

Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

Отдел повышения квалификации и качества образования

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В АКТЕРСКОМ ИСКУССТВЕ»

Авторы-составители:
Марина Владимировна Смирнова,
кандидат искусствоведения, профессор

УТВЕРЖДЕНА приказом от 05.12.2023 г. № 92-с

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

18 ноября 2023 г.

Рег. Номер ПК-28

Санкт-Петербург
2023

І. Организационно-методический раздел

Цели

Курс повышения квалификации по дисциплине «Сценическая речь» направлен на ознакомление слушателей с базовыми и новейшими приемами профессионального обучения артистов и режиссеров в Санкт-Петербургской академии театрального искусства:

- подготовка учащегося к постижению и воплощению художественного замысла автора (прозаика, поэта), драматурга, режиссера;
- овладение навыками подлинного сценического диалога;
- умение органично включать в процесс создания образа все возможности речи (дикция, интонационно-мелодическое, динамическое и темпоритмическое разнообразие)

Задачи

Помочь преподавателям сценической речи и художественного слова усовершенствовать методологию современного воспитания голосоречевой природы, дикционной и орфоэпической культуры учащихся театральных учебных заведений, воспитанников театральных студий, действующих актеров.

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателя

Предмет "Сценическая речь" является одной из важнейших дисциплин обучения в театральных вузах и училищах, т.к. совместно с мастерством актера и другими предметами дает возможность овладеть всем комплексом знаний и умений, необходимых для будущих актеров и режиссеров. Курсы призваны служить развитию и углублению профессиональной компетенции педагогов по сценической речи, руководителей театральных коллективов и кружков художественного слова, артистам театров.

3. Обязательные профессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе и здоровьесбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного

		задания. УК-6.2. Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
--	--	---

Общепрофессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства. ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта). ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта).

Обязательные профессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Подготовка под руководством режиссера и исполнение роли в спектаклях разных жанров, концертных программах, а также в кино- и телевизионных фильмах	Театры и организации исполнительских искусств, драматическое произведение, спектакль, фильм, роль, зрительская аудитория	ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке.	ПКО-1.1. Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера. ПКО-1.2. Взаимодействует со зрителем в условиях сценического представления	Анализ отечественного и зарубежного опыта
		ПКО-2. Владеет сценической речью, способен	ПКО-2.1. использует технику сценической речи при создании и	

		использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	исполнении роли. ПКО-2.2. Использует выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли.	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический				
Преподавательская работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ПКО-6. Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях	ПКО-6.1. Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин.	01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых

Профессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический				
Преподавание профессиональных и смежных дисциплин в области актерского искусства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; проведение актерских тренингов.	творческие коллективы организаций исполнительских искусств; лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ПК-2. Способен проводить актерские тренинги	ПК-2.1. Подготавливает и проводит тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческих и учебных задач	01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых

4. Планируемые результаты обучения

Слушатели должны быть способны к самостоятельному или коллективному творческому поиску, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков.

Быть готовы к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, к созданию художественных образов актерскими средствами.

Быть способны к владению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой. Уметь органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способны вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Слушатели должны уметь с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, быть готовы проводить актерские тренинги.

Быть готовы к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин, уметь работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. Быть готовы к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.

II. Содержание программы

5. Темы и их краткое содержание

1. Речевое тестирование учащихся.

Выявление индивидуальных недостатков. Основные проблемы произношения гласных и согласных звуков (лекция и практика)

2. Активизация работы дыхания, основы дыхательного тренинга.

Разработка резонаторных областей, настроечный резонаторный самомассаж.

Тренинг высвобождения энергии и звука. (лекция и практика)

Дикционный и артикуляционный тренинг включает в себя комплекс упражнений на развитие подвижности органов артикуляции:

а) тренинг губ, построенный на основных положениях артикуляции при произнесении гласных, а также губных и губно-зубных согласных звуков.

б) тренинг языка, включающий в себя разминку и разработку всех его участков (кончик, боковые края, спинка, корень), разнообразно работающих при произнесении язычных (язычно-зубных, язычно-альвеолярных, язычно-переднеязычных, язычно-среднеязычных и заднеязычных) согласных.

в) тренинг по освобождению и активному включению нижней челюсти в работу артикуляционного аппарата.

В процессе тренинга также обозначаются основные принципы работы с тренировочными звуко сочетаниями и текстами скороговорок.

3. Орфоэпическое нормирование речи. Подходы к исправлению говорных и диалектных особенностей. (лекция и практика).

Лекции по орфоэпическому нормированию знакомят слушателей с видами говорных и диалектных неточностей, основными методами работы по их исправлению, работе с тренировочной таблицей.

4. Основы постижения стихотворного текста.

Лекции по основам стихосложения знакомят с основными принципами и законами освоения стихотворных текстов (ритмика, рифма, строфика, аллитерация, законы зашагивания (возмущения стиха), компенсации и т.д.)

5. Методика выработки и развития верного дикционного и артикуляционного звукооформления.

Создание индивидуальных тренировочных комплексов. (лекция и практика)

6. Основы постижения прозаического текста.

Стиль автора. Логика речи. Работа со знаками препинания. Виды интонационных конструкций. Занятия посвящены работе с разнообразными видами прозаического текста (художественный, публицистический, научный и т.д.), ознакомлению с основными правилами и законами логики речи. (лекция и практика)

7. Тренинг комплексной разработки и обработки голосо-речевых навыков.

Тренинг дыхания предполагает активизацию работы и укрепление дыхательной мускулатуры, снятие зажимов с голосообразующих органов. Выявляет значение и важность верного фонационного дыхания в процессе подлинно живой сценической речи.

Работа с резонаторной системой налаживает телесное полнозвучие, укрепляет «звуковой центр», развивает полетность звука, активизирует высвобождение и «энергетический» звуковой посыл голоса.

8. Основы постижения стихотворного текста, продолжение.

«Зашагивание», «Закон компенсации», «звук и цвет», стихотворный перевод. (лекция и практика)

9. Основы подготовки публичного выступления.

Речевая культура выступающего. (лекция и практика). Основы публичного выступления включают в себя рекомендации по стилистике, планированию, языковой культуре, интонационной выразительности, использованию жестов и мимики как средства общения. Разбираются виды монологического и диалогического, импровизированного и подготовленного существования выступающего

10. Методика преподавания предмета «Сценическая речь»

Ответы на вопросы по методике преподавания предмета «Сценическая речь». Ознакомление с литературой по предмету.

11. Контрольный урок

Контрольный урок проводится в смешанной форме: Слушатели должны ответить на вопросы, связанные с теорией и историей сценической речи, а так же подготовить и показать практическое задание. Список вопросов к контрольному уроку см. в разделе «Формы аттестации».

6. Распределение часов по темам

ТЕМЫ И ВИД ЗАНЯТИЙ (лекция, практическая или самостоятельная работа)		Количество часов		
№ п\п	Тема	Лекции	Практ.	Самост.
1	Речевое тестирование учащихся.	1	3	2
2	Активизация работы дыхания, основы дыхательного тренинга.	1	3	3

	Разработка резонаторных областей, настроечный			
3	Орфоэпическое нормирование речи.	1	3	3
4	Основы постижения стихотворного текста	1	3	3
5	Методика выработки и развития верного дикционного и артикуляционного звукооформления.	1	3	3
6	Основы постижения прозаического текста	1	3	3
7	Тренинг комплексной разработки и обработки голосо-речевых навыков.		4	3
8	Основы постижения стихотворного текста, продолжение.		4	3
9.	Основы подготовки публичного выступления.	1	3	3
10.	Методика преподавания предмета «Сценическая речь»	2		3
11.	Контрольный урок		2	3
	ВСЕГО:		72	

V. Формы итоговой аттестации:

Контрольный урок.

Вопросы к контрольному уроку:

1. Сформулируйте основные принципы работы по предмету «Сценическая речь».
2. Опишите строение голосо-речевого аппарата, назовите основные речеобразующие органы.
3. Подготовьте небольшое публичное выступление. Проанализируйте его.
4. Объясните нормы орфоэпии в работе с говором. Разберите тренировочный текст.
5. Расскажите о логике разбора художественного текста. Продемонстрируйте результат на небольшом примере из стихотворного или прозаического текста.
6. Перечислите и охарактеризуйте основные стихотворные размеры.
7. Назовите способы рифмовки и строфической организации.
8. Расскажите о «законе компенсации», «зашагивании».
9. Составьте план речевого тренинга на урок (месяц, семестр, год). Обоснуйте методологию построения.
10. Что такое перспектива речи, смысловое ударение.

VI. Рекомендуемая литература

- Актуальные вопросы преподавания сценической речи. М., 2013.
- Алферова Л. Диалекты в сценической речи. СПб., 2010.**
- Алфёрова Л. Речевой тренинг: дикция и произношение. СПб., 2003.**
- Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб. 2000.
- Васильев Ю. Тренинг сценической дикции. СПб., 1997.**

Васильев Ю. Уроки сценической речи: народные скороговорки. СПб., 2011.

Галендеев В. Не только о сценической речи. СПб., 2006.

Журавлев А. Звук и смысл. М., 1991.

Забозлаева Т. Символика цвета. СПб., 1996.

Искусство сценической речи. /сост. Промптова И. М., 2007.

Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966.

Кохтев Н. Риторика. М. 1994.

Культура русской речи. /ред. Граудина Л., Ширяев Е. М., 2005.

Линклейтер К. Освобождение голоса. М., 1993.

Савкова З. Искусство оратора. СПб. 2003.

Смирнова М. Скороговорки в речевом тренинге. СПб., 2007.

Смирнова М. Что нужно знать о стихах. СПб., 2012.

Смоленский Я. Гармония и алгебра стиха... М., 2005.

Сценическая речь. Прошлое и настоящее. СПб., 2009.

Сценическая речь. Теория. История. Практика. СПб. 2013.

Холшевников В. Основы стиховедения. Л., 1962.

Швец М. Технология русского стихосложения. СПб., 2002.

Эткинд Е. Разговор о стихах. М., 1970.

VII. Календарный учебный график

5 дней по 8 ак. часов, включая зачет.

График учебного процесса

Расписание.