Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА КГИК

****

ПРОГРАММА

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

для слушателей Театральной школы КГИК

Составители:

Зав.кафедрой театрального

искусства КГИК

К.культурологии,доцент

Михеева С.В.

Доцент кафедры

театрального искусства КГИК

Журков М.С.

Краснодар,2021 г

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа «Сценическая речь» разработана на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Предмет «Сценическая речь» тесно связан с другими учебными предметами программы «Искусство театра». При выполнении комплексов по технике речи, в разделе «Сценическая речь» педагог включает элементы сценического движения, мастерства актёра. При разборе произведений также применяется метод действенного анализа, являющийся профессиональным инструментом при разборе пьесы и роли.

В то же время, задачи программы «Сценическая речь» шире и предполагают комплексный подход, включающий не только освоение знаний, умений и навыков по технике и логике речи, искусству художественного слова, но и развитие культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, повышение общекультурного уровня обучающегося.

1. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Художественно-эстетическое развитие личности на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
2. Воспитание культуры речи обучающихся, необходимой как для театральной среды, так и для общения в жизни в целом.
3. Выявление одаренных учеников в области театрального искусства и их подготовка к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

* приобретение знаний, умений и навыков в области техники речи, голосоведения, орфоэпии;
* обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении художественного произведения;
* ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки произведения;
* расширение круга чтения;
* развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях сценической деятельности обучающихся;
* развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;
* развитие культуры речевого общения;
* воспитание творческой инициативы;
* приобретение детьми опыта творческой деятельности;
* подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

1. **Содержание учебного предмета**

Тема 1. Внешняя речевая техника. Дыхание.

1.Дыхание. Основы. Внешняя речевая техника и роль изучения её разделов в сценической деятельности, в быту. Первостепенная роль правильного дыхания. Осанка при выполнении дыхательных упражнений. Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрёберных мышц стоя, сидя, в движении.

2. Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов дыхательных гимнастик в игровой форме для воспитания, полного смешанного диафрагматического дыхания. Фонационная дыхательная гимнастика. Воспитание навыков носового дыхания. Парадоксальная дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.

3. Тренинги-разминки, включающие в себя дыхательно- артикуляционные комплексы с движением и сюжетно-ролевым компонентом. Сюжетные дыхательные упражнения на основе поэзии, фольклора с более интенсивными и темповыми элементами движения и поставленной актёрской задачей.

Тема 2. Внешняя речевая техника. Дикция

1. ***Артикуляция.*** Артикуляционный аппарат, артикуляционная гимнастика. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов. Артикуляция гласных и согласных. Ряд гласных обычный и йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-Ю-И). Слоговые упражнения на сонорных и звонких щелевых согласных (Л, Р,М,Н,Ж,З,В); губно-губных и смычных согласных(П, Б). Упражнения на освоение разницы в артикуляции твёрдых и мягких согласных (Т, ТЬ, Д, ДЬ)
2. ***«Пучки» согласных.*** Артикуляционные таблицы на автоматизацию звуков. Произношение «пучков» согласных с активным физическим движением, актерской задачей.

3. Скороговорки*.* Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки правильности произношения проблемных звукосочетаний. Монологи из скороговорок. Скороговорки собственного сочинения.

4. Дикционная культура. Индивидуальные упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. Игровой комплекс «Активные согласные».

Тема 3. Внешняя речевая техника. Развитие голоса.

1 .Основы голосоведения. Элементарные сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, резонатор. Упражнения на координацию дыхания со звуком, укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на опоре».

2. Развитие полётности голоса. Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «М», «В». Упражнения для выведения звука вперёд. «Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми сочетаниями «Эхо», «Камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п.

3. Развитие силы голоса. Упражнения на произношение сочетаний гласных и согласных с повышением и понижением силы и высотности звука. Проводятся в игровой форме.

4. ***Гигиена голосоречевого аппарата.*** Правила гигиены голосоречевого аппарата. Фониатр. Логопед.

Тема 4. Внешняя речевая техника. Орфоэпия

1. ***Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в бытовой речи.*** Необходимость овладения грамотным произношением в жизни и на сцене. Упражнения в игровой форме «Говорим правильно» на тему ошибок в бытовой речи.
2. ***Ударение.*** Разноместное ударение в русском языке. Зависимость произносительных норм от ударения в слове.Орфоэпические таблицы ударений. Способы закрепления правильного ударения.
3. ***Произношение гласных звуков.*** Звуки А и О в предударном, предпредударном, послеударном слогах, в начале слова. Звуки Е и Я в предударном, предпредударном, послеударном слогах, в начале слова. Сочетания гласных АО, ОА, ОО и т.п. Слова исключения.
4. ***Произношение согласных звуков.***Закон ассимеляции – уподобления. Закон оглушения согласных. Сочетания согласных. *Пословицы и поговорки для тренировки согласных.* Произношение и запоминание пословиц и поговорок на **п-б, к-г-к, г-д, с-з.**
5. ***Нормы литературного сценического произношения.***

Нормы литературного произношения. Профессиональный и бытовой сленг. Необходимость овладения культурой речи в обыденной жизни. Задания и упражнения по устранению диалектных ошибок. Практические упражнения по методу "дирижирования", развивающие слухо-произносительные навыки**.**

Тема 5. Внутренняя речевая техника.

1. ***Логика.*** Словарный запас. Логические фигуры.
2. ***Речевые такты и логические паузы.*** Донесение мысли в звучащей речи. Речевые такты, как группы слов, связанные единой мыслью. Логические паузы для разделения и связывания речевых тактов.
3. ***Логические ударения. Главное слово или словосочетание в речевом такте.*** Выделение главных слов или словосочетаний в речевом такте, фразе, куске. Основные знаковые обозначения главных и второстепенных логических ударений.
4. ***Воображение и фантазия.*** Активное и пассивное воображение. Стереотипность мышления. Фантазия и воображение в жизни и на театральной площадке.
5. ***Общение.*** Зрительный контакт. Объекты общения.
6. ***Событийный ряд.*** Событийный ряд в рассказе, сказке, пьесе. Исходное событие. Центральное событие. Главное событие. (Завязка. Кульминация. Развязка). Определение в отрывках, выбранных для исполнения.
7. ***Тема. Идея. Сверхзадача.*** Логический разбор отрывков, выбранных для исполнения.
8. ***Основы работы над стихотворным произведением*.** Ритмические законы стиха. Размер. Ритм. Рифма. Межстиховая пауза. Стих. Строфа. Знаки препинания в стихотворном произведении. Отличие стихотворной речи от прозаической. Исполнение поэтического произведения лирического характера. Разбор произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма. Донесение раскрытия красоты рождения поэтических сравнений.

Тема 6. Сценическая речь

1. Общение. Чтецкий дуэт*.* Этюды на сценическое общение при помощи междометий и слогов в ситуации оправданного молчания.

2.Конфликт. Умение определять конфликт, действие и контрдействие в произведении.

3. Действенные задачи и приспособления для их решения. Авторская идея и сверхзадача актёра. Темпо-ритм исполняемого отрывка. Ключевые фразы и слова. Главное событие. Элементы речевой характерности, как приспособления для решения исполнительских задач.

4. Действенный анализ монолога из пьесы и его исполнение. Предлагаемые обстоятельства, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, оценка события. Линия роли. Второй план. Внутренний монолог. Видения. Характерность.

5.Внутренний монолог. Второй план. Отношение героя к событиям, фактам, другим персонажам, обстоятельства. Зависимость внутреннего монолога героя от сверхзадачи. Текст и подтекст.

Тема 7. Публичное выступление

1. Подготовка к публичному выступлению. Самопрезентация. Композиция публичного выступления. Приемы интригующего начала. Приемы доказательности в середине выступления. Приемы запоминающегося финала. Как побороть волнение. Общение с разной аудиторией. Подготовка выступления-презентации на выбранную тему.

1. **УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

№	**Наименование раздела, темы**	**Количество часов**
	Тема 1. Техника речи	
	Тема 2. Дикция	
	Тема 3. Развитие голоса	
	Тема 4. Орфоэпия	
	Тема 5. Логический анализ текста	
	Тема 6. Сценическая речь	
	Тема 7. Публичное выступление	
	Контрольный урок	
	Итого:	

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения учебного предмета «Сценическая речь» обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

* знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства;
* знание строения артикуляционного аппарата;
* знание основных норм литературного произношения текста;
* умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального исполнительства;
* умение работать с литературным текстом;
* умение устанавливать не­посредственное общение со слушателями;
* навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
* навыки владения выразительными средствами устной речи;
* навыки по тренировке артикуляционного аппарата,

а также:

– знание основ строения рече-голосового аппарата,

– знание основ фонетики и орфоэпии русского языка,

– знание законов логического разбора произведения;

– умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том числе и с элементами сценического движения;

– навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата будущего чтеца и актёра перед выступлением;

– умение применить полученные знания по современному литературному произношению в бытовой речи и в условиях сценической практики;

– умение проводить разбор стихотворного и прозаического произведения методом: идейно-тематического содержания, авторского и личного отношения к поставленной проблематике, сознательного отношения к выразительным особенностям стиля автора;

– умение пользоваться методом действенного анализа при разборе художественных текстов;

– умение самостоятельно подбирать определённую речевую характерность и речевой темпо-ритм для исполнения роли в спектакле;

–навык самостоятельного выбора материала для репертуара;

– умение воплотить литературные произведения различных жанров в звучащем художественном слове с учетом освоения основ актерского мастерства;

- умение составлять публичное выступление на заданную тему, навык речевого выступления перед аудиторией слушателей.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Сценическая речь»:

– текущая,

– промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Сценическая речь». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Сценическая речь» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

* качества реализации образовательного процесса;
* степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
* контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Сценическая речь»:

Оценка	**Критерии оценивания ответов**
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы
«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

Согласно ФГТ, традиционно существующая пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+» и «-», несущими и немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже ставить «тройки», избегать «двоек».

VI.Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение предмету «Сценическая речь» проходит в форме занятий, состоящих из *теоретической части*, выполнения *практических заданий*, обсуждения и показа домашнего задания. В то же время часть занятий проходит в виде *беседы*, в ходе которой *эвристическим методом* обучающиеся выявляют ту или иную проблему, обсуждают и пытаются найти наиболее интересный способ её решения. Программа делится на разделы. Каждый раздел требует особенного методического подхода.

Например, в разделе «Внешняя речевая техника» необходимо обратить особое внимание на начальный этап практических занятий, где закладываются основы правильного дыхания, голосоведения и дикционной культуры. На первом году обучения упражнения проводятся в *игровой форме*, но важно проконтролировать правильность выполнения, а не обозначения «понарошку» элементов дыхательно-речевых и дикционных комплексов.

Проводится тренировка произношения сочетаний согласных звуков с гласными в упражнениях, словах, фразах, специально подобранных для этой цели. Эти слова и фразы могут быть частями стихотворений любимых авторов (стихотворения и композиции из них с успехом используются в тренингах при обучении профессиональных актёров драматического и музыкального театра).

Особое внимание уделяется активности согласных по специально созданному курсу упражнений. Проводится постоянное наблюдение за естественностью артикуляции, свободой мышц голосового аппарата, за правильным использованием дыхания, за естественным, ненапряжённым звучанием голоса. Также проводятся беседы и практический показ упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению здорового голосового аппарата. К концу обучения каждый должен уметь провести расслабляющий массаж и несколько упражнений для полного раскрытия гортани, научиться координировать дыхание со звуком, укреплять и освобождать от ненужного напряжения мышцы речевого аппарата. Необходимо придерживаться *принципа постепенного освоения материала – «от простого к сложному».*

При изучении раздела «Сценическая речь», необходима совместная беседа о роли слова на сцене, раскрытой в книге К. С. Станиславского “Работа актера над собой. II” (гл. 3).

Например, *обсуждение* следующего утверждения мастера. “Говорить – значит действовать. Эту-то активность дает нам задача внедрять в других свои видения. … Об этом позаботятся матушка-природа и батюшка-подсознание. Ваше дело – хотеть внедрять, а хотения порождают действия”. Или: «Прошу всех обратить внимание, что в жизни, когда мы слушаем своего собеседника, в нас самих в ответ на все, что нам говорят, всегда идет такой внутренний монолог по отношению к тому, что мы слышим. Актеры же очень часто думают, что слушать партнера на сцене – это значит уставиться на него глазами и ни о чем в это время не думать. Сколько актеров “отдыхают” во время большого монолога партнера по сцене и оживляются к последним словам его, в то время как в жизни мы ведем всегда внутри себя диалог с тем, кого слушаем».

После *интерактивной беседы* необходимо выполнить несколько практических упражнений на сценическое общение и словесное действие, как бы соединив практические и теоретические навыки.

В разделе «Логический анализ текста» при работе над текстом исполняемого художественного произведения значительное внимание уделяется *индивидуальной работе* с обучающимся, в ходе которой он должен уметь выразить своё отношение к рассказываемым фактам, ознакомиться с понятиями перспективы речи, цели и сверхзадачи. Обязательной является домашняя работа по выбору литературных произведений для индивидуального и группового исполнения, подбору сведений о творческих биографиях авторов данных произведений, об эпохе, в которую жил автор, об историческом времени, освещаемом в исполняемом произведении. Так постепенно обучающийся обращается к *методу исследовательской деятельности.*

Индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. Педагогу необходимо создать условия для проявления инициативы и самостоятельности ребёнка. Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем - осознанной дисциплины. Обучающийся должен сам, по мере прохождения этапов занятий, попробовать методом *«ролевой игры*» побыть «педагогом» и осознать необходимость творческой дисциплины. В такой форме лучше осваиваются последовательность упражнений тренингов. Педагог должен развивать мотивированность обучающихся, поддерживать их уверенность в дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с учётом психофизических особенностей каждого. Необходимо применение *деятельностного метода,* когда результат обучения зависит от того, насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, выполняя самостоятельные задания и этюды, обсуждая работу других членов группы и т.д.

Также необходимо избегать показа «с голоса», т.е. бездумного заучивания интонации, предлагаемой педагогом. Ученик сам должен открыть свою неповторимую интонацию с помощью метода действенного анализа и поставленных задач.

Программа состоит из нескольких разделов, но в процессе обучения используется комплексный подход, то есть, на каждом занятии изучаются темы из разных разделов.

Примерная структура занятия:

1. Техника речи. Дыхательные и дикционные комплексы.

2. Орфоэпические комплексы. Упражнения. Этюды.

4. Логический разбор произведений различных жанров и их исполнение.

5. Обсуждение занятия. Получение домашнего задания.

1. **Список литературы и средств обучения**

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Андроников И.Л. Я хочу рассказать вам... - М.: Советский писатель,1962
2. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М., 1972
3. Бруссер А.М. Основы дикции. – М., 2003
4. Булатова Л.Н., Касатникн Л.Л., Строганова Т.Ю. О русских говорах. – М., 1975
5. Введенская Л.А.Словарь ударений для работников радио и телевидения –М.,Феникс, 2012
6. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. – М., 1977
7. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – М., 1997
8. Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте. - М., 1988
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1999
10. Галендеев В.Н., Кирилова Е.Н. Групповые занятия сценической речью. - Л., 1983
11. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1980
12. Гольтяпина Н. Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией и текстом на факультете музыкального театра. - М., 2007
13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1978
14. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. - М.: Просвещение, 1974
15. Искусство сценической речи. Учебник /Под ред. И. Ю. Промптовой. – М.: ГИТИС, 2007
16. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное пособие. - М.: Флинта; Наука, 1998
17. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. - М., 1970
18. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. - М., 1985
19. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977
20. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. - М., 1967
21. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси.- Л., 1984
22. Оссовская М.П. Орфоэпия. – М., 1998
23. Оссовская М.П. Русские диалекты. – М., 2000
24. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., 1983
25. Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 3.- М., 1995
26. Филимонов Ю.С. Заметки о слове на эстраде. – М.: Сов. Россия, 1976
27. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. - М., 2001
28. Формановская Н.Н. Употребление русского речевого этикета. - М.: Русский язык, 1994
29. Kristin Linklater. Freeing the Natural Voice, Drama Pub, 2006