

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 21.05.2025 15:18:16

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Сценическая речь

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Сценическая речь» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом 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. Гaudасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра,
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

Содержание

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</u>	4
<u>4. Объём дисциплины и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины</u>	5
<u>5.1. Тематический план</u>	5
<u>5.2. Содержание программы</u>	6
<u>6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины</u>	9
<u>6.1. Список основной литературы</u>	9
<u>6.2. Интернет-ресурсы</u>	11
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	11
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	11
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	11
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	12
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	12
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	15
<u>Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей</u>	17
<u>Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины</u>	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	ЭО
Общая трудоемкость: Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

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

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самост оятель ная работа (час.)
			индивидуаль ные	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, динамического, темпо-ритмического диапазона. К.С.Станиславский о законах речи. Упражнения в сложной сценической ситуации.	12	2	2	8
	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://tgpi.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>	<i>Не владеет</i>	<i>Частично</i>	<i>В целом владеет</i>	<i>В полной мере</i>

методикой творческой работы в сфере искусства	методикой творческой работы в сфере искусства	<i>владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства	методикой творческой работы в сфере искусства	<i>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	<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	<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	<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	<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	ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль	полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль	работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль	ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в 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-	0-12	12-16	17-21	22-25

ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями				
	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 умет 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, пфф...»
- 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).

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 резонансионные 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 чтения. - 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 чтения. - М., 1968.
22. Эфрос Н. Записки чтения. – 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.

