

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 16.12.2021 15:34:59
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФБГУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры музыкального театра

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
29.06.2021

Сценическая речь

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра
(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Сценическая речь» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **52.05.02 Режиссура театра** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель:

Засл. арт. РФ, доцент О. П. Мухортова

Рецензент:

Нар.арт. РФ, профессор С. Л. Гаудасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра,
«17» мая 2021 г., протокол № 6.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объём дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	9
6.1. Список основной литературы	9
6.2. Интернет-ресурсы	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	15
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	17
Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью курса является разработка и усовершенствование речевых и голосовых возможностей будущих режиссёров.

Задачами дисциплины «Сценическая речь» являются:

- развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих режиссёров;
- воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры режиссера;
- обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой.

Ведущий принцип обучения – комплексность преподавания всех аспектов сценической речи. Из чего следуют конкретные задачи:

- воспитание умения логично, образно, эмоционально действовать словом;
- овладение смешанно-диафрагматическим дыханием;
- постановка речевого голоса;
- освоение литературного произношения;
- развитие четкой дикции.

Методической базой дисциплины «Сценическая речь» является учение К.С. Станиславского.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценическая речь» относится к базовой части ОПОП подготовки специалиста.

В структуре ОПОП предмет логически связан с дисциплинами «Мастерство актёра», «Музыкальная режиссура», «Сценическое движение», «Музыкальная психология и педагогика», «Методика работы с артистами коллектива».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<i>Знать:</i> историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства
	<i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства

ПК-2. Способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности
	<i>Уметь:</i> управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль
	<i>Владеть:</i> основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / кредитов	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная аудиторная работа (всего)	68	34	34
Практические занятия	34	17	17
Индивидуальные занятия	34	17	17
Самостоятельная работа (всего)	74	38	38
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ¹		КЗ	30
Общая трудоемкость: Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоятельная работа (час.)
			индивидуальные	групповые	
	1 семестр				
	Тема 1. Структура предмета «сценическая речь». Дикция. Дыхание. Голос. Орфоэпия. Логико-интонационная структура речи. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата. Подготовка речевого аппарата к звучанию. Дикционный тренинг. К.С.Станиславский о дикции. Отработка индивидуальных упражнений. Верное рече- и голосообразование обеспечивается четырьмя факторами: прочная опора, открытая глотка, свободная и близкая резонанция и точная артикуляция. Комплексы упражнений для тренировки голоса и речи.	12	3	3	6
	Тема 2. Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела. Простейшие механические движения наклон, движение языка, губ, челюсти, фиксированный выдох - связываются и подкрепляются целенаправленными и осмысленными действиями.	12	3	3	6
	Тема 3. Законы и правила сценической речи. Логика сценической речи. Речевое общение. Действие и цель речевого общения. Развитие диапазона голоса. Учение К.С. Станиславского о словесном действии. Верное распределение звука и слова в сценическом пространстве.	12	3	3	6
	Тема 4. Упражнения на опору дыхания. Дыхание и движение в сценических условиях. Комплекс упражнений по речи и голосу - усложнённые сценические движения, взятые из других смежных дисциплин: кувырок, кульбит, колесо, прыжок через препятствие. Комплекс упражнений со сложными движениями.	12	3	3	6
	Тема 5. Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме. Упражнения со скакалками.	12	3	3	6
	Тема 6. Развитие звуковысотного,	12	2	2	8

	динамического, темпо-ритмического диапазона. К.С.Станиславский о законах речи. Упражнения в сложной сценической ситуации.				
	Итого в семестре	72	17	17	38
	2 семестр				
	Тема 7. Развитие голоса в динамике. Групповой речеголосовой тренинг. Тренинг с использованием сложных скороговорок. Упражнения – этюды.	34	8	8	18
	Тема 8. Речеголосовой тренинг к спектаклю. Подготовка небольшого спектакля к зачёту. Основой спектакля могут стать упражнения, скороговорки, этюды, элементы сценического движения, танца, фехтования, акробатики, которые были использованы на занятиях по сценической речи.	38	9	9	20
	Итого в семестре	72	17	17	38

5.2. Содержание программы

1-й семестр

Тема 1. Структура предмета «сценическая речь».

Дикция. Дыхание. Голос. Орфоэпия. Логико-интонационная структура речи. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата. Подготовка речевого аппарата к звучанию. Дикционный тренинг. К.С.Станиславский о дикции.

Отработка индивидуальных упражнений.

Верное рече- и голосообразование обеспечивается четырьмя факторами: прочная опора, открытая глотка, свободная и близкая резонанция и точная артикуляция.

Комплексы упражнений для тренировки голоса и речи:

- дыхательные (движения корпуса, рук и ног)
- глоточные (тренинг нёбной занавески, маленького язычка, зева, затылка)
- артикуляционные (языка, челюсти, губ)
- упражнения для тренировки дыхания
- упражнения для верного резонирования
- упражнения для организации глотки
- упражнения для организации языка
- упражнения для организации верного звучания

Тема 2. Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела.

Простейшие механические движения наклон, движение языка, губ, челюсти, фиксированный выдох – связываются и подкрепляются целенаправленными и

осмысленными действиями - «хочу надуть мяч»; «хочу поднять с пола спички»; «хочу согреть руки» и т.д.

В игровых упражнениях - «пилим дрова», «лыжи», «гребля», «спуск лыжника с горы, «пинг-понг», «лошадки», часы» - «действие волевым образом в предлагаемых обстоятельствах».

Тема 3. Законы и правила сценической речи. Логика сценической речи. Речевое общение. Действие и цель речевого общения. Развитие диапазона голоса. Учение К.С. Станиславского о словесном действии.

Верное распределение звука и слова в сценическом пространстве.

Комплекс упражнений для верного распределения звука и слова в сценическом пространстве:

- распределение звука по горизонтали сцены (с мячом);
- распределение звука по вертикали сцены (с мячом);
- распределение звука в произвольной мизансцене (с мячом);
- распределение звука по вытянутой мизансцене (с мячом);
- распределение звука до партнёра через препятствие (с мячом);
- распределение звука в меняющейся мизансцене (с мячом);
- распределение звука в сложной мизансцене (с мячом);
- распределение звука до партнёров, находящихся на разных плоскостях сцены (с мячом);
- распределение звука до партнёра через множественные объекты внимания (стулья, кубы, ширмы и т.д.);
- восприятие звука от партнёра, перемещающегося по сцене.

Тема 4. Упражнения на опору дыхания. Дыхание и движение в сценических условиях.

Комплекс упражнений по речи и голосу - усложнённые сценические движения, взятые из других смежных дисциплин: кувырок, кульбит, колесо, прыжок через препятствие.

Комплекс упражнений со сложными движениями:

- Тренировка кувырка с организованным фиксированным выдохом (слогом, словом, фразой);
- Прыжок с разбега на стол (куб), в момент прыжка фиксированный выдох, слог, слово, фраза и т.д. То же самое в момент соскока со стола (куба). Очень важно не потерять опоры в момент соскока и произнесения слов.
- После кувырка прыжок с разбега на стол (куб), в момент прыжка фиксированный выдох, слог, слово, фраза и т.д.
- Студенты, которые умеют делать колесо, могут соединить его с дыхательными и звуковыми упражнениями, сочетаемыми с моментом рывка ногами вверх.

Фиксированный выдох или звук необходимо скоординировать с моментом, когда мышцы еще напряжены, движение не закончено, тело мобилизовано, а

не расслаблено.

Тема 5. Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме.

Упражнения со скакалками.

Постепенно количество прыжков увеличивается от пяти до сорока.

- Прыжки, сопровождаемые коротким фиксированным выдохом: «пФ, пФ, пФ...»;
- Прыжки с произвольными длинными выдохами: « пфф, пффф...»
- Каждый прыжок совпадает с произнесением ранее тренированного слога, слова, фразы и т.д. Постепенно можно переходить к предложениям, скороговоркам, стихотворениям меняя высоту и силу звука (при хорошей опоре, свободной глотке, близком резонировании и чёткой дикции).

В упражнениях нельзя допускать дыхательной и физической перегрузки.

Тема 6. Развитие звуковысотного, динамического, темпо-ритмического диапазона. К.С.Станиславский о законах речи.

Упражнения в сложной сценической ситуации.

По мере укрепления верных навыков звучания голоса при различной силе звука можно переходить к упражнениям, где используются большие физические нагрузки, активные движения, разнообразные сочетания силы, темпа и высоты звучания.

Для работы берутся фразы, требующие внутренней энергии, собранности, внутреннего посыла, например: «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щёки!». «Коня, полцарства за коня!». «Пропустите, пропустите меня к нему, я хочу видеть этого человека!». «Чума, чума на оба ваши дома!» и т.д.

Постепенно увеличивается энергия и резкость движения, усиливается звучание и широта произнесения гласных, фраза постепенно нарастает до крика, затем соединяется с кувырком, прыжком, бегом, затем как единое смысловое целое (протест, призыв, обвинение и т. д.). Можно использовать приёмы фехтования, сценического боя отработанные на сценическом движении.

2-й семестр.

Тема 5. Развитие голоса в динамике. Групповой рече-голосовой тренинг.

Тренинг с использованием сложных скороговорок.

Упражнения-этюды.

Когда группа упражнений освоена по элементам и комплексно, следует соединить их в итоговое упражнение – этюд, в котором осуществляются простые жизненные действия, закреплена логика поведения, обусловлены конкретные задачи (прячемся от солнца; от дождя; строим баррикаду из ширм; готовимся к занятиям, раздавая каждому мячи, скакалки, обручи, расставляя ширмы и т.д.). Можно использовать отработанные заранее скороговорки, фразы, стихи.

Тема 6. Рече-голосовой тренинг к спектаклю.

Подготовка небольшого спектакля к зачёту.

Основой спектакля могут стать упражнения, скороговорки, этюды, элементы сценического движения, танца, фехтования, акробатики, которые были использованы на занятиях по сценической речи.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки : учебное пособие / М. Е. Александрова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-5038-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134280> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Бруссер, А. М. Основы дикции. Практикум : учебное пособие / А. М. Бруссер. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-4796-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/127056> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика : учебное пособие / Э. В. Бутенко. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-4759-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126785> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Волконский, С. М. Человек на сцене : учебное пособие / С. М. Волконский. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-4310-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/118734> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Грачева, Л. В. Психотехника актера : учебное пособие / Л. В. Грачева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1916-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/67486> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дидро, Д. Парадокс об актере : учебное пособие / Д. Дидро. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4295-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121149> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-4019-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115707> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Кренке, Ю. А. Практический курс воспитания актера : учебное пособие / Ю. А. Кренке ; под редакцией Б. Е. Захавы. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета

музыки, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-4236-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119600> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Оссовская, М. П. Практическая орфоэпия : учебное пособие / М. П. Оссовская. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-4832-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128815> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий : учебное пособие / составитель А. Савина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0952-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112747> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Толшин, А. В. Тренинги для актера музыкального театра : учебное пособие / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1764-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/53672> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Черная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос : учебное пособие / Е. И. Черная. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-5124-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134416> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Черная, Е. И. Стихи и речь : учебное пособие / Е. И. Черная. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-5125-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134053> (дата обращения: 28.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://tspi.ru:8082/library/>
5. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru
6. Электронно-библиотечная система «Лань» e.lanbook.com
7. CD и DVD диски с записями спектаклей.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные фортепиано, учебно-методическими материалами, аудио-оборудованием, видеопроектором / телевизором.

Учебная сцена, укомплектованная кулисами, занавесом и задником, световой

аппаратурой, элементами декораций, сценическими костюмами, театральным реквизитом, ширмами, фортепиано, аудио- и видеоаппаратура.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<i>Знать:</i> историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства
	<i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства
ПК-2. Способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности
	<i>Уметь:</i> управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль
	<i>Владеть:</i> основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Контрольное занятие и зачет с оценкой имеют форму небольшого спектакля (с экспозицией, завязкой, развитием, кульминацией и развязкой), в котором должны быть показаны те навыки, которыми студент овладел за 2 семестра – прочная опора, открытая глотка, свободная и близкая резонанция, точная артикуляция, а также:

- умение органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;
- умение профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи,
- умение создавать яркую речевую манеру и характерность,
- умение вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Основой спектакля для контрольного занятия в 1-м семестре могут стать упражнения, скороговорки, этюды, стихи, элементы сценического движения,

танца, фехтования, акробатики, которые были использованы на занятиях по сценической речи. Жанр спектакля может быть любой, на выбор студентов: вестерн, детектив, сказка, мелодрама и т.д. Желательно, чтобы студенты сами сочинили сюжет и постановочный план спектакля.

Во 2-м семестре основой спектакля для контрольного занятия могут стать сказки, например: А.Пушкина, П.Ершова, К.Чуковского и т.д.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)				
<i>Знать:</i> историю и теорию искусства;	<i>Не знает</i> историю и теорию искусства;	<i>Знает частично</i> историю и теорию искусства;	<i>Знает в достаточной степени</i> историю и теорию искусства;	<i>Знает в полной мере</i> историю и теорию искусства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)				
<i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства	<i>Не умеет</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства актера	<i>Умеет в достаточной мере</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства	<i>Умеет свободно</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)				
<i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>Не владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>Частично владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>В целом владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>В полной мере владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства

ПК-2. Способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)				
<i>Знать:</i> теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности	<i>Не знает</i> теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности	<i>Знает частично</i> теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности	<i>Знает в достаточной степени</i> теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности	<i>Знает в полной мере</i> теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)				
<i>Уметь:</i> управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в	<i>Не умеет</i> управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в	<i>Умеет в достаточной мере</i> управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе	<i>Умеет свободно</i> управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в

сценический ансамбль	сценический ансамбль	процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль	постановки, объединять их в сценический ансамбль	сценический ансамбль
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)				
<i>Владеть:</i> основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций	<i>Не владеет</i> основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций	<i>Частично владеет</i> основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций	<i>В целом владеет</i> основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций	<i>В полной мере владеет</i> основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) умение органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры	0-13	13-17	18-22	23-25
б) умение профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи	0-13	13-17	18-21	22-25
в) умение создавать яркую речевую манеру и характерность	0-12	12-16	17-21	22-25
г) умение вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями	0-12	12-16	17-21	22-25
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично / зачтено» выставляется в случае, если:

- студент органично включает в творческий процесс все возможности речи, ее дикционную, интонационно-мелодическую и орфоэпическую культуру,
- умеет профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи,
- умет создавать яркую речевую манеру и характерность,
- умеет вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.
- владеет верным рече- и голосообразованием (прочной опорой, открытой глоткой, свободной и близкой резонанцией и точной артикуляцией).

Оценка «хорошо / зачтено» выставляется и в том случае, если:

- студент включает в творческий процесс все возможности речи, ее дикционную, интонационно-мелодическую и орфоэпическую культуру,
- умеет профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, но допускает при этом некоторые ошибки,
- умеет создать яркую речевую манеру и характерность, не всегда достигая совершенства,
- умеет вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями, допуская небольшие неточности,
- владеет верным рече- и голосообразованием (прочной опорой, открытой глоткой, свободной и близкой резонанцией и точной артикуляцией).

Оценка «удовлетворительно / зачтено» выставляется и тогда, когда:

- студент не вполне органично включает в творческий процесс все возможности речи, ее дикционную, интонационно-мелодическую и орфоэпическую культуру,
- стремится профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, не всегда добиваясь хорошего результата,
- не умет создавать яркую речевую манеру и характерность, но проявляет стремление добиться хорошего результата,
- у студента не всегда получается вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями,

- не всегда проявляет владение верным рече- и голосообразованием (прочной опорой, открытой глоткой, свободной и близкой резонанцией и точной артикуляцией).

Оценка «неудовлетворительно / не зачтено»:

- студент не органично включает в творческий процесс все возможности речи, ее дикционную, интонационно-мелодическую и орфоэпическую культуру,
- не умеет профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи,
- не умеет создавать яркую речевую манеру и характерность,
- не умеет вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями,
- не владеет верным рече- и голосообразованием (прочной опорой, открытой глоткой, свободной и близкой резонанцией и точной артикуляцией).

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Текущая аттестация

Примерные задания для самостоятельной работы
Комплексы упражнений для тренировки голоса и речи:

- дыхательные (движения корпуса, рук и ног)
- глоточные (тренинг нёбной занавески, маленького язычка, зева, затылка)
- артикуляционные (языка, челюсти, губ)
- упражнения для тренировки дыхания
- упражнения для верного резонирования
- упражнения для организации глотки
- упражнения для организации языка
- упражнения для организации верного звучания

Игровые упражнения - «пилим дрова», «лыжи», «гребля», «спуск лыжника с горы, «пинг-понг», «лошадки», часы» - «действие волевым образом в предлагаемых обстоятельствах».

Комплекс упражнений для верного распределения звука и слова в сценическом пространстве:

- распределение звука по горизонтали сцены (с мячом);
- распределение звука по вертикали сцены (с мячом);
- распределение звука в произвольной мизансцене (с мячом);
- распределение звука по вытянутой мизансцене (с мячом);
- распределение звука до партнёра через препятствие (с мячом);
- распределение звука в меняющейся мизансцене (с мячом);
- распределение звука в сложной мизансцене (с мячом);
- распределение звука до партнёров, находящихся на разных плоскостях сцены (с мячом);
- распределение звука до партнёра через множественные объекты внимания (стулья, кубы, ширмы и т.д.);
- восприятие звука от партнёра, перемещающегося по сцене.

Комплекс упражнений со сложными движениями:

- тренировка кувырка с организованным фиксированным выдохом (слогом, словом, фразой);
- прыжок с разбега на стол (куб), в момент прыжка фиксированный выдох, слог, слово, фраза и т.д. То же самое в момент соскока со стола (куба). Очень важно не потерять опоры в момент

соскока и произнесения слов.

- после кувырка прыжок с разбега на стол (куб), в момент прыжка фиксированный выдох, слог, слово, фраза и т.д.
- студенты, которые умеют делать колесо, могут соединить его с дыхательными и звуковыми упражнениями, сочетаемыми с моментом рывка ногами вверх.

Упражнения со скакалками:

- прыжки, сопровождаемые коротким фиксированным выдохом: «пФ, пФ, пФ...»;
- прыжки с произвольными длинными выдохами: « пфф, пффф...»
- каждый прыжок совпадает с произнесением ранее тренированного слога, слова, фразы и т.д. Постепенно можно переходить к предложениям скороговоркам, стихотворениям меняя высоту и силу звука (при хорошей опоре, свободной глотке, близком резонировании и четкой дикции).

Упражнения-этюды.

Рече-голосовой тренинг - комплекс упражнений, подобранный специально для индивидуальных особенностей каждого студента, приучая его самостоятельно контролировать:

- верное поведение
- снятие ненужного напряжения лица, шеи, плеч
- глоточную свободу
- точные резонанционные ощущения
- точность выполнения речевой задачи
- постоянную слуховую проверку качества звукообразования (в 3-х регистрах, на 3-х движениях, с различной силой и скоростью произношения). Ежедневно применять на практике верное рече- и голосообразование, которое обеспечивается четырьмя факторами: прочная опора, открытая глотка, свободная и близкая резонанция и точная артикуляция.

8.4.2. Промежуточная аттестация

Контрольное занятие и зачет с оценкой имеют форму небольшого спектакля (с экспозицией, завязкой, развитием, кульминацией и развязкой), в котором должны быть показаны те навыки, которыми студент овладел за время обучения – прочная опора, открытая глотка, свободная и близкая резонанция, точная артикуляция, а также:

- умение органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;
- умение профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи;
- умение создавать яркую речевую манеру и характерность;
- умение вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Основой спектакля для контрольного занятия в 1-м семестре могут стать упражнения, скороговорки, этюды, стихи, элементы сценического движения, танца, фехтования, акробатики, которые были использованы на занятиях по сценической речи. Жанр спектакля может быть любой, на выбор студентов: вестерн, детектив, сказка, мелодрама и т.д. Желательно, чтобы студенты сами сочинили сюжет и постановочный план спектакля.

Во 2-м семестре основой спектакля для контрольного занятия могут стать сказки, например: А.Пушкина, П.Ершова, К.Чуковского и т.д.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа дисциплины «Сценическая речь» предполагает:

- комплексный характер обучения для воспитания голоса и речи в конкретных сценических условиях;

- сочетание групповых и индивидуальных форм занятий;
- постоянную самостоятельную работу студента под контролем педагога
- освоение комплексов упражнений для тренировки дыхания, для верного резонирования, для организации глотки, для языка, для организации верного звучания, для верного распределения звука и слова в сценическом пространстве;
- опору на метод действенного анализа и метод физических действий;

1. Программа обучения сценической речи рассматривается как процесс творческий, использующий психотехнику актёра и простейший технический тренинг для создания прочных «речеголосовых» навыков.

2. Это комплексная система постановки речи и голоса в конкретных сценических условиях, одновременно тренируя все «составляющие» речь элементы.

3. Основой работы являются первичные дыхательные и голосовые упражнения, построенные на методике косвенного воздействия и основанные на отборе простейших движений помощников.

4. Каждое рече-голосовое упражнение встроено в единую систему: повторяющееся движение, повторяющийся характер звучания, повторяющийся артикуляционный уклад.

5. Во всех упражнениях соблюдается важнейший принцип сочетания в распределении высоты звучания голоса и положения тела:

- полунаклон – звучание в среднем регистре;
- наклон до земли – в верхнем регистре;
- выпрямленный корпус чуть назад – звучание в нижнем регистре.

6. Все группы упражнений делаются сначала на полунаклоне, затем на наклоне, сидя, стоя, шагая по сцене, в прыжке и более сложных движениях.

7. Каждое занятие последовательно включает все разделы тренировочной работы: дыхание, снятие мышечных зажимов, массаж, глоточная тренировка, артикуляция, дикция, орфоэпия. Таким образом, осуществляется важнейшее требование методики: вся работа по дикции, логопедии, орфоэпии строится на основе верного дыхания и звучания.

8. Следующий этап речеголосового тренинга - целенаправленные движения, включённые в условия конкретной работы с реальными предметами.

Уже в первых упражнениях простейшие движения могут осмысливаться как движения, направленные на выполнение конкретных задач, - поднять предмет с пола, передать его через голову стоящего соседа, спрятать под стул и т.д.

Передать, перебросить, попасть в цель – все эти задачи сочетаются с дыхательными, а затем и речевыми: слоговыми, словесными и текстовыми.

Упражнения такого рода дают почувствовать направленность фразы, помогают ощутить связь между размещением партнёров и объектов в пространстве, с высотным и силовым диапазоном.

9. Регулятором динамических характеристик голоса в этих упражнениях становятся простейшая задача, пространственно размещённые объекты внимания, физическое действие, жест, мизансцена.

10. Динамичные упражнения с предметами имеют очень большой диапазон и включают тренинг всех составляющих речи – от « слога» до смыслового оправданного текста.

11. В целенаправленных динамичных упражнениях широко используется меняющаяся мизансцена, многообъектное внимание, сложные сценические движения, взятые из смежных дисциплин, - танца, сценического движения, фехтования.

Упражнения усложняются и в плане комплексного использования приобретённых речеголосовых навыков в условиях активного поведения и больших физических нагрузок.

12. Во всех упражнениях важно контролировать:

- верное поведение
- снятие ненужного напряжения лица, шеи, плеч
- глоточную свободу
- точные резонанционные ощущения
- точность выполнения речевой задачи
- постоянную слуховую проверку качества звукообразования (в 3-х регистрах, на 3-х движениях, с различной силой и скоростью произношения).

13. Несмотря на использование коллективных упражнений, самое большое внимание уделяется индивидуальным качествам голоса и речи, соответственно особенностям каждого студента для него подбираются слогосочетания, слова, тексты и группы упражнений. Постоянно учитываются речевые и голосовые данные, физические возможности, качества слуха, внимание, координация. Индивидуальный подход к возможностям и техническим данным каждого студента особенно важен, когда речь и голос тренируются в условиях живого поведения: в парных и коллективных упражнениях, связанных с использованием предметов, пространства, мизансцен.

Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Каждый студент должен:

1. Самостоятельно выполнять комплекс упражнений, подобранный специально для его индивидуальных особенностей, приучаясь самостоятельно контролировать:

- верное поведение
- снятие ненужного напряжения лица, шеи, плеч
- глоточную свободу
- точные резонанционные ощущения
- точность выполнения речевой задачи
- постоянную слуховую проверку качества звукообразования (в 3-х регистрах, на 3-х движениях, с различной силой и скоростью произношения).

2. Следить и ежедневно применять на практике верное рече- и голосообразование, которое обеспечивается четырьмя факторами: прочная опора, открытая глотка, свободная и близкая резонанция и точная артикуляция.

3. Овладеть искусством речи как национальным культурным достоянием.

Литература для самостоятельной работы

1. Агеенко Ф., Зарва М. Словарь ударений русского языка (под редакцией Штудинера М.) - М., 2000.
2. Бруссер А. Учебно-методическое пособие по технике речи для ассистентов-стажёров (первый и второй семестры). – М., 2002.
3. Бруссер А. Основы дикции (практикум). – М., 2003.
4. Бруссер А. Оссовская М. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). - М., 2005.
5. Калинина Н. Логично мыслить - логично говорить: Правила русской речи.- М., 2003.
6. Ласкавая Е. Сценическая речь. - М., 2006
7. Оссовская М. Уроки орфоэпии. – М., 2007
8. Толковый словарь русского языка конца 20-го века: Языковые изменения. – СПб. 2000.
- Аксёнов В. Искусство художественного слова. –М., 1962.
2. Антонова Л.Г. Развитие речи. Уроки риторики. - Ярославль, 1997.
3. Артоболевский Г. Художественное чтение. – М., 1978.
4. Вербовая Н., Головина О., Урнова В. Искусство речи. – М., 1964.
5. Винокур Г. Русское сценическое произношение. - М., 1997.
6. Груздева З., Куцкая С. Руководство по технике речи. – М., 1966.
7. Журавлёв Д. Беседы об искусстве чтеца. - М., 1977.
8. Запорожец Т. Логика сценической речи. – М., 1974.
9. Захава Б. Мастерство актёра и режиссёра. - М., 1978.
10. Кнебель М. Слово в творчестве актёра. – М., 1970.
11. Кристи Г. Воспитание актёра школы Станиславского. – М., 1968.
12. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. - М., 1978
13. Немирович-Данченко В. О творчестве актёра. –М., 1973.
14. Петрова А. Сценическая речь. - М.Искусство.1981.
15. Саричева Е. Сценическая речь. – М., 1955.
16. Саричева Е. Работа над словом. – М.,1956.
17. Саричева Е. Сценическое слово. – М., 1963.
18. Смоленский Я. Гармония и алгебра стиха. - М., 1996
19. Сценическая речь. –М.. 1995.
20. Станиславский К. Работа актёра над собой. Собрание сочинений, том 3. - М.. Любое издание.
21. Шварц А. В лаборатории чтеца. - М., 1968.
22. Эфрос Н. Записки чтеца. – М., 1980.
23. Даль В. Толковый словарь живого великого русского языка в 4 т. – М., 1995.
24. Орфоэпический словарь русского языка. (под редакцией Аванесова Р.) – М., 1997.