

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

«**ПРЕДТВЕРЖДАЮ**»
 Проректор по учебно-методической работе
 _____ А.А. Панфилов
 « 10 » 01 _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль подготовки: Театральное искусство
Уровень высшего образования: бакалавриат
Форма обучения: очная

Семестр	Трудоем- кость за 1 ед.час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	ИЗ	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2/72	2		6	37	Экзамен (27ч.)
2	1/36			4	32	Зачет с оценкой
3	1/36			4	32	Зачет с оценкой
4	1/36		2	4	30	Зачет с оценкой
5	2/36			4	41	Экзамен (27ч.)
6	1/36		2	4	30	Зачет с оценкой
7	2/36		6	6	33	Экзамен (27ч.)
Итого	10/360	2	10	32	235	Экзамен (1,5,7 сем.)- 81 ч. Зачёт с оценкой (2,3,4,6 сем.)

P

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Сценическая речь» является обязательным предметом вариативной части. Имеет шифр Б1.В.ОД.4. Для изучения данной дисциплины студенту необходимо формирование знаний и навыков по различным техникам и тренингам для развития дикции и голоса, выразительной актёрской речи, овладение художественной формой сценического слова.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: Дисциплина «Сценическая речь» является базовой в профессиональной подготовке по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство»; содержательное наполнение предлагаемой программы предполагает использование всей совокупности знаний и умений, получаемых студентами при изучении всех дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Актёрское мастерство», «История драматического театра», «История искусств», «Пластическое воспитание» и др). Предмет обеспечивает овладение основными законами сценической речи (в том числе и законами «словесного действия»), техникой речи: ударением, интонацией, паузой, темпо-ритмом речи; правильным формированием голосообразования на основе тренинга дыхательных, глоточных и артикуляционных движений, техникой речевой характеристики сценического образа, моделями интонации, ритмико-интонационной пунктуацией, индивидуально- авторской пунктуацией, постановкой голоса и внутренней речевой техникой.

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

знать: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

уметь: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);

владеть: способностью осмысливать развитие художественной культуры и театрального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием актёрско-режиссёрских идей конкретного исторического периода(СК-1); способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2); способностью к организации и подготовке творческих проектов в области драматического искусства, к осуществлению связей с различными слоями населения с целью пропаганды достижений мирового театрального искусства и культуры (СК-4).

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Сценическая речь»

Общая трудоемкость дисциплины составляет **10** зачетных единиц, **360** часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) , форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	--------------------------	---------	-----------------	--	---	--

				Лекции Инд. занятия	Практические занятия	Лабораторные	Контрольные работы,	СРС	КП / КР	Объём работы, с применением интерактивных методов (в часах/%)	
1	Техника речи: основные элементы.	1		6	2			37		1/25%	Экзамен (27ч.)
2	Работа над дикцией	2		4				32		1/25%	Зачет с оценкой
	Итого за 1-ый курс			10	2			69		2/25%	Экзамен-1 сем., зачет с оценкой- 2 сем.
3	Работа над голосоведением	3		4				32		1/25%	Зачет с оценкой
4	Постановка звука. Основные правила орфоэпии	4		4	2			30		1/25%	Зачет с оценкой
	Итого за 2-ой курс			8	2			62		2/25%	Зачет с оценкой (3,4 сем.).
5	Формирование правильного звучания. Резонанция тела. Основные виды дыхательных гимнастик. Тренинг глоточных и артикуляционных движений	5		4				41		1/25%	Экзамен (27ч.)
6	Рече и голосообразование. Близкая резонанция	6		4	2			30		1/25%	Зачет с оценкой
	Итого за 3-ий курс			8	2			71		2/25%	Экзамен (5 сем.), зачет с оценкой (6 сем.).
7	Законы речевого общения Логика сценической речи Действие словом	7		6	6			33		1/25%	Экзамен
	Итого за 4-ый курс			6	6			33		1/25%	Экзамен (7 сем.).
Всего				64	24			235		15/25%	Экзамен (1,5,7 сем.)- 81 ч. Зачёт с оценкой (2,3,4,6 сем.)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Раздел 1.

Техника речи: основные элементы.

Предмет сценическая речь как профилирующий предмет в системе воспитания актёра. Работа над дикцией: вибрационный массаж, основные упражнения для развития подвижности мышц лица и языка, упражнения на устранение индивидуальных речевых дефектов.

Раздел 2.

Работа над дикцией

Постановка голоса и воспитание внутренней речевой техники (правильное фонационное дыхание, внутриглоточная артикуляция, опора звука, дикция, орфоэпия, логико-интонационная структура речи).

Раздел 3.

Работа над голосоведением.

Работа над дыханием: развитие опоры дыхания, дыхательная гимнастика Стрельниковой, дыхательная гимнастика Лобановой. Глоточные упражнения («китайский болванчик», «лифт», «Хэй», «Нэй»). Дыхательные гимнастики на тексте. Упражнения на резонанцию.

Раздел 4.

Постановка звука. Основные правила орфоэпии.

Сценическое действие и звук. Взаимодействие с партнёром при помощи слова, звука. Взаимодействие со зрителем при помощи слова. Роль слова в сценическом действии. Основные правила орфоэпии.

Раздел 5.

Законы речевого общения и логика сценической речи

Логико- грамматическое построение речи. Интонационно- смысловое содержание речи. Модели интонации- интонационные характеристики эмоциональных состояний. Ритмико-интонационная пунктуация. Индивидуально- авторская пунктуация. Освоение особенностей сценической речи. Театральность и естественность. Нормативность и индивидуальность речи. Эмоциональность. Повторение и закрепление основных разделов техники речи: ударение, интонация, пауза, темпо-ритм.

Раздел 5.

Формирование правильного звучания. Резонанция тела. Основные виды дыхательных гимнастик. Тренинг глоточных и артикуляционных движений.

Понятие характерности в сценической речи. Основные этапы работы над речевой характерностью роли: актёрское наблюдение; анализ; синтез пластики, характера и звука; применение полученного наблюдения и навыка в роли. Поиск речевой характерности. Сценическое действие и звук. Взаимодействие с партнёром при помощи слова, звука. Взаимодействие со зрителем при помощи слова. Роль слова в сценическом действии.

Раздел 6.

Речь и голосообразование. Близкая резонанция.

Основные принципы построения рече-голосового тренинга. Речевые методики различных театральных школ. Понятие близкой резонанции. Техники резонанции. Развитие резонанционного звучания.

Раздел 7.

Законы речевого общения.

Логика сценической речи. Действие словом.

Этапы овладения текстом роли: овладение смысловой ситуацией (подтекстом и предлагаемыми обстоятельствами), конкретизация действенной задачи, реализация смысла в речевом действии. Создание речевой характеристики сценического образа: определение стилистики сценической речи и характера речевого действия, выявление смыслового содержания отдельных элементов текста, работа над интонационным рисунком речи.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Осуществление рече-голосовых тренингов для:

- 1) овладения всеми средствами звучащего слова;
- 2) овладения навыками по логическому разбору текста, по работе над стихом и по применению речевой техники: дикции, дыхания, голоса и орфоэпии при работе над ролью;

3) овладения навыками выразительной сценической речи, представления жанрах сценической речи.

Организация самостоятельной работы:

- подготовка к практическим занятиям;
- самостоятельное освоение учебной литературы;
- работа над спектаклями и другими творческими проектами(концертами, мастер-классами, творческими показами и др.);
- просмотр видеозаписей шедевров театрального и киноискусства.

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1 семестр

Вопросы к экзамену:

- 1.Знание и умение выполнить начальные элементы тренинга по сценической речи.
- 2.Постепенное освоение навыков фонации, артикуляции, верной установки гласных и согласных звуков. Тренировка дыхательной мускулатуры.
- 3.Технические задания на предмет использования указанных выше навыков в рамках словесного действия на материале сложных звукосочетаний. Выявление ошибок их корректировка.
- 4.Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Аванесов Р. Русское литературное произношение).
- 5.Подготовка индивидуальных домашних заданий;
- 6.Подготовка стихов, а также прозаического материала для закрепления навыков словесного действия.
- 7.Выполнение индивидуальных домашних заданий:
Этап1. Определение темы сценической работы.
Этап 2.Определение цели сценической работы.
Этап 3.Логический разбор текста.
Этап4. Композиционный анализ текста.
Этап 5. Внутреннее (примерное) исполнение данного вида работы (НЕ РЕПЕТИЦИЯ).
- 8.Исполнение стихотворения или прозаического отрывка.

Самостоятельная работа:

- 1.закрепление полученных навыков по формированию голоса
- 2.закрепление полученных навыков по формированию опоры дыхания.
- 3.закрепление полученных навыков по формированию четкой дикционной выразительности и резонанции .

2 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Знание и умение выполнить начальные элементы тренинга по сценической речи.
2. Постепенное освоение артикуляционных-фонетических упражнений, помогающих выявить индивидуальный центр голоса, освобождения фонационных путей от мышечных зажимов, вибрационный и гигиенический массаж, резонаторное звучание голоса.
3. Технические задания на предмет использования указанных выше навыков в рамках словесного действия на материале скороговорок. Выявление ошибок их корректировка.
4. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Груздева З., Куцкая С. Руководство по технике речи).
5. Знание и умение выполнить начальные элементы тренинга по сценической речи.

6. Постепенное освоение комплексного дикционного тренинга, тренировка опоры дыхания, освоение комплексных упражнений по дыханию, воспитание звуковысотного диапазона голоса.

7. Технические задания на предмет использования указанных выше навыков в рамках словесного действия на материале рассказа из скороговорок в движении. Выявление ошибок их корректировка.

8. Применение учебно-методического наследия в процессе работы(Бруссер «Основы дикции»).

Самостоятельная работа:

1.Работа над дикцией: вибрационный массаж, основные упражнения для развития подвижности мышц лица и языка, упражнения на устранение индивидуальных речевых дефектов.

2.Работа над дыханием: развитие опоры дыхания, дыхательная гимнастика Стрельниковой, дыхательная гимнастика Лобановой.

3 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1.Знание и умение выполнить начальные элементы тренинга по сценической речи.

2.Постепенное освоение навыков фонации, артикуляции, верной установки гласных и согласных звуков. Тренировка дыхательной мускулатуры.

3.Технические задания на предмет использования указанных выше навыков в рамках словесного действия на материале сложных звуко сочетаний. Выявление ошибок их корректировка.

4.Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Аванесов Р. Русское литературное произношение).

6.Владение навыками по логическому разбору текста, по работе над стихом и по применению речевой техники- дикции, дыхания, голоса и орфоэпии при работе над ролью и над отрывками из прозаических и поэтических произведений, литературной композицией;

7.Владение всеми выразительными средствами звучащего слова;

8.Владение навыками выразительной сценической речи.

Самостоятельная работа:

1.Работа над дикцией: вибрационный массаж, основные упражнения для развития подвижности мышц лица и языка, упражнения на устранение индивидуальных речевых дефектов.

2.Работа над дыханием: развитие опоры дыхания, дыхательная гимнастика Стрельниковой, дыхательная гимнастика Лобановой.

3.Глоточные упражнения: «китайский болванчик», «лифт», «Хэй», «Нэй». Дыхательные гимнастики на тексте.

4 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1.Проверочные упражнения на постановку голоса и воспитание внутренней речевой техники (правильное фонационное дыхание, внутриглоточная артикуляция, опора звука, дикция)

2.Проверка логико-интонационной структуры речи).

3.Упражнения на резонанцию.

4.Основные правила орфоэпии

5. Проверка логико- грамматического построения речи.

6. Выполнить упражнения на интонационно- смысловое содержание речи.

7.Представить модели интонации- интонационные характеристики эмоциональных состояний.

Самостоятельная работа:

- владение навыками по логическому разбору текста, по работе над стихом и по применению речевой техники и дикции, дыхания, голоса и орфоэпии при работе над ролью и над отрывками из прозаических и поэтических произведений, литературной композицией;
- владение всеми выразительными средствами звучащего слова;
- владение навыками выразительной сценической речи.

5 семестр

Вопросы к экзамену:

1. Знание и умение выполнить начальные элементы тренинга по сценической речи.
2. Постепенное освоение артикуляционных-фонетических упражнений, помогающих выявить индивидуальный центр голоса, освобождения фонационных путей от мышечных зажимов, вибрационный и гигиенический массаж, резонаторное звучание голоса.
3. Технические задания на предмет использования указанных выше навыков в рамках словесного действия на материале скороговорок. Выявление ошибок их корректировка.
4. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Груздева З., Куцкая С. Руководство по технике речи).
5. Знание и умение выполнить начальные элементы тренинга по сценической речи.
6. Постепенное освоение комплексного дикционного тренинга, тренировка опоры дыхания, освоение комплексных упражнений по дыханию, воспитание звуковысотного диапазона голоса.
7. Технические задания на предмет использования указанных выше навыков в рамках словесного действия на материале рассказа из скороговорок в движении. Выявление ошибок их корректировка.
8. Применение учебно-методического наследия в процессе работы (Бруссер Основы дикции).

Самостоятельная работа:

1. Глоточные упражнения («китайский болванчик», «лифт», «Хэй», «Нэй»). Дыхательные гимнастики на тексте.
2. Упражнения на резонанцию.
3. Основные правила орфоэпии

6 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Выполнение упражнений на ритмико- интонационную пунктуацию.
2. Чтение текста с листа: проверка логики и соблюдения индивидуально- авторской пунктуации.
3. Проверка уровня освоенности особенностей сценической речи. Соблюдения синтеза театральности и естественности.
4. Выполнение упражнений на проверку нормативности и индивидуальности речи (чтение с листа).
5. Выполнение упражнения на выявление эмоциональности текста.
6. Повторение и закрепление основных разделов техники речи: ударение, интонация, пауза, темпо-ритм.

Самостоятельная работа:

1. Этюды на речевые характеристики.
2. Применение речевых характеристик в роли (на примере драматических отрывков).
3. Повторение и закрепление основных разделов техники речи: ударение, интонация, пауза, темпо-ритм
4. Формирование правильного рече- и голосообразования на основе тренинга дыхательных, глоточных и артикуляционных движений;
5. Постановка голоса и воспитание внутренней речевой техники (правильное фонационное дыхание, внутрилглоточная артикуляция, опора звука, дикция, орфоэпия, логико-интонационная структура речи).

7 семестр

Вопросы к экзамену:

1. Знание основных этапов овладения текстом роли.
2. Владение смысловой ситуацией (подтекстом и предлагаемыми обстоятельствами)

- 3.Речевой этюд на конкретизацию действенной задачи, реализации смысла в речевом действии.
- 4.Показ отрывка из пьесы на предмет создание речевого образа роли.
- 5.Чтение отрывка из авторской литературно-музыкальной композиции.
- 6.Владение навыками по логическому разбору текста, по работе над стихом и по применению речевой техники и дикции, дыхания, голоса и орфоэпии при работе над ролью и над отрывками из прозаических и поэтических произведений, литературной композицией;
- 7.Владение всеми выразительными средствами звучащего слова;
- 8.Владение навыками выразительной сценической речи.
- 9.Владение разделом «речевая характерность роли»
владение навыками по логическому разбору текста, по работе над стихом и по применению речевой техники и дикции, дыхания, голоса и орфоэпии при работе над ролью и над отрывками из прозаических и поэтических произведений, литературной композицией;
- 10.Владение всеми выразительными средствами звучащего слова;
- 11.Владение навыками выразительной сценической речи.
- 12.Владение разделом «речевая характерность роли»
- 13.Чтение литературно-музыкальной композиции (полной)

Самостоятельная работа:

- 1.Законы речевого общения и логика сценической речи;
- 2.Логико- грамматической построение речи. Интонационно- смысловое содержание речи. Модели интонации- интонационные характеристики эмоциональных состояний.
- 3.Ритмико- интонационная пунктуация. Индивидуально- авторская пунктуация. Освоение особенностей сценической речи. Театральность и естественность.
- 4.Нормативность и индивидуальность речи. Эмоциональность. Повторение и закрепление основных разделов техники речи: ударение, интонация, пауза, темпо-ритм.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Сценическая речь»

Основная литература:

1. Аль Д.Н. Основы драматургии [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон дан. – Спб.: Лань, Планета музыки, 2013. – 280 с. –
- 2.Луначарский, А.В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 22 с.
- 3.Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 15 с.

Дополнительная литература:

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 153 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32052 — Загл. с экрана.
2. Вахтеров, В.П. Предметный метод обучения [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 385 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46362 — Загл. с экрана.
3. Водовозов, В.И. Книга для учителей [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 207 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37047 — Загл. с экрана.
4. Выготский, Л.С. Психология искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 337 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35308 — Загл. с экрана.

5. Каптерев, П.Ф. Педагогический процесс [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 69 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37074 — Загл. с экрана.
6. Каптерев, П.Ф. Современные педагогические течения [Электронный ресурс] : монография / П.Ф. Каптерев, А.Ф. Музыченко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 214 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37072 — Загл. с экрана.
7. Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 24 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30557 — Загл. с экрана.
8. Модзалевский, Л.М. Очерки истории воспитания и обучения [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 365 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35300 — Загл. с экрана.
9. Ушинский, К.Д. Опыт педагогической антропологии в педагогической библиотеке Бориса Бим-Бада [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 238 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30556 — Загл. с экрана.

Периодические издания:

1. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь».
2. Научно-популярный журнал «Народное творчество».
3. Литературно-художественный журнал «Современная драматургия»
4. Научно-методический журнал «Искусство в школе».
5. Литературно-художественный журнал «Театральная жизнь».
6. Научно-теоретический, критико-публицистический журнал «Музыкальная академия».

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. <http://lib4all.ru/>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
4. <http://www.belcanto.ru>
5. <http://www.classic-music.ru>
6. <http://www.create-daydream.narod.ru>
7. <http://www.greatescomposers.ru>
8. <http://www.music-dic.ru>
9. <http://www.prosv.ru>
10. <http://ped-kopilka.ru>
11. <http://uchkopilka.ru/muzyka/tekhnologii-metodiki-formy-raboty>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).
2. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.
3. Аудитория, оборудованная в/ проектором для просмотра наглядного материала.
4. Концертный зал для практического применения навыков по предмету(постановки концертов, мастер-классов, сценических отрывков и пр.)
5. Мастер- классы ведущих специалистов в области театрального искусства (актёров, режиссёров, профессоров школы- студии МХАТ).

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «44.03.01 Педагогическое образование»

Рабочую программу составил: старший преподаватель, к.ф.н. Коленова В. В. Коленова

Рецензент:
(представитель работодателя) директор ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» Гунин Б.Г. Гунин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

Протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой профессор, к.ф.н. Куренкова Р.А. Куренкова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления _____

Протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии Сидорова Л.Н.