Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
_____Н.В.Карчевская
22.04 2025 г.
Регистрационный номер №УД-6-45-1 /эуч.

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине по специальности
6-05-0215-05 Режиссура театра

Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 августа 2023 г. № 270, учебного плана БГУКИ по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра.

СОСТАВИТЕЛИ:

Л. Г. Климович, доцент кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Е. И. Кошина, преподаватель кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е. Н. Шаройко, заведующий кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»;

О. В. Нефедова, художественный руководитель государственного учреждения «Национальный академический театр имени Янки Купалы», заслуженная артистка Республики Беларусь;

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 18.02.2025 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №4 от 17.04.2025)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Сценическая речь» часть модуля «Сценическая речь и художественное слово в театральном проекте» разработана для специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра.

Учебная дисциплина «Сценическая речь» входит в модуль «Сценическая речь и художественное слово в театральном проекте», является логическим продолжением дисциплины «Основы сценической речи». Направлена на развитие специфических профессиональных навыков и умений у студентов.

Учебная дисциплина «Сценическая речь» состоит из трех основных разделов: «Техника речи», «Культура речи» и «Работа над текстом», они тесно связаны между собой. Все разделы учебной дисциплины осваиваются в комплексе, в тесной связи и взаимообогащении. Любой литературный материал (в том числе тот, который берется для тренинга) должен способствовать включению студентов во взаимодействие, борьбу, конфликт. Начинать работу над текстом рекомендуем не с изучения конкретных правил, не с расстановки пауз и выделения ключевых слов, а с общего самостоятельного восприятия текста, с решения вопроса ради чего я высказываю ту или иную мысль, кому и зачем.

Учебная дисциплина «Сценическая речь» тесно взаимосвязана с другими учебными дисциплинами специальности – «Основы актёрского мастерства», «Основы сценической речи», «Основы драматургии и сценарного мастерства», «Основы мастерства телерадиоведущего», «Ораторское искусство».

Основная *цель* учебной дисциплины – подготовка творческой личности режиссера, воспитание умения логично, образно, эмоционально действовать словом, развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей, формирование практических речевых навыков исполнительского мастерства, развитие речевой культуры, воспитание дикционной чистоты и орфоэпической культуры.

Задачи учебной дисциплины:

– формирование у студентов знаний об основах техники и культуры речи;

– развитие практических навыков речевой деятельности (фонационное дыхание, верное голосоведение, дикционная и орфоэпическая чистота произношения, логико-грамматический анализ текста и т.д.);

– развитие речевого слуха, умения исправлять речевые недостатки;

– освоение навыков публичного выступления;

– развитие творческих возможностей студентов;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен ***знать*:**

– приёмы дыхательно-голосового, дикционно-орфоэпического тренинга;

– приемы (упражнения) для исправления индивидуальных дикционных недостатков

– методику работы над словом в произведениях любых жанров;

– принципы работы над литературно-драматургическим материалом в драматическим театре, радио и телевидении, концертном учреждении.

уметь:

– проводить комплексный голосоречевой тренинг: дикционно-орфоэпический, дыхательнно-голосовой;

– работать над литературно-драматургическим произведением;

– использовать в практической деятельности речевой голос и средства речевой выразительности;

– применять знания в области сценической речи для преподавательской деятельности.

иметь навык:

– владения основами постановки дыхания;

– владения основами речеголосовго тренинга;

– владения основами работы чтеца над литературным произведением.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование специализированной компетенции: владеть основами сценической речи и художественного слова, выступать на сцене, радио и телевидении в качестве чтеца-исполнителя художественных произведений, применять методы корректировки речевых недостатков и голосовых данных в профессиональной деятельности актёра, режиссёра руководителя театрального коллектива, педагога театральных дисциплин.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

На изучение дисциплины «Сценическая речь» учебным планом дневной формы получения образования предусмотрено всего 478 часов, 240 аудиторных часов, из них 14 лекций, 138 практических, 88 индивидуальных.

Для студентов заочной формы получения образования предусмотрено 478 часов, из которых 60 часов аудиторные занятия (из них: лекции 4 часа, практические занятия – 36 часов и индивидуальные занятия – 20 часов).

Текущая аттестация может проводиться в форме контрольных уроков, орфоэпических диктантов, творческих показов.

Формой промежуточной аттестации предусмотрены зачет и экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 15 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение. Учебная дисциплина «Сценическая речь», её место и роль в подготовке студентов. Роль слова в профессии режиссёра. Цели и задачи учебной дисциплины. Основные разделы: техника речи, культура речи, работа над текстом. Основные требования к произношению на сцене. Уточнение профессионального «диагноза» студента. Выявление индивидуальных недостатков речи студента.

Знакомство с методологической основой учебной дисциплины – учением К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, методикой А. Н. Петровой, В. Н. Галендеева, И. Кургана, А. Коляды, А. Шагидевич и др.

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины. Творчество выдающихся артистов – мастеров сценического слова.

Раздзел I. Техника речи

Тема 1.1 Комплексный голосо-речевой тренинг

Снятие мышечных зажимов речеобразующих органов. Развитие навыка фонационного дыхания – способствующего нормальному развитию голоса и преодолению технических речевых трудностей, встречающихся в работе над текстом. Укрепление и тренировка мышц дыхательно-голосовой опоры. Темпоритмический диапазон. Смена темпа и ритма речи. Развитие голосовых данных: увеличение диапазона (объема), развитие силы (тихое звучание на дальнем расстоянии), звучности, выносливости, полётности и гибкости. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосоречевого аппарата.

Тема 1.2 Дикционная выразительность

Четкость и ясность произношения как средство художественной выразительности. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов. Дикционный тренинг. Исправление индивидуальных речевых недостатков. Выявление отклонений от норм современного русского произношения: наличие акцента, говора или диалектного произношения, вычурной речевой манеры, просторечья. Принципы и методы разработки четкой, выразительной, безупречной дикции. Тренировка произношения гласных, согласных и их сочетаний.

Работа над пословицами, поговорками, скороговорками, чисто говорками, стихотворениями.

Основная работа над дикцией – исправление речевых недостатков ведется индивидуально, каждый студент получает свое задание.

Раздзел II. Культура речи

Тема 2.1. Нормативность сценической речи

Нормативность речи как признак профессиональной культуры. Понятие «орфоэпия». Нормы и правила литературного произношения звуков и ударений в словах. Отличие сценической речи от бытовой.

Сценическое произношение. Основные законы произнесения гласных и согласных звуков. Авторская лексика и фразеология. Речевая характерность. Использование ненормативных произносительных норм в работе над речевой стороной роли в отрывке, спектакле.

Акцентология (работа со словарями). Орфоэпический разбор текста (транскрибирование). Закрепление норм литературного произношения в художественных текстах.

Говоры и диалектизмы. Работа над исправлением индивидуальных недостатков речи. Комплекс упражнений для исправления индивидуальных недостатков речи. Самостоятельная работа студентов над своей дикционной выразительностью.

Закрепление полученных знаний на практике (орфоэпические диктанты).

Белорусская орфоэпия. Правила и нормы классической белорусской орфоэпии. Нормы произношения и ударения в современном белорусском языке.

Раздзел III. Работа над текстом

Тема 3.1 К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко о работе над словом.

Единство методов освоения актерского мастерства и сценической речи. Словесное действие. Перспектива речи. Перспектива артиста и роли. Подтекст. Видения, кинолента видений. Логика речи. Характерность. Речевая техника. Законы речи.

Тема 3.2 Основные принципы работы над текстом

Законы логики речи. Значение и смысл слов и словосочетаний. Логико-грамматический анализ структуры текста. Речевая пауза (смыслоразделительная, психологическая, техническая). Речевой такт. Виды речевых тактов.

Знаки препинания. Грамматические паузы.

Смысловое ударение (тактовое, фразовое, главное ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение).

Типология речевых мелодик. Противопоставление, перечисление, сопоставление, утверждение, вопрос, уточнение и др.

Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

Логико-интонационное построение фразы.

Выявление идейного смысла произведения. Определение темы, идеи, и сверхзадачи. Вскрытие подтекста. «Кинолента» видений, восполнение недосказанного (внутренний монолог). Понятие «точка» – завершенность произведения.

Навык письменного логического разбора произведения.

Личностное восприятие произведения. Способы общения с аудиторией.

Тема 3.3 Стилевые особенности художественного произведения

Принципы овладения стилевыми особенностями литературного произведения. Основные жанры, осваиваемые на сценической речи. Характерные признаки жанра. Выявление авторского стиля, интонации, особенностей мышления, мироощущения, языка автора. Овладение стилевыми особенностями различных литературных жанров.

Тема 3.4 Основы словесного действия

Словесное действие – главный закон сценического общения. Учение о словесном действии как одно из принципиальных положений системы К. С. Станиславского. Неразрывная связь слова и действия. Воздействие словом на партнера, зрителя. Видения. Целенаправленность речи. Перспектива.

Тема 3.5 Поэзия

Виды поэзии. Основные признаки стихотворной речи. Основы стихосложения: метрическая, тоническая, силлаботоническая системы стихосложения. Основные понятия: «метр» и «ритм», «стопа», «стих», «строфа»; рифмы и типы, размеры, тропы и др. Знакомство с разновидностями рифмы («белый стих», «вольный стих», «свободный стих»).

Средства повышения стихотворной выразительности: перенос, инверсия, звукоподражание. Интонационно-мелодические средства сценической речи. Цезура и ее роль в стихе. Логический разбор поэтического произведения. Прослушивание записей мастеров художественного слова.

Элементы словесного действия в работе над стихом (малая поэтическая форма). Работа над большой поэтической формой (поэтическая композиция, цикл, фрагмент поэмы). Основные принципы стихотворной композиции.

Тема 3.6 Сказка

Приметы жанра сказки. Виды сказок. Особенности работы над сказкой. Прозаическая и поэтическая сказки. Образ рассказчика. Создание речевой характеристики героев. Метафора. Символ.

Тема 3.7 Характерная проза

Характерная речь. Речевая характеристика героев. Внутренняя и внешняя характерность. Создание речевой характерности. Речевой портрет, речевой шарж. Звукоподражание. Ирония, гротеск. Вербальные и невербальные средства выразительности (мизансцена, поза, мимика и жест). Образ рассказчика. Этюды на элементы внешней речевой характерности.

Тема 3.8 Психологическая проза

Текст и подтекст. Внутренняя жизнь героя. Внутренний монолог. Психологическая характеристика персонажа. Внешний и внутренний конфликт. Освоение предлагаемых обстоятельств, стилистические особенности авторского текста.

Тема 3.9 Монолог

Рассказ от первого лица – монолог (поэтический или прозаический). Пересказ услышанного, прочитанного, увиденного, пережитого, прочувствованного. Присвоение себе авторского текста. Основные задачи и принципы работы над текстом от первого лица. Прозаический и поэтический монологи. Монолог в обстоятельствах публичного одиночества. Обращенный монолог. Анализ основных особенностей языка и стиля автора. Сверхзадача. Сквозное действие. Конфликт внутренний, внешний. Объект внимания рассказчика.

Тема 3.10 Литературная композиция

Основы литературной композиции. Структурное построение. Драматургия литературной композиции. Виды композиции (тематическая, хронологическая, диалогическая и т.д.). Тема. Идея. Сверхзадача. Литературный монтаж. Виды монтажа. Этапы работы над литературной композицией. Роль музыкального оформления в литературной композиции. Стилевое единство литературного и музыкального материала.

Тема 3.11 Коллективный рассказ

Произведение изучается всей группой рассказчиков. Основная задача коллективного рассказа – воспитание навыков речевого взаимодействия. Причастность каждого участника к общей теме, событийному ряду

произведения. Каждый участник коллективного рассказа, внося свой вклад, должен помнить о целостности произведения, о том, во имя чего оно звучит. Событийно-действенный анализ материала для коллективного рассказывания.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

дневная форма получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
Введение		2				
1	***Раздел I. Техника речи***					
1.1	Комплексный голосо-речевой тренинг		36		6	творческое задание
1.2	Дикционная выразительность		36			
2	***Раздел II. Культура речи***					
2.1	Нормативность сценической речи	2	10		2	словарь, тесты
3	***Раздел III. Работа над текстом***					
3.1	К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко о работе над словом	1				
3.2	Основные принципы работы над текстом	1	18	2	6	конспект
3.3	Стилевые особенности художественного произведения	2				
3.4	Основы словесного действия	2	20			
3.5	Поэзия	2		16	6	творческое задание
3.6	Сказка					
3.7	Характерная проза			12	6	творческое задание
3.8	Психологическая проза			10	6	творческое задание
3.9	Монолог			10	6	творческое задание
3.10	Литературная композиция			10		
3.11	Коллективный рассказ			10		
		12	**120**	**70**	**38**	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов для самостоятельного изучения учебного материала
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
	Введение	2			4
1	***Техника речи***				
1.1	Комплексный голосо-речевой тренинг		2	4	30
1.2	Дикционная выразительность		2		18
2	***Культура речи***				
2.1	Нормативность сценической речи		2	2	20
3	***Работа над текстом***				
3.1	К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко о работе над словом	2			28
3.2	Основные принципы работы над текстом		2		20
3.3	Стилевые особенности художественного произведения		2		20
3.4	Основы словесного действия		2		20
3.5	Поэзия		2	6	38
3.6	Сказка		4	2	38
3.7	Характерная проза		4	2	38
3.8	Психологическая проза		4	2	38
3.9	Монолог		2	2	38
3.10	Литературная композиция		4		38
3.11	Коллективный рассказ		2		30
	Всего	**4**	**36**	**20**	**418**

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Литература

Основная:

1. Альшиц, Ю. Искусство диалога: школа, практика, упражнения / Ю. Альшиц. Москва : ГИТИС, 2021. – 284 с.

2. Сценическая речь : учебник для студентов театральных учебных заведений / Российский университет театрального искусства ; [науч. ред. : И. П. Козлянинова, И. Ю. Промптова]. – [9-е изд., испр. и доп.]. – [Москва] : ГИТИС, [2021]. – 558 с.

3. Шагидевич, А. Сценическая речь / А. Шагидевич. – Мн. : Дизайн ПРО, 2000. – 228 с.

Дополнительная:

4. Введенская, Л. Словарь ударений для дикторов радио и телевидения. / Л. Введенская. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издательский центр «Март», 2004. – 352 с.

5. Каляда, А. Сцэнічная мова: вучэб.-метад. Дапаможнік / А. Каляда. – Мінск: Беллітфонд, 2006. – 480 с.

6. Кнебель, М. Слово в творчестве актера / М. Кнебель. – М.: ВТО, 1970. – 160 с.

7. Петрова, А. Сценическая речь : учебно-методическое пособие для студентов / А. Петрова. – Москва : Искусство, 1981. – 189 с.

8. Черная, Е. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2012. – 176 с.

Рекомендуемые методы обучения

Материал излагается на основе современных методических требований с учетом уровня знаний студентов. При чтении лекций особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ поиска информации, аналитико-синтетической переработке информации и практического применения полученных знаний в учебной, научно-исследовательской, практической работе будущих режиссеров, преподавателей специальных театральных дисциплин. Практические занятия направлены на формирование умений и навыков, использование полученных теоретических знаний при выполнении конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения указанных занятий должна способствовать развитию творческих способностей каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы. Следует применять новые формы в организации процесса обучения: визуализированные лекции, коллективная практическая работа, творческий показ на зрителя и т.п.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности.

В диагностике компетенций студентов можно использовать следующие формы:

Устная форма:

– творческий показ, выполнение упражнений голосо-речевого тренинга;

– творческий показ, выполнение звуковых этюдов;

– творческий показ, исполнение чтецкого материала;

– опрос во время занятий по теоретическим вопросам;

– обсуждение, анализ просмотренных спектаклей, прослушанных записей мастеров художественного слова.

Письменная форма:

– тестирование;

– проверка ведения словаря и «антисловаря», для фиксации ударений и произношения.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Управляемая самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Сценическая речь» направлена на развитие общей речевой культуры, богатой голосовой палитры, речевого слуха и формирование основ исполнительского мастерства. Она включает в себя следующие формы:

Подготовка к лекциям, практическим групповым и индивидуальным занятиям, зачетам и экзаменам (творческим показам);

Работа с первоисточниками, трудами К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, М.А. Чехова, М.О. Кнебель по вопросам сценической речи.

Работа с учебниками по сценической речи.

Приобретение навыков работы с орфоэпическими словарями и словарями для дикторов радио и телевидения.

Конспектирование изученной литературы.

Ведение словарей и антисловарей.

Посещение спектаклей в качестве зрителей, просмотр их в Интернете.

Участие в конкурсах чтецов, в концертах в качестве исполнителей.