

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
КАФЕДРА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Сценическая речь в драматическом театре и кино

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик

2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- формирование творческой личности, способной логично, образно мыслить на зрителя, обладающей дикционным чистотой речи и интонационной выразительностью звучащего слова.

- подготовка студента к практическому применению голосо-речевого аппарата в творческой деятельности.

Задачи:

- научить будущего артиста использовать все возможности голоса в творческом процессе исполнительской деятельности,
- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи,
- создавать яркие речевые образы,
- вести роль в заданном темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле, руководствуясь задачами режиссера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» входит в обязательную часть профессионального цикла.

Обучение сценической речи осуществляется в тесном взаимодействии с актерским мастерством.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Способен использовать комплекс профессиональных речевых навыков для создания и исполнения роли в драматическом спектакле или кино. (ПК-3)

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<i>Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский</i>		
Использует возможности речи, пластики при создании и исполнении роли.	ПК-3 Способен использовать комплекс профессиональных речевых навыков для создания и исполнения	<i>Знать:</i> -особенности речевой выразительности на сцене; -теоретические и методические основы сценической речи; -структуру анализа художественного и драматургического текста;

	роли в драматическом спектакле или кино.	-специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; -особенности речевой выразительности на сцене и в кадре.
		<i>Уметь:</i> -самостоятельно подбирать упражнения для голосо-речевого тренинга; -подобрать упражнения для работы над речевой характерностью персонажей в спектакле; -применять свои знания по логике речи и словесному действию, при работе над постановкой речевого номера или сцены из драматургического материала.
		<i>Владеть:</i> -техникой сценической речи; -профессиональными качествами речевого голоса: максимальным диапазоном, силой, полетностью, объемом и выносливостью; -элементами речи, из которой составляется яркая характеристика персонажа; -методами и приемами устного выступления, ведения диалогов, споров, полемики; -различными диалектами и акцентами сценического произношения; -теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц , 288 часов (35 групповых, 65 индивидуальных)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	8	288	8	-
Аудиторные занятия		35		
Индивидуальные занятия		65		
Самостоятельная работа*		188		

* В том числе экзамены - 36 час.;

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Групповые	Индивид.	СРС	
1	Слово в творчестве актера	3	8	18	8	
2	Орфоэпия	4	8	16	8	
3	Художественное слово	5	10	24	16	
4	Стихотворная речь	6	12	16	12	
5	Работа над текстом.	7	16	32	20	
8	Работа над речью в отрывках и спектаклях	8	16	24	24	Экзамен
	Итого		70	130	88	288

** в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Основные разделы дисциплины – «Слово в творчестве актера», «Орфоэпия», «Художественное слово».

В раздел «Слово в творчестве актера» входят:

- основные требования к произношению актера в театре и кино,
- гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний,
- определение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада студента.

В раздел «Орфоэпия» входят:

- устранение диалектных ошибок в речи студентов,
- устранение дикционных недостатков в речи студентов,
- контрольные тексты на согласные звуки; на старших курсах работа над стихотворными и прозаическими текстами, а также над текстами отрывков и спектаклей.

В раздел «Художественное слово» входят:

- стихотворная речь,
- работа над текстом,
- работа над речью в отрывках и спектаклях.

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. «Слово в творчестве актера».

Тема 1.1. Основные требования к произношению актера в театре и кино.

Некоторые специфические особенности и общие основы словесного действия в искусстве актера. К.С.Станиславский о работе актера над словом.

Раздел 2. «Орфоэпия».

Тема 2.1. Устранение диалектных ошибок в речи студентов.

Произнесение двусложных и трехсложных слов с ударением на втором слоге. Произнесение трехсложных слов с ударением на третьем слоге. Произнесение многосложных слов.

Тема 2.2. Устранение дикционных недостатков в речи студентов.

Упражнения для укрепления мускулатуры губ и щек. Упражнения для укрепления мышц языка. Упражнения для выработки верного направления воздушной струи. Закрепление звука в слогах. Закрепление звука в словах.

Тема 2.3. Контрольные тексты на согласные.

Закрепление правильного звука в тексте (стихотворном и прозаическом) и в скороговорках.

Тема 2.4. Темпо-ритм.

Понятие темпо-ритм. Темпо-ритм скороговорок. Изменение темпо-ритма с изменением предлагаемых обстоятельств.

Раздел 3. «Художественное слово».

Художественное чтение как итог работы учащихся над всеми разделами дисциплины «Сценическая речь».

Выбор выразительных средств. Диапазон голоса. Жест. Движение.

Тема 3.1 «Стихотворная речь»

Практическое освоение особенностей стихотворной речи:

- определение системы стихосложения;
- освоение закона авторского ударения в слове;
- определение рифм.

Разговорность драматического стиха. Стихдействие. Событийно-действенный анализ монолога и диалога.

Тема 3.2. Работа над текстом.

В практической работе над прозаическими текстами необходимо:

- определить главную мысль текста;
- вскрыть событийный ряд;
- определить отношение к событиям рассказчика и действующих лиц;
- определить предлагаемые обстоятельства;
- выявить в результате оценки предлагаемых обстоятельств, словесное действие и воспитать умение действовать словом.

В практической работе над текстом также необходимо провести логический анализ:

- знаки препинания, грамматические паузы;
- смысловые паузы, смысловые ударения;
- главное и второстепенное ударение.

Тема 3.3. Работа над речью в отрывках и спектаклях.

Реализация всех навыков сценической речи, полученных учащимися в течении периода обучения, исправление недостатков.

Замечания педагога после зачётов и экзаменов, а также после просмотренных спектаклей.

Проработка монологов и текста роли во время индивидуальных занятий. Уточнение ударений в словах, логических ударений и т.д. Владение словом в спектакле. Удержание внимания слушателей на протяжении всего выступления.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе обучения необходимо использовать активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.

Образовательные технологии, используемые на занятиях - тренинг

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Вся работа по «Сценической речи в драматическом театре и кино» должна быть согласована и проходит в тесном контакте с преподавателями актерского мастерства и сценической речи. Важно учитывать специфику обучения и использовать постепенный переход от упражнений к речи. Занятия по сценической речи должны воспитывать речевой вкус и навыки речевого поведения на сцене, в кадре и на ТВ.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения;
- специально разработанные учебные материалы.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение которых потребует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения учебно-методического материала;
- оценить уровень заинтересованности студентов, их профессиональную компетентность, психологическую мотивацию;
- точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в дальнейшем обучающем процессе.
- рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:
- подбор необходимой литературы;
- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий для индивидуальной работы

Оценка «отлично» соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующей темы (тем) курса обучения.

Оценка «хорошо» соответствует достаточно полному уровню знаний и владений.

Оценка «удовлетворительно» соответствует неполному уровню знаний и слабому уровню владения навыками.

Оценка «плохо» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на экзамене.

Освоение дисциплины «Сценическая речь в драматическом театре и кино» осуществляется в ходе контактной (лекции и семинарские занятия) и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Занятия семинарского типа проводятся в форме практических занятий и семинаров.

Примерные планы практических занятий

Практическое занятие №1

Основы сценической речи и задачи чтеца

1. Сценическая речь как искусство исполнительское.
2. Интерпретация чтецом литературного материала. Исполнитель как толкователь текста.
3. Успешность решения исполнительских задач. Умение анализировать текст.

Практическое занятие №2

К.С.Станиславский об искусстве сценической речи

1. К.С. Станиславский – основоположник театральной системы.
2. Два вида действия – физическое и словесное.
3. Сценическая речь – завершение целого ряда «операций», которые исполнитель проделывает до выступления.
4. Значение впечатлений, которые на реципиента производит исполнитель-чтец.
5. Слушатель – объект и субъект выступления.
6. Различение мысли и смысла.
7. Роль подтекста - сквозного действия.

Практическое занятие №3

Элементы речевой выразительности

1. Логическая выразительность речи.
2. Образная выразительность сценической речи.
3. Выразительность эмоциональная.
4. Выразительность стилевая

Практическое занятие №4

Понятие и функции интонации. Элементы интонации

1. Интонация – совокупность звуковых средств речи, внешнее выражение внутренних психологических процессов.
2. Элементы интонации: ударения, пауза, фразовое ударение.
3. Перемещение ударения и смысл текста.
4. Паузы и их взаимодействие с другими элементами интонации.
5. Мелодика речи (повествовательная, вопросительная, побудительная).

Практическое занятие №5

Логика связного текста в сценической речи

1. Типы логических отношений в связном тексте.
2. Перечисление. «Последование» в описании. Противопоставление.
3. Разъяснение. Развитие. Причинно-следственные отношения. Заключение.
4. Вопросо-ответные отношения. Разрыв.

Примерный перечень вопросов

1. Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (по усмотрению педагога)
2. Гекзаметр – соединение работы по стиху и по голосу (общее и индивидуальное значение)
3. Индивидуальное прочтение стихотворного русского классического современного материала
4. Художественное слово
5. Техника слова
6. Выбор материала
7. Жанр произведения. Стилль автора
8. Образ рассказчика и образы действующих лиц.
9. Кинолента видений.
10. Тема и идея. Мысль и смысл.
11. Сквозное действие.
12. Логическая перспектива
13. Сверхзадача исполнителя.
14. Средства выразительности

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Александров, Д. Н. Риторика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Д. Н. Александров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 534 с.
2. Архипова, Е. В. Основы методики развития речи учащихся : учебник и практикум для вузов / Е. В. Архипова. - М. : Юрайт, 2017. - 202 с.
3. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи / – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2006. – 384 с.
4. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум [Текст] : учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. - М. : Академия, 2007. - 272 с.
5. Савкова, З. В. Монолог на сцене: учебное пособие / З. В. Савкова. – Санкт-Петербург: СПбВЭСЭП, 2009. – 111, [1] с.
6. Сценическая речь: прошлое и настоящее: избранные труды кафедры сценической речи Санкт-Петербургской гос. академии театрального искусства / ред.-сост. Ю. А. Васильев. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2009. – 440 с.
7. Теория и практика сценической речи / отв. ред. В. Н. Галендеев. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2007. – 135 с.
8. Сценическая речь: учебник / под ред. И. П. Козляниновой, И. Ю. Промптовой. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: ГИТИС, 2009. – 558 с.

9. Алфёрова, Л. Д. Диалоги о сценической речи / Л. Д. Алфёрова, В. Н. Галендеев. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 124 с.
10. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: учеб. пособие / Ю. А. Васильев. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2009. – 416 с.
11. Зарва М. В. Русское словесное ударение / М. В. Зарва. – Москва, 2001. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. – Санкт-Петербург, 2000.
12. Сценическая речь. Учебник для ВУЗов 4-е издание М.ГИТИС 2006 г.
13. Сценическая речь в театральном ВУЗе. Сб. статей М.ГИТИС 2006 г.
14. Кнебель М.О. Поэзия педагогики о действенном анализе пьесы и роли. Учебное пособие для ВУЗов М.ГИТИС 2011.
15. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. Москва ГИТИС 2008 г.
16. Кипнис М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. Еврознак 2011 г.
17. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. 2-е издание ЛИБРОКОМ 2011 г.
18. Станиславский. Работа актёра над собой. Работа над собой в процессе воплощения. Дневник учителя 3-е издание к.н. дом ЛИБРОКОМ 2011 г
19. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум): Учеб.пособие для вузов. - М.,2007.
20. Бруссер А.М.,Оссовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы): Учеб. пособие для вузов. - М.,2007
21. Кнебель М. О. Слово в творчестве актёра. –М.:ГИТИС,2009
22. Ласкавая Е.В. Речеголосовой тренинг.- М., 2006.
23. Озаровский Ю. Э. Музыка живого слова: Основы русского художественного чтения; Пособие для чтецов, певцов, драматических и оперных артистов, ораторов и педагогов. – 2-е изд., доп. – М.:Либроком,2009.
24. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия. - М., 2006
25. Оссовская М.П.Уроки орфоэпии (Практ. орфоэпия): Учеб.пособие для вузов. М.,2007
26. Оссовская М. П. Учимся говорить без говора: Учеб. пособие. – СПб.:Планета музыки,2019. – 121 с.;ил – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
27. Пилюс А.И. Техника сценической речи: Произношение и произнесение; Метод. пособие для вузов. - .Изд-во театр.ин-та им. Б.Щукина,2007.
28. Сценическая речь: Учебник для вузов. 4-е изд -М.:ГИТИС,2006
29. Сценическая речь в театральном вузе: Сб.статей; Вып.1. - М.:ГИТИС,2006
30. Теория и практика сценической речи: Вып.1,2 /СПб.гос.академия театрального искусства. –СПб.,2007
31. Черная Е И. Основы сценической речи: Фонационное дыхание и голос; Учеб.пособие. – СПб.:Лань,2012. + DVD

Дополнительная литература:

1. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х т
2. Агеенко Ф. Л. Словарь ударений русского языка Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва; под редакцией М. А. Штудинера. – Москва, 2000.
3. Орфоэпический словарь русского языка / под редакцией Р. И. Аванесова. – Москва, 1997.
4. Чарели, Э. М. Культура речи Э. М. Чарели. – Екатеринбург, 1990.
5. Русский язык и культура речи
6. М.А. Венецианова «Актёрский тренинг». Мастерство актёра в терминах
7. Станиславского. Владимир ВКТ 2010 (золотой фонд актёрского мастерства)
8. Б.Е.Захава. Вахтангов и его студия. М.2010г

9. М.Борисов Следствие ведёт режиссер. Москва 2012г.
10. Пол Райан Актёрский тренинг. Искусство быть смешным и мастерства импровизации. Золотой фонд актёрского мастерства 2010 Еврознак
11. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы. Типография Граница 2012 г.
12. Актуальные вопросы преподавания сценической речи. Граница 2013 г.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaia-istorija-russkogo-teatra#ixzz24YHBOs90>
2. <http://seance.ru/category/n/29-30>.
3. <http://www.kinoart.ru/magazine/archive/03-2009>.
4. <http://www.kinoart.ru/magazine/07-2007/experience/tut0707><http://magazines.russ.ru/voplit/2004/5/bolo2-pr.html>
5. <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/li27.html>
6. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства
7. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
8. www.classical.net/music/links
9. www.kultura-portal.ru
10. www.tvkultura.ru
11. www.mmu.ru
12. https://vk.com/wall-56611080_151514
13. [Российская государственная библиотека \(rsl.ru\)](http://rsl.ru)
14. [IPR SMART / Главная \(iprbookshop.ru\)](http://iprbookshop.ru)
15. <http://skgii.antiplagiat.ru>
16. [chekhov_m-o_tekhnike_aktera.pdf](#)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- доска аудиторная для написания мелом и фломастером (или интерактивная доска);
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся студентов;
- рабочая программа дисциплины;
- наглядные пособия;
- компьютер;
- видеотехника и аудиотехника.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа одобрена на заседании кафедры по направлению: «Актерское искусство»

протокол № 1

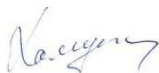
от 28 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой, доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик доцент

Хамукова Ж.Х.

Эксперт доцент

Сафарова Т.К.