

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное нетиповое автономное общеобразовательное учреждение культуры
«Гимназия «Арт-Этюд»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом Гимназии
Протокол №1 от 28.08.2025
Секретарь Ускова Е.М.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
Сысоева А.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Приказ № 117-уч/3 от 29.08.2025

Семенова А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Эстрадный вокал»

учебный предмет
«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Структура программы

Пояснительная записка

Учебно-тематический план и содержание курса

Требования к уровню подготовки учащихся

Перечень учебно-методического обеспечения

Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Многие ДШИ и ДМШ воспитывают будущих музыкантов и исполнителей, иногда в большей, иногда в меньшей степени, придерживаясь основных положений в вокально-исполнительском искусстве на сцене. Наше направление эстрадного пения в Гимназии «Арт-Этюд» существует сравнительно недавно, и, опираясь на небольшой опыт, я, как педагог сценического мастерства могу утвердить свои принципы развития и воспитания сценического движения у юных исполнителей эстрадного пения.

Ученик, обучающийся эстрадному пению должен стать художником, создающим сценический образ, перевоплощаясь на сцене. Его действия выражены в слове, пении, мимике, жесте, пластике, танце. Задача педагога заключается в том, чтобы научить ученика владеть собой как средством для создания сценического образа, знающего основные законы сценического искусства, умеющего пользоваться своим внутренним аппаратом и, безусловно, владеющего всеми музыкальными средствами: правильным, осмысленным пением, выразительностью, музыкальностью, пластикой, подчиненными сквозному действию и управляемыми сверхзадачей музыкально-сценического образа.

С первых же уроков необходимо прививать будущим исполнителям эстрадного пения понимание того, что сценические выразительные средства в эстраде не могут быть самоцелью, а должны быть тесно связаны с мыслью и эмоциональной наполненностью роли в песне, во вступлении, в проигрыше, этюде, эпизоде, каждого отдельного момента сценического существования.

Создание подлинно правдивого музыкально-сценического образа возможно только на основе изучения природы детского творчества, законов сценического искусства. По этому одним из основных принципов воспитания будущего эстрадного исполнителя является неразрывность специфических выразительных средств, и овладение законами природы сценического творчества, когда одно невозможно без другого. Такое слияние всех компонентов сценического мастерства учащихся нашего отделения возможно только в условиях единой творческой мастерской - вокал, сольфеджио, сценическое движение, ансамбль, владение инструментом - все это объединяет и корректирует работу всех педагогов специальных дисциплин на отделении.

Действие ученика, воплощающего образ на сцене, должно быть особенно отчетливо и безукоризненно, поскольку вокализирование и музицирование часто выдаются за действия, и тем самым совершается одна из наиболее типичных ошибок, распространенных на сцене. Когда ученик поет и ему, не ориентирующемуся в подлинной природе сценического действия, кажется, что он действует, а зал, не вовлеченный в процесс действия, остается пассивным и продолжает обвинять эстрадное пение в шаблонности, сухости, а порою и в скуке.

Умение действовать и это действие выразить пением, словом, мимикой, жестом, звуком, пластикой - главная цель предмета актерского мастерства в воспитании учащихся направления эстрадного пения.

Планы уроков по каждой возрастной группе составляются педагогом актерского мастерства. Педагог может вносить поправки в программу, исходя из собственной художественной концепции и требований сегодняшнего дня. Вокально-исполнительское искусство связано с музыкой во всех ее формах (вокал, соединение пения и пластики, работа с ансамблем, сцен движение). Жанровое и стилистическое разнообразие репертуара музыкальных произведений (мюзиклы, тематические концерты, музыкальные сказки и т.д.) объединяют педагогов эстрадного отделения с учеником и делают совместное обучение необходимым.

Данная программа построена таким образом, что предусматривает возможность воспитания и раскрытия сценических способностей учащихся. Принцип обучения в значительной степени зависит от педагога сценического мастерства, и от его взгляда на данный предмет.

Программа по актерскому мастерству включает в себя развитие отдельных элементов, таких как: внимание, эмоциональность, фантазия, вера, сценическое отношение, оценка и действие. В данном предмете существуют упражнения на развитие звучащего голоса, на внимание и реакцию, на воображение и отношение друг к другу, на память физических действий, на развитие мимики и жеста. Они, безусловно, играют большую и важную роль в процессе воспитания сценических навыков, умений, индивидуальных приемов.

Цели и задачи курса.

1. Разработка процесса обучения в музыкально-эстетическом, исполнительском, сценическом развитии учащихся любого возраста в соответствии с их индивидуальными особенностями.
2. Активизация интереса учащихся не только к искусству вокальному, но и к искусству вообще, к разным его видам.
3. Улучшение психологической атмосферы в классе и в школе. Это - новый уровень взаимоотношений между учениками, между учителями и детьми.
4. Формирование раскованного, общительного человека, владеющего вокалом, телом, словом, умеющего слушать и понимать окружающих.
5. Развитие фантазии, памяти, внимания, чувства ритма, чувства пространства и времени, чувства слова и других психологических составляющих личность ученика.
6. Развитие познавательных интересов учащихся, новый качественный уровень обучения предмету - сценическое мастерство.

Каждый урок по программе лучше всего строить в виде проблемных ситуаций. Здесь все должно быть направлено на поиск решения, открытие, нахождение средств воплощения. Создание этой программы стало возможным, только благодаря современному пониманию эстрадного искусства, утверждающего действие языком вокально-исполнительского искусства открытию и разработке информационной концепции личности.

Задача сценического мастерства заключается в том, чтобы уделить особое внимание развитию специальных сценических способностей.

Основные требования к учащимся по предмету актерское мастерство:

1. Техника звучащего слова. Звучащее слово является главнейшим выразительным средством вокально-исполнительского искусства.
2. Публичность. Публичность поведения является источником сильного эмоционального воздействия на ученика, т.е. способствует возникновению эмоционального состояния.
3. Действие в условиях вымысла. Это не что иное, как действие не по правде - «как будто» - т.е. как в детской игре, когда ребенок играет какую-то роль. Поэтому можно назвать это требование - ролевая игра.
4. Зависимость от репертуара. Это означает, что исполнительский замысел, план его работы обусловлены предлагаемыми обстоятельствами в песне.
5. Целенаправленное воздействие на зрителя. Его можно рассматривать, как сценическое воплощение вокально-исполнительского замысла.

Таким образом, можно говорить о пяти первоначальных и обязательных сценических способностях:

1. Способность к развитию техники звучащего слова.
2. Способность к продуктивной и продолжительной деятельности.
3. Способность к ролевой игре.
4. Способность к созданию сценического замысла в репертуаре.
5. Способность к осуществлению сценического замысла в песне через действие на сцене.

Методические рекомендации

Техника звучащего слова

Интонации, которыми окрашивается голос исполнителя вокалиста превращают его мысли в тексте песни в живые картины реальной или воображаемой жизни на сцене. Голосовые интонации не теряя всей своей жизненной достоверности и правды как бы укрупняются, делаются более яркими, правдивыми. Вокальное исполнение на сцене должно быть более четким по артикуляции, более звучным по голосу, более заостренным по интонации. Данный раздел ставит задачу развить, обогатить голоса учеников, усовершенствовать дикционную чистоту и четкость, сделать голосо- речевой аппарат послушным инструментом, способным передавать внутреннюю жизнь ребенка. Определяя деятельность вокалиста, можно выделить три особо важных умения: организовать восприятие своего исполнения слушателями; захватив внимание зрителя удерживать его до конца выступления; произвести определенное речевое воздействие. Сущность деятельности слушающих, заключается в восприятии содержания и мелодии песни. Слушающие оценивают выступление, что-то принимают, а с чем-то не соглашаются (например, в отношении репертуара).

Первая функция голоса состоит в том, что бы обеспечить слышимость звучащего со сцены голоса. Для этого необходимо развивать голосовую гибкость, подвижность, способность голоса «рисовать мысль». Вторая функция голоса - быть выразителем мысли текста песни. Ученик должен слышать мелодический рисунок, повествование, побуждение, восклицание и другие музыкальные предложения, должен слышать мелодические выделения логических центров фраз, точное интонирование. Третья функция - быть проводником чувств. Если ученик захочет, чтобы его исполнение вызвало у зрителя не только сомыслие, но и сопереживание, он непременно будет развивать средства речевой выразительности. Именно по интонациям: повышение или понижение голоса, увеличению или уменьшению силы звука, возникновению и характеру пауз, изменению темпа ритма и тембральной окраски голоса зритель угадывает чувства вокалиста, через интонации соприкасаясь с душой исполнителя. Таким образом, в воспитании техники владения голосом необходимо учитывать не только работу всего фонационного аппарата в целом, но и очень многое в человеческом поведении, общении, психике, настроении.

Упражнение на развитие дыхания. Насос, пылесос, натереть пол щеткой, пульверизатор, сухие листья, мотоцикл, сорока-сплетница, стон и др.

Упражнение на развитие диапазона голоса. Кончил дело - гуляй смело, эхо, скачки, переполох, трап, этажи, чудо-лесенка, скалолаз, батут и др.

Упражнение на развитие силы голоса. Добьюсь цели, я так хочу, необычный базар, у микрофона и др.

Упражнение на развитие темпо-ритма речи. Скороговорки, спринтер, репортаж, Алла-меняла, словарь и тд.

Упражнение на развитие эмоциональных функций речи. Тембрирование, контрасты, луна, в чужом огороде, на самом дне, влюбленные и др.

Упражнение на развитие голосового аппарата в движении. Хватай мяч, земляника, иголка, яблочко, в огороде, за грибами, солнце, кто сильнее, чемодан, скакалка, зарядка и др.

Публичность

На основании психологического анализа способность к публичному действию следует рассматривать как сохранение способности к целенаправленному поведению в условиях эмоционального состояния ребенка. Педагог сценического мастерства должен знать, что так называемый зажим возникает часто не от того, что ребенок не владеет вниманием, а совсем наоборот: он не в состоянии сосредоточить внимание, потому что физиологические и психологические функции человека в экстремальных обстоятельствах работают совсем иначе, чем в обычных. Наиболее важным и существенным в процессе сценического поведения ученика является владение вниманием. Внимание является организующим

фактором способности публичного действия. В данных упражнениях, перечисленных ниже, важно помнить, что только в ситуации эмоционально значимой может идти речь о сценическом внимании. Упражнение на внимание вне экстремальной ситуации имеют отношение к будничному, несценическому вниманию. Выполнение каждого упражнения предполагается в двух вариантах. Первый вариант - индивидуальная форма занятий. Второй - в присутствии группы, где группа выступает как зритель. Сравнение результатов выполнения упражнений в этих вариантах позволяет выявить насколько, условие публичности оказывает влияние на эмоциональную сферу ученика. Таким образом, публичность позволит нам более целенаправленно подойти к развитию способности, обуславливающей свободу сценического действия.

Упражнение на быстроту и внимание. Живой алфавит, цифры, секундомер, маятник, круг, хлопki и др.

Упражнение на общее внимание. Повтори, я твоя тень, угадай чего не стало, нос- потолок и др.

Упражнение на развитие интеллектуальной деятельности. Брито-стрижено, угадай кто это, кто не успел, тот опоздал, выбор и др.

Упражнение на образно-ассоциативное мышление. Так и не так, урок, тело в деле, я колесо, японская машина и др.

Упражнение на развитие логического мышления. Цепочка, шифонер, моя квартира, ремонт, техника, картинка за окном, зоопарк и др.

Ролевая игра

Речь пойдет о самой обычной ролевой игре. Ведь ролевая игра - это одно из проявлений детскости, которой должны обладать не только дети, но и взрослые. Этот раздел очень нравится учащимся и они готовы играть весь урок независимо от возраста детей. Упражнения данного раздела должны содействовать освобождению от будничных, повседневных забот, стать беззаботным и спокойным. К.С.Станиславский утверждал: "Когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в играх, тогда вы сможете стать великим актером"

Игры и упражнения на беглость, ловкость, легкость ассоциативной памяти, аналогий и противопоставлений, а также на развитие воображение, свободы фантазии, смелости и непосредственности.

Упражнения - игры. Кривые зеркала, я не тормоз, испорченный телефон, месим тесто, голова великана, глухой телефон, смешной телефон, черно-белое, телеграмма, упражнение с мячом и др.

Создание сценического замысла в репертуаре

Говоря о способности о создании творческого сценического замысла стоит прислушаться к происхождению слова замысел, замысливать, мыслить, конечно, оно исходит от общего слова мысль. В психологии и педагогике процесс мышления изучен достаточно хорошо. Еще И.А.Павлов разделял людей на два типа: мыслительный и художнический. Мыслительный тип соответствовал преобладанию в организации деятельности человека второй сигнальной системы (речевой). У представителей художнического типа преобладает первая сигнальная система: чувственно-эмоциональная. Данный раздел поможет педагогу научить ребенка вслушиваться и понимать смысл данного репертуара. Текст песен должен восприниматься им как стимул для самостоятельного поиска в заданных условиях. Ребенок должен иметь богатое активное воображение. Особенность мышления и воображения его в том, что оно находится в непосредственной связи и зависимости друг от друга. Подобранный репертуар педагогом сопоставляется с внутренними и внешними данными ученика. Предметом исследования для ребенка является - песня. Необходимо научить ребенка доносить смысл, текст исполняемого репертуара до зрителя с помощью упражнений.

Основными факторами способности создания сценического замысла являются: восприятие, воображение, память, мышление, эмоциональность, непосредственность,

выразительность. Рождение замысла в песне является специфичным, глубоко внутренним процессом в творчестве ребенка. По этому над песней лучше всего работать индивидуально, но некоторые песни (ансамблевый репертуар) должен быть согласован с педагогом сценического движения.

Упражнения. Шляпа старухи Шапокляк; о чем рассказывает песня; интересная тема; сантики-фантики-лимпопо; телепат; чертенок или мальчик наоборот; сямские близнецы; юный композитор; я певец и др.

Воплощение сценического замысла

Прежде всего, способность к сценическому воплощению сценического замысла в песне объединяет в себе все предыдущие способности: способность к звучащему слову, к публичному действию, к ролевой игре, к замыслу. Эту способность к воплощению можно выразить как условную ролевую игру, проходящую в соответствии со сценическим замыслом, с целью направленного воздействия на зрителя. Выбранная песня, которую предстоит исполнить ученику, может быть веселой и грустной, лирической и патриотической, и сюжетной. К сценическому замыслу относится так же выбор соответствующего костюма к песне. Таким образом, педагог сценического мастерства должен использовать все упражнения по данным разделам для воплощения сценического замысла в песне через действие на сцене.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Примерный тематический план.
Младшая возрастная группа
Первый год обучения

Раскрытие творческих возможностей ребенка, воспитание чувства жизненной правды.
 Элементарное представление о сценическом мастерстве.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Введение. Сценическое мастерство, как предмет на отделении «Эстрадное пение».	2 часа
2.	Речевая и эмоциональная выразительность. Жест, мимика.	8 часа
3.	Игры на развитие воображения и внимания.	6 часа
4.	Игры на развитие сценической свободы.	8 часа
5.	Игры на координацию движения	6 часа
6.	Сюжетно-ролевые игры. Отношение к воображаемому	10 часов
7.	Коллективные игры-импровизации.	6 часа
8.	Этюды по элементам внутренней техники ученика.	4 часа
9.	Коллективное сочинение сказок.	8 часов
10.	Искусство быть исполнителем. Контрольный урок.	8 часов
	ИТОГО:	66 часа

Второй год обучения

Раскрытие творческих возможностей ребенка, воспитание чувства жизненной правды.
 Элементарное представление о сценическом мастерстве.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Введение. Сценическое мастерство, как предмет на отделении «Эстрадное пение».	2 часа
2.	Речевая и эмоциональная выразительность. Жест, мимика.	8 часа
3.	Игры на развитие воображения и внимания.	6 часа
4.	Игры на развитие сценической свободы.	8 часа
5.	Игры на координацию движения	6 часа
6.	Сюжетно-ролевые игры. Отношение к воображаемому	10 часов
7.	Коллективные игры-импровизации.	6 часа
8.	Этюды по элементам внутренней техники ученика.	4 часа
9.	Коллективное сочинение сказок.	8 часов
10.	Искусство быть исполнителем. Контрольный урок.	8 часов
	ИТОГО:	66 часа

Средняя возрастная группа Третий год обучения

Определение природы сценической игры. Воспитание свободы в сценическом пространстве, а также коллективных принципов творчества и индивидуальных (вокальных).

1 № п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Введение. Беседа о сценической культуре исполнителя.	6 часа
2.	Темпо-ритм речи. Диапазон. Речевая выразительность.	10 часов
3.	Эмоциональные функции выразительности речи и действия. Мимика. Жест.	10 часов
4.	Упражнения с элементами действия на развитие ассоциативного мышления, воображения, внимания, мышечной свободы.	12 часов
5.	Импровизационное сочинение сказок и их разыгрывание с использованием пения, слова, танца, ансамблевого исполнения.	10 часов
6.	Сценическое действие, как важнейший компонент вокального исполнительства	10 часов
7.	Искусство быть исполнителем.	7 часов
8.	Контрольный урок.	1 часа
	ИТОГО:	66 часа

Четвертый год обучения

Определение природы сценической игры. Воспитание свободы в сценическом пространстве, а также коллективных принципов творчества и индивидуальных (вокальных).

1 № п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Введение. Беседа о сценической культуре исполнителя.	6 часа
2.	Темпо-ритм речи. Диапазон. Речевая выразительность.	10 часов
3.	Эмоциональные функции выразительности речи и действия. Мимика. Жест.	10 часов
4.	Упражнения с элементами действия на развитие ассоциативного мышления, воображения, внимания, мышечной свободы.	12 часов
5.	Импровизационное сочинение сказок и их разыгрывание с использованием пения, слова, танца, ансамблевого исполнения.	10 часов
6.	Сценическое действие, как важнейший компонент вокального исполнительства	10 часов
7.	Искусство быть исполнителем.	7 часов
8.	Контрольный урок.	1 часа
	ИТОГО:	66 часа

Старшая возрастная группа
Пятый год обучения

Создание сценического образа и репертуарного замысла. Раскрытие эмоционального и творческого значения вокального искусства. Практическое осмысление пройденного материала (концерты, конкурсные программы).

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Понятие о сценическом образе и специфических средствах их художественной и эмоциональной выразительности (действие, стиль, пространство и время. движение и слово, музыка и	2 часа
\ 2.	Песня в действии. Слово, как результат действия. Действие, как импульс к слову.	8 часа
1 3.	Память физических действий. Действие с воображаемым предметом.	6 часа
4.	Проверка самостоятельности воображения: импровизационное решение поставленных задач	8 часа
5.	Сценическое пространство: композиция, темпо-ритм, цвет, свет, звук и т.д.	6 часа
6,	Темпо-ритм речи. Сила голоса. Подача звука.	10 часов
7.	Коллективная игра-импровизация (современные музыкальные сказки, мюзиклы, тематические концерты)	6 часа
8.	Упражнения с применением всех полученных знаний и навыков сценического мастерства.	4 часа
9.	Искусство быть исполнителем. Воплощение замысла сценического образа в песне	8 часов
10.	Контрольный урок.	8 часов
	ИТОГО:	66 часа

Требования к уровню подготовки учащихся.

За период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных данных):

- развить общий культурный и музыкальный уровень;
- развить навыки воплощения замысла сценического образа в исполнении;
- развить музыкальный слух;
- развить музыкальный вкус;
- активизировать интерес не только к искусству вокальному, но и к искусству вообще, к разным его видам,
- познакомиться с различными стилями эстрадной и джазовой музыки и особенностями их бытия на сцене;
- владеть вокалом, телом, словом, уметь слушать и понимать окружающих
- Развить фантазию, память, внимание, чувство ритма, чувство пространства и времени, чувство слова и других психологических составляющих личность ученика.
- Использовать полученные навыков в различных видах деятельности

Перечень учебно-методического обеспечения.

Средства обучения.

Технические средства: клавишный синтезатор, музыкальный центр с функцией «караоке», необходимое для исполнения количество микрофонов и другая звукотехническая аппаратура, фонограммы «минус» музыкальных композиций различных стилевых направлений;

Грампластинки, аудио, CD, MP3, DVD, видеозаписи выступлений исполнителей различных стилевых направлений (классика, джаз, эстрада, народная музыка), постановки мюзиклов, рок-опер, концерты эстрадных, джазовых и др. коллективов и солистов.

Список литературы

1. Вербовая Н., Головина О., Урнова В. Искусство речи. - М.: Искусство, 1977.
2. Гиппиус СВ. Гимнастика чувств. - Л., М.: Искусство, 1967.
3. Дмитриева Л.В. Основы вокальной методики, - ЗVL: Музыка, 1968.
4. Изард, Кэрл Е. Эмоции человека. Изд. МГУ, 1981.
5. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. - М.: ВТО, 1979.
6. Короленко Ц.П., Фролова Г.В. Чудо воображения. Новосибирск, Наука, 1978.
7. Морозова Г.В. Сценическое движение - в книге «Сценический бой». - М.: Искусство, 1975.
8. Никитин Б. Развивающие игры. - М.: 1982.
9. Рутберг И.Г. Пантомима, движение и образ. - М.: Советская Россия, 1981.
10. Ю.Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. - М.: Искусство, 1975.
11. Савкова З.В. Средства речевой выразительности. - Л.: Знание, 1982.
12. Шильгави В. Начнем с игры. - М.: 1980.
13. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младших школьников.-М.: 1974.