

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Принято Ученым советом АГК

Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю

**Ректор Астраханской
государственной консерватории**

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Сценическая речь»

Направление подготовки

53.03.03 Вокальное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Академическое пение»

Астрахань 2021

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 дисциплины

Цель дисциплины «Сценическая речь»:

- раскрытие творческой индивидуальности студентов - вокалистов;
- овладение спецификой сценической речи в музыкальном театре;
- воспитание профессионального артиста музыкального театра, умеющего осмысленно и эмоционально действовать словом;
- овладение основами мастерства сценической речи при исполнении вокальной партии;
- научить образному способу мышления в процессе анализа текста (произведений поэтического содержания);

Задачи дисциплины:

- развитие речеголосовых возможностей и орфоэпической культуры;
- приобретение навыков ярких речевых выразительных средств;
- выработка навыков «пропеваемого» оправданного слова;
- овладение навыками интонационно-логического анализа поэтического материала;
- освоение стихотворного материала с выполнением правил орфоэпии и принципов ритмомелодики речи;
- овладение техникой речи во взаимодействии с основами актёрского мастерства;
- овладение словесным действием в цепи логического физического существования;
- использование этюдного метода освоения материала;
- развитие самостоятельного волевого отношения к работе, умения фиксировать и воплощать творческие и технические задачи;
- применение теоретических знаний и практических навыков сценической речи в процессе подготовки партии – роли;

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i> – особенности психологии творческой деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;</p> <p><i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;</p>
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;</p> <p><i>Уметь:</i> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;</p> <p><i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;</p>
<p>ПКО-1. Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов</p>	<p><i>Знать:</i> – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;</p> <p><i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения;</p> <p><i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической</p>

	речи;
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – 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 в неделю. Форма контроля: 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,	2

	участвующих в процессе дыхания.	
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	2

	ошибок в области ударения.	
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 речеголового 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 – З). Классификация гласных и согласных звуков по месту и способу их образования. Тренировка звуков на отдельных сочетаниях и постепенный переход к трудноговоркам, пословицам, поговоркам, стихам, тренирующим определенный звук. Ударение в слове и, в связи с этим, верное произношение гласных звуков, стоящих перед ударением, за ударением, далеко от ударения.

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, полустипция. 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 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 аудитории для групповых занятий:

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

№46 - рояль «Ферстер» - 1 шт., стул – 33шт., проигрыватель – 1шт.,
колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 1 шт., стол – 17шт., телевизор – 1шт.,
пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран – 1шт., проектор – 1шт.,
компьютер – 1шт.

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

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора
и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и
методического материала в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

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 большой объем работы ложится именно на самостоятельную 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.