

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дашинский Виталий Евгеньевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.10.2023 01:06:59
Уникальный программный идентификатор:
12e215177b075379233ab845b4df80309afed79d

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М.ЕРШОВА

**Факультет драматического искусства
Кафедра мастерства актера и режиссуры театра**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.Е. Дашинский

26 августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20.2 СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ДРАМАТИЧЕСКОМ
ТЕАТРЕ И КИНО**

Специальность:

52.05.01 «Актерское искусство»

Специализация:

«Артист драматического театра и кино»

Москва

2022 г.

1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины - подготовка выпускника к профессиональной деятельности на сцене драматического театра, в кино, на радио, телевидении, в концертных и образовательных организациях.

Задачи изучения дисциплины:

- воспитание способности логично, образно, эмоционально действовать словом;
- тренировка умения органично использовать все возможности голоса и речи в процесс исполнительской деятельности на сцене, перед камерой;
- развитие умения общаться с аудиторией, доносить до каждого зрителя и слушателя замысел художественного произведения;
- совершенствование способности профессионально владеть хорошо тренированным дыханием и гибким звучным голосом.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» относится к базовой части Блока 1 и является дисциплиной специализации. Дисциплина занимает важное место в процессе обучения студентов, совершенствуя профессиональные навыки. Программа курса дополняет и расширяет полученные ранее знания и умения, расширяя компетенции будущего специалиста.

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органическом продолжении курса «Сценическая речь» и тесной взаимосвязи при изучении таких дисциплин базовой части Блока 1, как «Музыкальное воспитание», «Пластическое воспитание», «Актерское мастерство».

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения:		очная
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)		3 з.е./108 ак.ч.
Распределение учебной работы, час.:		всего
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:		72
занятия лекционного типа		0
семинарские занятия		0
практические занятия		72
индивидуальные занятия		0
Самостоятельная работа		0
Промежуточная аттестация, час.	экзамен	36

(в графе **зачет** при его наличии ставится: +; в графе **экзамен** при его наличии ставится: **36, 72, 108...** (из расчета 36 часов на экзамен))

Форма обучения:		заочная
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)		3 з.е./ 108 ак.ч.
Распределение учебной работы, час.:		всего
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:		
занятия лекционного типа		0
семинарские занятия		0
практические занятия		10
индивидуальные занятия		0
Самостоятельная работа		89
Промежуточная аттестация, час.	экзамен	9

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

№	Наименование категории компетенции	Код и наименование компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			Знать	Уметь	Владеть
1.	Общепрофессиональная компетенция: педагогическая деятельность	ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения		ОПК-4.7. умеет осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования	
2.	Обязательные профессиональные компетенции выпускников, согласно задачам ПД (Тип ПД: творческо-исполнительский)	ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	ПКО-3.1. знать теоретические и методические основы сценической речи ПКО-3.2. знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами ПКО-3.3. знать особенности речевой	ПКО-3.4. уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами ПКО-3.5. уметь поддерживать профессиональный уровень состояния	ПКО-3.6. владеть техникой сценической речи ПКО-3.7. владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения

			выразительности на сцене и в кадре	речевого аппарата	
3.	Обязательные профессиональные компетенции выпускников согласно задачам ПД (Тип задач профессиональной деятельности: педагогический)	ПКО-8. Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях			ПКО-8.10. владеет методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.				Самостоятельная работа, час.	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарского типа		Индивидуальные		
			Практические	Семинары			
Раздел 1. Специфика речи на сцене	18		18				Устный опрос, практический показ
Тема 1. Речь на сцене в комплексе общих творческих задач исполнения роли	9		9				Устный опрос, практический показ
Тема 2. Приобретение навыка работы со звукоусиливающей аппаратурой.	9		9				Устный опрос, практический показ
Раздел 2. Специфика речи в кино- или телекадре	18		18				Устный опрос, практический показ
Тема 1. Речь на съемочной площадке, в кино и на телевидении.	9		9				Устный опрос, практический показ
Тема 2. Приобретение навыков работы со звукоаппаратурой за кадром, в прямом эфире, спектакле, фильме	9		9				Устный опрос, практический показ
Раздел 3. Специальный голосоречевой тренинг артиста	18		18				Устный опрос, практический показ
Тема 1. Настройка голосоречевого аппарата перед спектаклем	9		9				Устный опрос, практический показ
Тема 2. Настройка речевого аппарата перед съемкой	9		9				Устный опрос, практический показ
Раздел 4. Специфика речи на литературной эстраде	18		18				Устный опрос,

						практический показ
Тема 1. Исполнительское мастерство актера на литературной эстраде.	18		18			Устный опрос, практический показ
Промежуточный контроль: экзамен	36					Практический показ
Итого	108		72			

5.1.2 Учебно-тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.			Самостоятельная работа, час.	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарского типа			
			Практические	Семинары		
Раздел 1. Специфика речи на сцене			4		22	Устный опрос, практический показ
Тема 1. Речь на сцене в комплексе общих творческих задач исполнения роли			2		11	Устный опрос, практический показ
Тема 2. Приобретение навыка работы со звукоусиливающей аппаратурой.			2		11	Устный опрос, практический показ
Раздел 2. Специфика речи в кино- или телекадре			2		22	Устный опрос, практический показ
Тема 1. Речь на съемочной площадке, в кино и на телевидении.			1		11	Устный опрос, практический показ
Тема 2. Приобретение навыков работы со звукоаппаратурой за кадром, в прямом эфире, спектакле, фильме			1		11	Устный опрос, практический показ
Раздел 3. Специальный голосоречевой тренинг артиста			2		22	Устный опрос, практический показ
Тема 1. Настройка голосоречевого аппарата перед спектаклем			1		11	Устный опрос, практический показ
Тема 2. Настройка речевого аппарата перед съемкой			1		11	Устный опрос, практический показ
Раздел 4. Специфика речи на литературной эстраде			2		23	Устный опрос, практический показ
Тема 1. Исполнительское мастерство актера на литературной эстраде.			2		23	Устный опрос, практический показ

Промежуточный контроль: экзамен	9						Практический показ
Итого			10			89	

5.2.Содержание учебной дисциплины

Наименование раздела	Содержание раздела
Раздел 1. Специфика речи на сцене	<p>Тема 1. Речь на сцене в комплексе общих творческих задач исполнения роли.</p> <p>Режиссерское решение спектакля и речевые характеристики образа. Единство интонационно-мелодического ансамбля исполнителей. Речь и темпо-ритм сценических событий. Интонационная составляющая выразительности сценической манеры и характерности. Точная направленность словесного действия в диалоге для создания ярко выраженного подтекста. Координация дикционно-голосового звучания в пространстве сцены с учетом ее акустики, дистанции между сценой и последним рядом зрительного зала, выстроенной режиссером мизансцены, величины зрительного зала.</p> <p>Тема 2. Приобретение навыка работы со звукоусиливающей аппаратурой.</p> <p>Работа с микрофоном (переносным, стационарным, радиомикрофоном). Специфика дикции и речевого посыла звука при работе с микрофоном. Речь под фонограмму.</p>
Раздел 2. Специфика речи в кино- или телекадре	<p>Тема 1. Речь на съемочной площадке, в кино и на телевидении.</p> <p>Естественное звучание речи в кино-, телекадре, приближенное к разговорной манере. Координация речи в условиях павильонной съемки, натурной съемки. Особенности речи артиста при съемках крупных планов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диалог через камеру с воображаемым партнером, - запись фрагментарных реплик, нарушающих единство мысли, - статическая мизансцена, - внутренний «неозвученный» монолог, - нарушение событийно-временной последовательности сцен. <p>Тема 2. Приобретение навыков работы со звукоаппаратурой за кадром, в прямом эфире, спектакле, фильме</p> <p>Озвучивание. Дублирование. Работа в студии звукозаписи. Работа теле- ведущего, дикторская работа на телевидении.</p>
Раздел 3. Специальный голосоречевой тренинг артиста	<p>Тема 1. Настройка голосоречевого аппарата перед спектаклем</p> <p>Специфический комплекс голосоречевой настройки перед спектаклем. Комплекс психоэмоциональной настройки речи на исполнительский жанр спектакля (драма, комедия, трагедия, музыкальное шоу, и т.д.).</p>

	Тема 2. Настройка речевого аппарата перед съемкой Комплекс речевых упражнений, позволяющий подготовиться к съемке с учетом специфики синхронной записи звука, а также работе по озвучиванию фильма.
Раздел 4. Специфика речи на литературной эстраде	Тема 1. Исполнительское мастерство актера на литературной эстраде. Художественное чтение. Подготовка и исполнение со сцены чтецких номеров. Работа над авторским текстом в дипломном спектакле

5.3 Образовательные технологии

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Практические занятия;
2. Дискуссия;
3. Творческие задания.

6. Структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине

Самостоятельная работа студента предусмотрена на этапе подготовки к экзамену.

В процессе подготовки рекомендуется использовать литературу из раздела учебно-методическое и информационное обеспечение (раздел 7).

6.1. Структура и содержание самостоятельной работы для заочной формы обучения

Наименование тем	Распределение часов по видам самостоятельной работы, час.							Всего, час.	Формы текущего контроля успеваемости
	Основные виды самостоятельной работы								
	Работа с конспектами лекций	Подготовка к занятиям семинарского типа	Изучение и анализ рекомендованной лит-ры	Самостоятельное освоение тем разделов	Выполнение творческого задания	Подготовка реферата	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации		
Раздел 1. Специфика речи на сцене			2		20			22	Устный опрос, практический показ
Тема 1. Речь на сцене в комплексе общих творческих задач исполнения роли			1		10			11	Устный опрос, практический показ
Тема 2. Приобретение навыка работы со звукоусиливающей аппаратурой.			1		10			11	Устный опрос, практический показ
Раздел 2. Специфика речи в кино- или телекадре			2		20			22	Устный опрос, практический показ

Тема 1. Речь на съемочной площадке, в кино и на телевидении.			1		10				11	Устный опрос, практический показ
Тема 2. Приобретение навыков работы со звукоаппаратурой за кадром, в прямом эфире, спектакле, фильме			1		10				11	Устный опрос, практический показ
Раздел 3. Специальный голосоречевой тренинг артиста			2		20				22	Устный опрос, практический показ
Тема 1. Настройка голосоречевого аппарата перед спектаклем			1		10				11	Устный опрос, практический показ
Тема 2. Настройка речевого аппарата перед съемкой			1		10				11	Устный опрос, практический показ
Раздел 4. Специфика речи на литературной эстраде					23				23	Устный опрос, практический показ
Тема 1. Исполнительское мастерство актера на литературной эстраде.					23				23	Устный опрос, практический показ
Промежуточный контроль: экзамен										Практический показ
Итого			6		83				89	

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

а) основная литература:

1. Кофлер Л. Забота о голосе. Золотое правило здоровья: учебное пособие/ Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020/ Лань <https://e.lanbook.com/book/143566>
2. Бруссер А.М. Основы дикции. Практикум: учебное пособие/ Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020/ Лань <https://e.lanbook.com/book/127056>
3. Осовская М.П Практическая орфоэпия: учебное пособие/ Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020/ Лань <https://e.lanbook.com/book/128815>
4. Черная Е. И. Стихи и речь: учебное пособие/ Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020/ Лань <https://e.lanbook.com/book/134053>

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	По количеству студентов
3.	Технические средства обучения:	-

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций;
- активное участие в выполнении практических заданий под руководством педагога.

Весь комплекс речевой деятельности студента, все формы его творческой, учебной, общественной жизни, подкрепляемые системой речевого обучения, могут и должны способствовать закреплению, автоматизации профессиональных навыков владения словом.

Можно с уверенностью сказать, что включение самых разных видов интеллектуальной деятельности студента в процессе тренировки новых речевых умений должно стать методическим принципом обучения сценической речи. Этот принцип приобретает всеобщее значение по мере закрепления основополагающих навыков дыхания, голоса, дикции, орфоэпии, логики.

В учебном процессе самое интенсивное воздействие на качество речи начинается по мере столкновения с материалом, ставящим перед исполнителями серьезные творческие задачи. Механизм речевой способности формируется у каждого человека на основе врожденных психофизических особенностей под влиянием речевого общения. Слово становится действенным, точным и выразительным при настройке всего психофизического аппарата на выполнение нужных задач.

Человек не приспособляется к своим изначально существующим речевым возможностям, а активно формирует и развивает их благодаря «опережающему отражению действительности», благодаря способности предвидеть и планировать. Это свойство распространяется на все важные для нас «составляющие» речи, позволяя в процессе творческой актерской работы регулировать в той или иной степени необходимые качества.

10. Методические рекомендации для преподавателей

Под контролем педагога навык, сформированный в речеголосовом тренинге, подкрепляется и становится вполне привычным, вырабатывается в речеголосовое умение именно по мере овладения задачами речевого действия. При умелой организации усваивания навыков и организации самого процесса обучения мы можем активно влиять на формирование характера и качества речи.

Направленное воздействие на свойства и качества речи может быть высокорезультативно в условиях работы над ролью или литературным текстом, в которых возможен не только сознательный отбор речевых приспособлений, как это происходит в упражнениях, но и интуитивный, формирующийся под влиянием предлагаемых обстоятельств роли и ее стилистики. Важно и еще одно обстоятельство: выразительные свойства речи коренятся в ее ориентации, целях, условиях.

В процессе творческой работы над литературным текстом преподаватель, предлагая конкретное решение, имеет возможность создавать предлагаемые обстоятельства, при

которых нужные данному исполнителю речевые качества можно развивать целенаправленно и наиболее результативно. Сам выбор материала, предполагающий определенные требования к речи, ставящий конкретные речеголосовые задачи, предусматривает две возможности: прямого попадания в психофизические данные исполнителя и «преодоление» каких-то граней индивидуальности ради раскрепощения, развития и творческого роста. Эти факторы и являются основными при работе над литературно-художественным материалом по воспитанию мастерства сценической речи в драматическом театре и кино.

В процессе тренировки упражнений следует ставить студентов в условия общения, взаимодействия, игры. Это способствует воспитанию более чуткого и свежего восприятия, фантазии, тренирует слух. Возникают интересные приспособления, снимаются зажимы с речевого аппарата, активизируется речь. В упражнениях перед студентами ставятся несложные действенные задачи.