Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины

«Сценическая речь»

По специальности

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1: «Искусство оперного пения»

Астрахань

Содержание:

№ п/п	Наименование раздела
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.	Приложение 1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Цель и задачи курса.

Цель дисциплины«Сценическая речь» - воспитание высококвалифицированных исполнителей, умеющих грамотно строить свою речь, свободно владеющих нюансами речевых интонаций, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) литературного текста в музыкальных произведениях, знающих устройство речевого аппарата и в совершенстве им владеющих.

Задачи дисциплины:

* формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений в работе над текстами музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;
* развитие механизмов слуховой памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов;
* активизация эмоциональной, волевой сфер;
* развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;
* постоянное развитие у студента мелодического, речевого, фонематического, тембрового слуха;
* воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе работы с различными текстами, совершенствование навыков четкой и грамотной речи;
* развитие результативной самостоятельной работы над произведением.

2.Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурной компетенцией (ОК):

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-8).

Студент должен обладать общепрофессиональной компетенцией (ОПК):

способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4).

Студент должен обладать профессиональной компетенцией (ПК):

способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5).

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать:

* основы дикции и вокальной орфоэпии;
* основные правила и приемы вокальной орфоэпии;
* строение речевого аппарата;
* основы речевого процесса;

уметь:

* анализировать художественные и технические особенности литературных текстов;
* анализировать и подвергать критическому разбору процесс вокальной орфоэпии в музыкальных произведениях;
* органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую манеру и характерность;
* применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

* навыками в вопросах применения упражнений на развитие дикции;
* навыками поиска исполнительских решений;
* приемами психическойсаморегуляции;
* знаниями в области основ сценической речи;
* художественно-выразительными средствами;
* профессиональной терминологией.

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов, практические занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения – 1- 2 семестры, по 2 часа внеделю. Формаконтроля: 2 семестр - зачет.

4.Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы		Всего часов
1 семестр			
1.		Дыхание и голос.	2
2.		Строение аппарата речевой системы человека и механизм управления.	2
3.		Гортань и голосовые связки.	2
4.		Звукопроизводящая и артикуляционная система.	2
5.		Дыхательная система. Типы дыхания.	2
6.		Работа над дыханием. Самомассаж мышц, участвующих в процессе дыхания.	2
7.		Освоение смешанно-диафрагмального дыхания.	2
8.		Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата.	2
9.		Работа над речевым голосом в мутационный период.	2
10.		Значение резонирования и артикуляции в работе по развитию голоса.	2
11.		Гигиена голосового аппарата.	2
12.		Особенности физиологического и речевого (фонационного) дыхания.	2
13.		Дикция.	2
14.		Гласные звуки. Особенности произношения.	2
15.		Согласные звуки. Упражнения .	2
16.		Орфоэпия.	2
17.		Произношение гласных звуков.	2
18.		Произношение согласных звуков. Классификация согласных.	2
2 семестр			
1.		Художественное слово.	2
2.		Логический анализ текста.	2
3.		Мелодика и логика речи. Произношение согласных звуков.	2
4.		Упражнения, направленные на предупреждение ошибок в области ударения.	2
5.		Логические паузы, чтение законов препинания.	2
6.		Законы логики речи.	2
7.		Интонационная гибкость.	2
8.		Элементы овладения стилевыми особенностями произведения.	2
9.		Творческая работа над текстом на примере оперетты Р. Штрауса « Летучая мышь».	2
10.		Воспитание умения действовать словом.	2
11.		Центральное звучание голоса.	2
12.		Подготовка речевого аппарата к звучанию.	2
13.		Роль слуха в развитии голоса.	2
14.		Характеристика речевого голоса.	2
15.		Гигиена голосового аппарата.	2
16.		Речевой и певческий голос.	2
17.		Работа над постановкой голоса.	2
18.		Рекомендуемая литература.	2
		Всего:	**72**

Содержание:

Дисциплина "сценическая речь" включает в себя следующие разделы:дыхание и голос, дикция, орфоэпия, соединение и переход от речи к вокалу, работа над прозаическим текстом, работа над стихотворным текстом.

Рассказать о строении аппарата речевой системы и механизме его управления. Типы дыхания.Дыхательные мышцы, как система, дающая определенную энергию для развития речеголосового аппарата и его жизнедеятельности.Дыхательная мускулатура, как опора для звучания. Умение пользоваться дыхательным процессом, помогает приобрести яркость, легкость, полётность голосу, владение регистрами.Воспитание навыков носового дыхания, как раздражителя
резонаторов, заложенных в носовой полости, вследствие чего,
рефлекторно усиливаются и углубляются дыхательные движения
диафрагмы. Воспитание навыков носового дыхания,
подготавливают артикуляционно-резонаторную систему к верному
звучанию голоса.

Научить студента понимать, что хорошая дикция – это четкость, ясность произнесения слов, фраз; безукоризненное звучание
каждого гласного и согласного звука.Накопление упражнений, помогающих студенту разрабатывать свой артикуляционный аппарат, овладение всеми упражнениями, которые помогают языку, губам, челюсти и.т.д., быть
натренированными и с легкостью справляться со всеми речевыми
трудностями.Исправлять дикционные недостатки (нечеткое произношение
звуков Р, Л, Ч, смягчение Ш – Ж, тупое или свистящее С – 3). Классификация гласных и согласных звуков по месту и способу ихобразования.Тренировка звуков на отдельных сочетаниях и постепенныйпереход к трудноговоркам, пословицам, поговоркам, стихам,тренирующим определенный звук.Ударение в слове и, в связи с этим, верное произношение гласныхзвуков, стоящих перед ударением, за ударением, далеко отударения.

Техника стиха: метрическая система тиха. Стопы. Размеры
(двустопный – ямб, хорей; трехстопный – дактиль, амфибрахий,
анапест). Явление ипостасы – пеон, эпитр, спондей, пиррихий.
Способы рифмовки – кольцевая, парная, перекрестная. Ассонанс.
Строфа.Стихотворные паузы, цезуры, полустишья.Работа над прозаическим текстом. Подготовительная работа рассказчика:анализ содержания сюжета, определение идеи, понимание того, что заставило автора написать произведение, анализ характеров, овладение внутренней жизнью героя, нахождение главного и второстепенного. Определение сквозного действия и сверхзадачи исполнителя.Смысловое ударение:закон нового понятия,противопоставление,закон сравнения,правило определения и определяемого,обособленное прилагательное,правило родительного падежа,перечисляемые слова,обратный порядок слов.Перспектива речи.Отработка упражнений и скороговорок.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется на контрольном уроке с выполнением тренировочных упражнений и творческих заданий, а также неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль производится в виде зачета с самостоятельным выполнением студентами упражнений на координацию речи и дыхания, рассказом диалогов, монологов, рассказов на трудноговорках, стихах, пословицах, присловьях.

Критерии оценок

Зачет:

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует тщательно подготовленную программу, отличное владение техникой голоса, понимание стиля автора, эмоциональность, убедительную передачу музыкально – художественного образа произведения.

«Не зачтено» ставится, если студент демонстрирует непрофессиональное, небрежное исполнение программы, серьезные погрешности текстового и технического порядка.

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Сценическая речь» используется аудитория для групповых занятий №34.

Аудитория №34: пианино «Рейнер» - 1 шт., стул – 7шт., стол – 4шт., доска ученическая – 1шт., шкаф для документов – 1шт., банкетка – 1шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101622>. — Загл. с экрана.
2. Шихматов Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон.дан. — Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55710>. — Загл. с экрана.
3. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон.дан. — Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101635>. — Загл. с экрана.
4. Кох И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс]: учебник / И.Э. Кох. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103132>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.
2. Бернар С. Искусство театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Бернар. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8876>. — Загл. с экрана.
3. Бруссер А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Бруссер. — Электрон.дан. — Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102382>. — Загл. с экрана.
4. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102500>. — Загл. с экрана.
5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Е. Захава. — Электрон.дан. — Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99386>. — Загл. с экрана.
6. Катышева Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101629>. — Загл. с экрана.
7. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Савина А.. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102390>. — Загл. с экрана.
8. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103134>. — Загл. с экрана.
9. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Толшин. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53671>. — Загл. с экрана.
10. Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Чечётин. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102391>. — Загл. с экрана.
11. Юрьев Ю.М. Беседы актера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Юрьев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97280>. — Загл. с экрана.

Приложение 1

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Специфика данного курса подразумевает то, что больший объем работы ложится именно на самостоятельные форму изучения специфики и возможностей голоса, речевого аппарата, посредством выполнения домашних заданий. Их можно поделить на 2 этапа:

- работа над техникой речи;

-работа над художественной целостностью образного содержания произведения.

Оба эти этапа должны взаимодополнять друг друга. В качестве базисных технических упражнений, можно обозначить следующие: артикуляционная гимнастика, голосоречевая разминка, вибрационный массаж, работа по устранению голосоречевых недостатков по заданию педагога, подбор текстов для исполнения. Выполняя поставленные педагогом задачи, студент постепенно воспитывает в себе самоконтроль, приобретает опыт самостоятельной работы, который поможет ему в достижении собственных творческих высот.