

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ
ИСКУССТВ»

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ В СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ:
СТИХИ И ПРОЗА»

Автор-составитель:
Алфёрова Любовь Дмитриевна,
кандидат искусствоведения,
профессор кафедры сценической речи РГИСИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
отделом повышения квалификации и качества образования

12 ноября 2024 г.

Рег. номер _____

Санкт-Петербург
2024

I. Организационно-методический раздел

1. Цели и задачи

В основе курса повышения квалификации по дисциплине «Сценическая речь» лежит учение К.С. Станиславского о сценическом слове, научно-методический опыт кафедры сценической речи Российского государственного института сценических искусств, а также теория и практика ведущих специалистов в области анализа и воплощения чтецкого репертуара в стихах и прозе.

Цели курса:

- углубить теоретические знания в области современных театральных технологий речевого обучения актеров и режиссеров;
- оснастить обучающихся методикой смыслового анализа художественного текста;
- выработать навыки практического освоения базовых принципов работы по воплощению поэтического и прозаического художественного текста на основе актерских технологий
- дополнить чтецко-исполнительский багаж слушателей самостоятельным воплощением стихотворного материала

Задачи курса:

- Определить базовые принципы работы по анализу и воплощению поэтических текстов: проблема выбора и поиска личностного смысла;
- исследовать специфические особенности стихотворной формы как средства художественной выразительности: погружение в стихию стиха;
- выработать навыки анализа художественной прозы: текст, подтекст, контекст, драматический конфликт и сверхзадача;
- ознакомить с основными приемами погружения в художественную ткань произведения: работой над кинолентой видения. Освоением речевой характеристики персонажа:
- рекомендовать литературу по теории и практике работы с художественными текстами в сценической речи

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателя

Курсы призваны служить развитию и углублению профессиональной компетенции педагогов по сценической речи, артистов и режиссеров, а также руководителей театральных коллективов и студий художественного слова.

«Сценическая речь» является одной из ведущих профессиональных дисциплин в театральном учебном заведении. Следуя художественным традициям русского театра, актер должен обладать высоким уровнем речевой культуры, владеть выразительными средствами речи, позволяющими воплощать на сцене классические и современные поэтические и прозаические художественные тексты.

Работа над чтецким репертуаром воспитывает художественный вкус, расширяет

профессиональные возможности актера, обогащает личность через творческое освоение лучших образцов мировой литературы.

Обучение сценической речи происходит в тесном взаимодействии с мастерством актера, поэтому практические занятия включают в себя современные актерские технологии обучения. Методологической базой предмета является учение К.С. Станиславского о сценическом слове и труды выдающихся отечественных и зарубежных деятелей театрального искусства.

3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения

Программа курса рассчитана на обучение педагогов, преподающих сценическую речь, поэтому результаты обучения и учебный план разрабатывается на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Актерское искусство», с учетом специализации «Артист драматического театра и кино». **Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)**, в том числе общепрофессиональными компетенциями в художественно-творческой деятельности:

-свободным владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-14);

-способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга (автора), его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15);

-умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-16);

-умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-21);

-умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25);

-умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-1.4);

-готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9).

-способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-

творческой деятельности (ПК-3);

-способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения навыков (ПК-5);

-способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7).

II. Содержание программы. Учебный план

4. Темы, их краткое содержание

Тема 1. Основы смыслового анализа поэтического текста в сценической речи – 4 часа

- 1.1. Стихи как форма художественной речи. Отличие стихотворного текста от прозаического. Анализ стихотворения Николая Гумилева «Шестое чувство». Тематическое разнообразие поэзии – от классики до современности: сюжетные и бессюжетные стихи.
- 1.2. Развитие темы в сюжетном стихе: воплощение истории как цепи разворачивающихся событий в жизни героев.
- 1.3. Особенности анализа бессюжетных стихов. Развитие темы в бессюжетном стихе – философская, любовная, пейзажная лирика. Подключение ассоциаций, аналогий, поиск личностного смысла.
- 1.4. Сонетная форма стиха. Особенности композиции сонетов Шекспира. Тематическое разнообразие сонетов. Актуальность темы, ее взаимосвязь с современной жизнью.

Тема 2. Особенности стихотворной формы – 4 часа.

2.1. Ритмическая организация стиха. Практическое освоение ритмики через упражнения. Тренинг стихотворной речи.

2.2. Рифма и «зашагивание» - перенос незаконченной мысли на другую строку. Практическое освоение «зашагивания» в стихотворных текстах.

2.3. Звуковая организация стиха. Поэты – фоносимволисты. Звукопись стиха. Анализ произведения Андрея Белого «Глоссолалия. Поэма о звуке».

2.4. Звук и смысл. Тесты на индивидуальное восприятие звуков русской речи. Содержательность стихотворной формы. Освоение стихотворной формы.

Тема 3. Постигание смысла прозаического произведения- 4 часа

3.1. Художественное произведение есть продукт творчества автора. Изучение биографии автора – один из базовых принципов понимания авторского стиля, авторского лица.

3.2. Анализ содержания прозы: внешние обстоятельства – время, эпоха, ситуация в которой разворачиваются события, действия героев. Событийный ряд, главное событие в произведении (анализ рассказа И.А. Бунина «Роман горбуна»)

3.3. Анализ внутреннего мира героев, определение мотивации их поступков, природа драматического конфликта в произведении, поиск ассоциаций и аналогий, работа над кинолентой видения.

3.4. Определение сверхзадачи – ради чего я выхожу к зрителю с этим материалом, что я хочу сказать людям этим произведением, какие мысли и чувства хочу вызвать у слушателей, какова моя цель работы над этим произведением?

Тема 4. Принципы воплощения прозаического произведения – 4 часа

- 4.1. Логический разбор текста: членение фразы на речевые такты, выделение главных по смыслу слов во фразе. Интонирование знаков препинания в тексте (восходящая, нисходящая и ровная интонации).
- 4.2. Взаимосвязь интонации и эмоции. Выявление внутренних переживаний героев через эмоциональную интонацию.
- 4.3. Соединение в чтецкой работе линии мысли, линии чувства и линии физического действия. Определении кульминации в развитии действия. Работа над перспективой рассказа.
- 4.4. Сценическое поведение исполнителя: пластика, жесты, выразительность голоса и дикции, три рычага тона как распределение выразительных средств речи. Сценическое общение со зрителем, воздействие на рациональную и эмоциональную природу слушателя. Реализация сверхзадачи как творческий процесс достижения цели

5. Распределение часов по темам

ТЕМЫ		КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельные занятия
1.	Основы смыслового анализа поэтического текста в сценической речи	2	2	
2.	Особенности стихотворной формы	2	2	1
3.	Постижение смысла прозаического произведения	2	2	1
4.	Принципы воплощения прозаического произведения	2		
	Зачет		2	
ВСЕГО:		18 часов		

III. Форма итоговой аттестации

ЗАЧЕТ

Зачет проводится на заключительном занятии курса.

На зачет выносятся:

1. Творческая самостоятельная работа по заданию педагога
2. Вопросы по теории и методике речевого тренинга

Вопросы к зачету

1. Отличие стихотворного текста от прозаического
2. Выразительность стихотворной формы
3. Метрическая организация стиха: от ямба до гекзаметра
4. Рифма и «зашагивание»
5. Звуковая организация стиха.
6. Анализ содержания. Сюжетные и бессюжетный стихи.
7. Биография поэта. Лирические адресаты стиха.
8. Методические принципы воплощения стиха.
9. Освоение стихотворной формы.
10. Прозаическое произведение и авторский стиль.
11. Событийный анализ текста
12. Изучение мотивации поведения персонажей
13. Логический анализ текста, речевые такты
14. Композиция текста, логическая перспектива
15. Кинолента видений, роль воображения в работе над произведением
16. Выразительные средства воплощения текста: взаимосвязь речи и пластики.
17. Сверхзадача. Поиск личностного смысла.
18. Сценическое общение. Контакт с аудиторией, воздействие на рациональную и эмоциональную природу слушателя.

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артоболовский Г.В. Художественное чтение: книга для учителей и руководителей художественной самодеятельности. М.: Просвещение, 1978.-240с.
2. Галендеев В.Н. Сценическая речь – школа - театр. Избранные работы о сценическом искусстве. СПб.: РГИСИ, 2016.- 528.
3. Гаспаров М. Русский стих начала XX века в комментариях. М., 2004.
4. Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1991.
5. Квятковский А.П. Словарь поэтических терминов. М.: Книжный дом Либроком, 2010.-240с.
6. Кожин В.В. Стихи и поэзия. М.: Сов. Россия, 1980. -304.
7. Мультиатули В.П. Стихотворение: Действие в стихотворное драматургии. СПб.: СПбГУКИ, 2003.
8. Мысль, вооруженная рифмами: Поэтическая антология по истории русского стиха / Сост. Холшевников В. Л., 1987.
9. Озаровский Ю.Э. Музыка живого слова. Основы русского художественного чтения. Пособие для чтецов, певцов, драматических и оперных артистов, ораторов, педагогов. М.: Либроком, 2009. -336с.
- 10.Петрова А.Н. Искусство речи. м.: АСТ, 2023 – 448с.
- 11.Смирнова М. Что нужно знать о стихах. СПб.: РГИСИ, 2020.
- 12.Смоленский Я. Гармония и алгебра стиха. М., 2005.
- 13.Холшевников В. Основы стиховедения. Русское стихосложение. 5-е изд. М.: -СПб.: АКАДЕМА, 2003.- 208с.
- 14.Чёрная Е.И. Стихи как форма художественной речи. СПб.: РГИСИ, 2021.-124с.
- 15.Эткинд Е. Разговор о стихах. М., 1970.

Дополнительная литература:

1. Юрский С. Кто держит паузу. Л.: 1977
2. Яхонтов Вл. Театр одного актера. М.: Искусство, 1958.
3. Смоленский Я. В союзе звуков, чувств и дум. М., 1976.

V. График учебного процесса

**ГРАФИК РАБОТЫ УТВЕРЖДАЕТСЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ СО СЛУШАТЕЛЯМИ КУРСА
И РЕАЛИЗУЕТСЯ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ.**

VI. Материально – техническое обеспечение программы

Для занятий сценической речью требуется хорошо освещенный, просторный аудитория класс. В ней должны быть стулья и табуреты для участников курса, стол и стул для педагога. В тренинге могут быть использованы раздаточные материалы.

СОГЛАСОВАНО:

Автор-составитель Л. Д. Алфёрова

**Начальник
Отдела повышения квалификации
и качества образования**

Л.В. Кондратьева

**Начальнику УМУ
филиала РГИСИ в Калининграде**

III. Форма итоговой аттестации

ЗАЧЕТ

Зачет проводится на заключительном занятии курса.

На зачет выносятся:

3. Творческая самостоятельная работа по заданию педагога
4. Вопросы по теории и методике речевого тренинга

Вопросы к зачету:

19. Цели и задачи речевого тренинга в сценической речи
20. Основные принципы работы речевого аппарата
21. Методика работы по освобождению от зажимов
22. Роль дыхания в речевом обучении актера
23. Роль диафрагмы в речевом акте
24. Основные характеристики голоса. Резонаторное звучание
25. Воспитание динамического диапазона – силы голоса.
26. Воспитание звуковысотного диапазона голоса
27. Методика исправления дикционных недостатков
28. Артикуляционная база дикционного тренинга
29. История формирования русского литературного произношения.
30. Ритмика русского слова
31. Основные ритмические модели русского слова
32. Орфоэпия словесного ударения. Орфоэпические словари.
33. Говорные отклонения от литературного произношения
34. Методические основы исправления говорного произношения
35. Игровой метод речевого тренинга
36. Тренинг и творчество. Необходимость самостоятельной работы
37. Цели использования теннисных мячей в речевом тренинге
38. Создание творческой атмосферы в речевом тренинге

IV. Рекомендуемая литература

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. Изд. 6-е. - М.: Просвещение, 1984. – 384 с.
2. Алфёрова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение. Учебное пособие. - СПб.: СПбГАТИ, 2012. - 104 с.
3. Алфёрова Л.Д. , Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного окружения. Учебное пособие. - Петрозаводск, ПетрГУ, 2005. – 136 с.
4. Богданова Н.В. Живые фонетические процессы русской речи. Учебно-методическое пособие по современному русскому литературному языку. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2001. - 186 с.
5. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Ритмы и вариации. Учебное пособие. - СПб.: СПбГАТИ, 2009. – 416 с.
6. Винокур Г.О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. - М.: Рус. Словари, 1997. – 174 с.
7. Искусство сценической речи /Сост. и отв. ред. И.Ю. Промптова. - М.: ГИТИС, 2007.- 340с.
8. Галендеев В.Н. Сценическая речь – Школа – Театр. Избранные работы о сценическом искусстве. СПб.: РГИСИ, 2016. – 528 с.
9. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера. Методическое пособие по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях самостоятельной тренировки. М.: Из-во « ГИТИС», 2005. -112с.
10. Оссовская М.П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). - М.: «ИПЦ Маска», 2007. -114с.
11. Панов М.П. История русского литературного произношения XXVIII-XX вв. Изд. 3-е., стереотип. - М. КомКнига, 2007. - 456с.
12. Петрова А.Н. Искусство речи для радио- и тележурналистов. Изд. 2 е, испр. и перераб. - М.: «Аспект Пресс», 2017. - 144с. (Серия «Мастер-класс»)
13. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. Учебное пособие, СПб.: Из-во РГИСИ, 2018 -132с..
14. Чёрная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. Учебник для вузов. СПб., Из-во «Планета музыки», 2012.-176с.
15. В помощь преподавателям сценической речи: хрестоматия для театральных вузов. Вып.2. Речевая характерность / редакторы- составители М.В.Смирнова, М.А. Шелевер. Новосибирск, НГТИ, 2022.- 480 с.

Дополнительная литература:

1. Мельникова А.А. Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с.
2. Русская диалектология. Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. В.В. Колесова – 2-е изд., - М.: Высшая школа, 1998. - 2007 с.
3. Русское сценическое произношение/Отв. ред. С.М. Кузьмина. М.: Наука, 1986. - 236 с.
4. Сценическая речь. Теория. История. Практика. Коллективная монография. - СПб.: СПбГАТИ, 2013. -280 с.
5. Щерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественном отношении. Л.: Наука, 1983. - 162с.

V. График учебного процесса

**ГРАФИК РАБОТЫ УТВЕРЖДАЕТСЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ СО СЛУШАТЕЛЯМИ КУРСА
И РЕАЛИЗУЕТСЯ В ОЧНО - ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.**

VI Материально – техническое обеспечение программы

Для занятий сценической речью требуется хорошо освещенный, просторный аудитория класс. В ней должны быть стулья и табуреты для участников тренинга, стол и стул для педагога. В речевом тренинге могут быть использованы теннисные мячи и гимнастические палки.

СОГЛАСОВАНО:

Автор-составитель Л. Д. Алфёрова

**Начальник
Отдела повышения квалификации
и качества образования**

Л.В. Кондратьева

**Начальнику УМУ
филиала РГИСИ в Калининграде**

И.Г. Дырышева