики. Использование в качестве организации словесного действия следующих приемов: скандирования, сочинительства, дирижирования, игры в метроном, зашагивания и др. Исполнение басни в стихах и прозе с предварительным разбором идейно-тематического содержания и личного отношения к поставленной проблеме. Яркое воплощение конфликта в басне. Сверхзадача басни - идея, повернутая на сегодняшний день.

Тема: «Сценическое внимание».

Законы сценического внимания. Приемы поддержания внимания. Упражнения. Выбор для исполнения рассказа. «Мир автора». Идейно-тематический анализ. Речевые такты и задачи исполнения. Темп и ритм. Особенности использования музыки в репетиционной работе над текстом и в исполнении. Формирование программы. Показ на зрителя. Анализ выступления.

Тема: «Факт и документ на службе у чтеца».

Особенности выступления на радио, телевидении, с трибуны. Речь диктора, лектора, оратора. Самопрезентация. Голосовая подвижность, тембр, интонация в чтении документа. «Мышечный контролер» в эмоциональные моменты речи. «Железная логика», «кинолента видений» в чтении документов. Использование документов в составлении монтажей, композиций, сценариев тематических вечеров и т.д.

2 -й год обучения.

Тема: «Эпос и летопись. Литературные памятники древней Руси».

Стиль эпохи и стиль автора. Особенности работы исполнителя в речевом хоре. Старославянский язык и славянизмы. О русских диалектах. Особенности прочтения больших форм литературного наследия русского народа. Исполнение в созданных формах массовых мероприятий.

Тема: «Мастерство литературной композиции».

Основные приемы работы над исполнительским вариантом объемного поэтического произведения (поэмы, романа в стихах). Анализ и систематизация опыта крупнейших мастеров искусства звучащего слова в этой области. Организация текста, редактирование его. Работа над исполнением поэтического спектакля. О соотношении движения и слова в сценической интерпретации поэтического произведения. Музыка в спектакле.

Тема: «Событийный ряд в литературном монтаже».

Идейно-тематический замысел и сбор материала для построения литературного монтажа. Принципы отбора и построения литературного и документального материалов в монтаже. Сквозное действие в монтаже и основные его этапы. Показ литературного монтажа на зрителя с последующим обсуждением его.

Тема: «Сценическое общение».

Закон сценического общения. Виды сценического общения. Стадии общения. Упражнения. Общение со зрительным залом, прямое и косвенное, через партнера.

Тема: «Словесное действие».

Словесное действие в искусстве художественного слова. Воспитание элементов внутренней техники словесного действия. Задача исполнения - подтекст - интонация. Выявление средств художественной выразительности перед слушателями с последующим анализом (на примере использования разных литературных жанров). Мизансценирование. Пластика. Жест как продолжение внутреннего состояния чтеца. Корректировка исполнения после обсуждения на показе.

3 год обучения.

Тема: «Репертуарная тетрадь чтеца».

Формирование примерного плана выступлений в итоговых работах учащихся. Корректировка нагрузки на учебный год.

Тема: «Словесное действие в искусстве художественного слова».

Повторение главных параметров анализа и воплощения в художественном чтении произведений репертуара.

Тема: «Внутренняя техника словесного действия».

Работа над исполнительским материалом в постановочных работах учащихся.

Тема: «Чтецкий образ».

Формирование личностных творческих качеств каждого учащегося. Личный речевой портрет (исследовательская работа).

Тема: «Речевая характеристика действующих лиц».

Поиски выразительных средств яркого воплощения литературных образов. Тема: «Чтецкая программа».

Работа над исполнением материала в итоговых постановочных работах учащихся (разные формы и жанры массовых мероприятий).

Тема: «Анализ исполнения. Составляющие мастерства».

Выпуск листов анализа выступлений учащихся за I полугодие по ряду параметров, определяющих грани мастерства исполнителя.

Тема: «Литературно-музыкальная композиция».

Проблемы создания и воплощения. Участие музыки в многоплановом действии, в образовании образного строя спектакля. Работа со зрителем. Анализ практического воплощения композиций учащимися.

Тема: «Работа над личным и коллективным репертуаром».

Продолжение работы над постановками итоговых работ учащихся. Их анализ. Подготовка учащихся к сдаче основ теоретических знаний по предмету на зачете.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для прохождения темы «Мастера звучащего слова» целесообразно использовать форму урока «В мастерской чтеца», где учащиеся, используя наглядный и аудиоматериал, расскажут об особенностях творческого почерка мастера художественного чтения. Изучая на предмете творческую биографию писателя или поэта, учащиеся с преподавателем оформляют стенд, где помещают вопросы викторины об этом авторе. Устраиваются выставки его произведений. Практикуется посещение концертов мастеров звучащего слова, тематических концертов разных жанров с последующим анализом творческих особенностей чтеца и конференсье. Изучение предмета предполагает подготовку и показ различных форм массовых мероприятий от литературного монтажа до тематического вечера и массового праздника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артоболевский Г.В. «Художественное чтение». М., «Искусство», 1978г., 85 с.
2. Германова М.Г. «Книга для чтецов». М., «Профиздат», 1964г.-115с.
3. Дьяченко О.М. Проблема развития способностей. Научный журнал «Вопросы психологии». М.: «Школа-пресс»,1996, вып.5,с.98.
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. Спб.: изд-во «Питер», 2007г.-368с.
5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Спб.: «Питер»,2008г.- 320с.
6. Запорожец Т.И. «Логика сценической речи». М., «Просвещение», 1974г.-90с.
7. Леонарди Е.И. «Дикция и орфоэпия». М., «Просвещение», 1967г.-125с.
8. Петрова А.Н. «Сценическая речь». М., «Просвещение», 1983г.-88с.
9. Петров В.А. «Нулевой класс актера». М., «Советская Россия», 1985г.-80с.
10. Селиванова Р.Т. «Художественное чтение». М., «Владос», 2007г.-120с.
11. Сб.: «Воображаемый концерт». Л., «Искусство», 1971г.-75с.
12. Сб.: «Мастера художественного слова». М., «Искусство», 1983г.-110с.
13. Сб.: «Эстрада без парада». М., «Искусство», 1991г.-130с.

14. Силантьева С.А. «Конферанс и основы ведения массовых мероприятий». М., «Владос», 2007г. -95с.
15. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 томах,- М., «Искусство», 1989-1991гг.
16. Стуль М.П. «Как воспитать талантливых», ч.1-я, Челябинск, изд-во ЧГИК, 1990г.-117с.
17. Стуль М.П. «Как воспитать талантливых», ч.2-я, Челябинск, изд-во ЧГИК, 1990г.-110с.
18. Стуль М.П. «Методика воспитания творческих способностей школьников». Челябинск, изд-во ЧГИК, 1990г.-120с.
19. Товстоногов Г.А. «Беседы с коллегами». Л., «Искусство», 1989г.-147с.
20. Учебник: «Сценическая речь», под редакцией Козляниновой И.П. и Промптовой И.Ю., М., «Владос», 2006г.-125с.

10.	Голосовая подвижность, интонационное богатство, тембральная окрашенность слова на службе у чтеца.	6
11.	Мышечный контролер в эмоциональные моменты речи.	2
12.	«Железная логика», творческое воображение и видения в чтении документов (репортажей, указов и т.д.).	8
	Итого	68
	<i>III год обучения</i>	
1.	Введение. Мастера художественной речи.	4
2.	Понятие стиля. Стил ь эпохи и авторский стиль. Жанровые приоритеты автора.	4
3.	Эпос, летопись.	10
4.	Особенности работы в речевом хоре. Поэма.	10
5.	Композиция и архитектоника стихотворного произведения	4
6.	Перспектива мысли и логика движения сквозного действия	2
7.	Событийный ряд в литературном монтаже. Чтец и слушатели.	16
8.	Сценическое общение. Стадии общения.	2
9.	Внутренняя и внешняя техника словесного действия с учетом специфики разных литературных жанров.	8
10.	Комплекс внутренней техники чтеца в практической лаборатории (товарищеская проверка).	4
11.	Пластическая выразительность чтеца. Поза. Жест. Зачет.	4
	Итого	68

6.	Сквозное действие в произведении и речевые такты.	2
7.	Исполнительские задачи и сверхзадача. Понятие сверхзадачи.	4
8.	Техника организации конференса. Образ конференсье. Парный и ролевой конференс. Подготовка сценарных планов. Импровизация в концерте.	18
9.	Развитие творческого воображения и фантазии.	4
10.	Понятие и функции интонации.	2
11.	Элементы интонации: фразовые ударения, паузы и мелодика речи.	4
12.	Образная мелодика речи.	2
	Итого	68
	<i>II год обучения</i>	
1.	Введение. К.С.Станиславский об искусстве чтеца.	2
2.	Народный изустный сказ. Образ рассказчика и драматизатора. Способы исполнения. Формирование программы.	16
3.	Приемы скандирования, сочинительства, дирижирования, игры в «метроном» в овладении поэтическим материалом. Чтение басен.	10
4.	Конфликт и сквозное действие.	2
5.	Понятие о сверхзадаче басни. Зачет.	2
6.	Сценическое внимание. Приемы поддержания внимания.	4
7.	Образ чтеца-рассказчика. Исполнение рассказа.	12
8.	Темп и ритм.	2
9.	Музыка и текст.	2