

**Министерство культуры Российской Федерации
Российский государственный институт сценических искусств**

КАФЕДРА СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

**ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ**

«Фонационное дыхание и голос в сценической речи»

**Авторы-составители:
Е.И.Чёрная, профессор**

УТВЕРЖДЕНА приказом от 25.05.2020 г. № 75-о

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

20 мая 2020 г.

Рег. номер ДПК-3

Санкт-Петербург

2020 г.

Дистанционный курс повышения квалификации «Фонационное дыхание и голос в сценической речи» предназначен для преподавателей сценической речи, актеров и режиссёров российских и зарубежных театров, специалистов различных речевых профессий, для всех, кто хочет освоить процесс формирования фонационного дыхания и раскрыть диапазон, силу и объем речевого голоса.

Особенность курса заключается в индивидуальном подходе к решению конкретных проблем обучающегося.

Для тех, кому важно получить **профессиональную методику воспитания фонационного дыхания и становления дыхательной опоры звука** будет предложена система упражнений, в том числе, разработанных на основе дыхательной системы йоги, даны методы освоения принципов тренинга по раскрытию резонансных качеств голоса.

Для тех, кому **необходимо улучшить качества собственного голоса** – будет предложен индивидуальный тренинг фонационного дыхания и голоса. Будут освоены «голосовые» упражнения из практики йоги, направленные на развитие тембровых качеств голоса, раскрытие диапазона, силы и объема голоса.

Для повышения эффективности работы и закрепления пройденного материала обучающемуся могут быть **высланы на электронную почту авторские материалы преподавателя, содержащие тренировочный курс упражнений**, которые в дальнейшем будут полезны как для самостоятельной работы, так и для работы с учениками.

Курс рассчитан на 16 академических часов:

12 часов в режиме видеоуроков с преподавателем по WhatsApp или Skype и 4 часа для самостоятельной работы по выполнению заданий. Время прохождения курса: одна-две недели, предположительно 6 занятий по 2 часа или 8 занятий по 1,5 часа. Исходя из реальных возможностей педагога и обучающегося, возможно организовать работу по гибкому индивидуальному расписанию.

Темы курса:

Тема 1. Физиология дыхания: дыхательная мускулатура, ответственная за вдох и выдох. В чем состоит особенность профессионального фонационного дыхания.
--

Тема 2. Первые дыхательные движения. Развитие подвижности брюшного пресса.

Тема 3. Воспитание выдоха. Проблема нижней челюсти. Естественная свобода положения языка и губ при выдохе.

Тема 4. Холодный и теплый выдох.Связь выдоха иладоней. Озвученный выдох.
Тема 5. Йога и дыхание. Дыхание и внимание. Воспитание автоматического вдоха.
Тема 6. Дыхательные упражнения в движении. Объединение в дыхательном процессе всех частей тела – с головы до ног.
Тема 7. Пробы резонансного звучания. Расширение объема и силы звучания. Поиски резонанса в теле.
Тема 8. «Голосовые» упражнения из практики йоги. Развитие тембровых качеств голоса.

Автор и преподаватель курса – Елена Игоревна Чёрная, кандидат искусствоведения, профессор кафедры сценической речи РГИСИ. Елена Игоревна – актриса, режиссер, театральный педагог, профессионал высокого класса в области актерского мастерства и сценической речи, является автором уникальной методики воспитания фонационного дыхания и голоса, основанной на глубоком изучении теории и практики йоги. Ее интерес к классическому восточному театру отражен в книгах, а также статьях в российских и зарубежных изданиях.

Среди них монография: Сценическая речь классического восточного театра и ее уроки. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2016.

Учебные пособия: Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной гимнастики «йоги». – М., 2009; Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. + DVD. – СПб., 2012; Курс тренинга фонационного дыхания и фонации на основе упражнений Востока. – СПб., 2014.

Мастер-классы Е.И. Чёрной всегда вызывают большой интерес. Помимо преподавания, Елена Игоревна успешно и много занимается постановочной деятельностью. В России и за рубежом ею поставлены спектакли по Шекспиру, Чехову, Островскому, Теннесси Уильямсу, Лермонтову, Генри Джеймсу и другим авторам.

По окончании курса обучающемуся выдается «Удостоверение о повышении квалификации» государственного образца.

I. Организационно-методический раздел

1. Цели и задачи

В основе курса повышения квалификации по дисциплине «Сценическая речь» лежит научно-методический и практический опыт кафедры сценической речи Российского государственного института сценических искусств, а также исследования ведущих специалистов в области изучения физиологии дыхательной, голосовой и резонаторной систем человека

Цели курса:

- углубить теоретические знания, касающиеся проблем постановки дыхания и голоса;
- ознакомить с физиологией дыхательного и голосо-речевого аппаратов
- обучить профессиональной методике воспитания фонационного дыхания и становления дыхательной опоры звука
- ознакомить с принципами тренинга, разработанного на основе упражнений дыхательной системы йоги

Задачи курса:

- освоение процесса формирования фонационного дыхания актера путем последовательного прохождения через систему специальных упражнений
- освоение упражнений, ведущих по пути развития резонансных качеств голоса
- подключение резонаторной системы тела для раскрытия диапазона, силы и объёма голоса

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателя

Курс призван служить развитию и углублению профессиональной – теоретической и практической - компетенции педагогов по сценической речи, а также артистов театров, руководителей театральных коллективов и студий художественного слова,.

Предмет «сценическая речь» является одним из ведущих в театральном учебном заведении, непосредственно влияющим на процесс развития актерского мастерства. Следуя художественным традициям русского театра, актер должен обладать высоким уровнем профессиональной

технической оснащенности. Это профессиональное требование предполагает тщательную работу воспитанию дыхательной опоры звука и развитию голоса.

Обучение сценической речи происходит в тесном взаимодействии с мастерством актера, поэтому практические занятия включают в себя современные актерские технологии обучения. Методологической базой предмета является учение К.С. Станиславского о сценическом слове.

3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения

Программа рассчитана на обучение педагогов, преподающих сценическую речь на актерских и режиссерских курсах, поэтому результаты обучения и учебный план разрабатывается на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Актерское искусство», с учетом специализации «Артист и режиссер драматического театра и кино». Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), в том числе общепрофессиональными компетенциями в художественно-творческой деятельности:

свободным владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-14);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15);

умением использовать все возможности речи, ее голосо-речевой, дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-16);

умением поддерживать свою профессиональную форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-21);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25);

умением ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4);

готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);

владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7).

II. Содержание программы

4. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Тема 1. Физиология дыхания: дыхательная мускулатура, ответственная за вдох и выдох. В чем состоит особенность профессионального фонационного дыхания.	1		1
Тема 2. Первые дыхательные движения. Развитие подвижности брюшного пресса.	1	1	
Тема 3. Воспитание выдоха. Проблема нижней челюсти. Естественная свобода положения языка и губ при выдохе.		1	
Тема 4. Холодный и теплый выдох. Связь выдоха и ладоней. Озвученный выдох.		1	

Тема 5. Йога и дыхание. Дыхание и внимание. Воспитание автоматического вдоха.	1	1	
Тема 6. Дыхательные упражнения в движении. Объединение в дыхательном процессе всех частей тела – с головы до ног.		2	1
Тема 7. Пробы резонансного звучания. Расширение объема и силы звучания. Поиски резонанса в теле.	1	1	1
Тема 8. «Голосовые» упражнения из практики йоги. Развитие тембровых качеств голоса.(зачетное занятие)		2	
ИТОГО часов:	4	8	4
		16	

III. Форма итоговой аттестации

Зачет

IV. Рекомендуемая литература

1. Чёрная Е.И. Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной гимнастики «йоги». – М.: Граница. 2009.
2. Чёрная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. + DVD. Учебное пособие. – СПб.; Издательство «Лань»; издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012.
3. Чёрная Е.И. Курс тренинга фонационного дыхания и фонации на основе упражнений Востока. Учебное пособие. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 2014.
4. Чёрная Е.И. Сценическая речь классического восточного театра и ее уроки. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2016.
5. Рамачарака. (Аткинсон В.У.) Хатха-йога: Учение йогов о физическом здоровье с многочисленными упражнениями. [1914].

6. Йог Рамачарака. Наука о дыхании индийских йогов. Петроград, 1918.
7. Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1958.
8. Максимов И. Фониатрия. – М. : Медицина, 1987
9. Заседателев Ф.Ф. Нучные основы постановки голоса. М., 1937
10. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. Л., 1932.
11. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. М., 2008
12. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. М.: Когито-Центр, 2013
13. Линклейтер К. Освобождение голоса. М., 1993
14. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993.
15. Гротовский Ежи. К бедному театру. М., 2009
16. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Ритмы и вариации. Учебное пособие. - СПб.: СПбГАТИ, 2009
17. Галендеев В.Н. Сценическая речь – Школа – Театр. Избранные работы о сценическом искусстве. СПб.: РГИСИ, 2016
18. Сценическая речь. Теория. История. Практика. Коллективная монография. - СПб.: СПбГАТИ, 2013.

V. Календарный учебный график.

График учебного процесса

Индивидуальный. 6 занятий по 2 ак.ч. Зачет