

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Екатеринбургский государственный театральный институт»

«Утверждаю»

Ректор ЕГТИ

доцент, к. культурологии,

А.А. Глуханюк



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Сценическая речь артиста театра кукол

Специальность **52.05.01 Актерское искусство**
Специализация: **Артист театра кукол**

Уровень образования: **специалист**

Форма обучения: **очная**

Екатеринбург
2017

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составители: Заслуженный работник культуры РФ, зав. кафедрой театра кукол Холмогорова Надежда Гавриловна; Заслуженная артистка РФ, доцент кафедры сценической речи Ревякина Любовь Александровна

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры сценической речи (протокол № 8 от «14» июня 2014 г.)

Заведующий кафедрой Блинова (А.В. Блинова)

1. Общая характеристика дисциплины «Сценическая речь артиста театра кукол»:

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования:

52.05.01 Актерское искусство	приказ Министерства образования и науки РФ	№ 1146 от 07.09.2016
------------------------------	--	----------------------

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Цель курса – подготовка студента к свободному использованию и постоянному совершенствованию своего голосо-речевого аппарата в творческо-исполнительской практике в театре кукол, в анимационном кино.

Задачи курса:

- научить будущего артиста органично включать все возможности голоса и речи в творческий процесс исполнительской деятельности на сцене, перед камерой;
- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи;
- быть готовым к яркой смене и трансформации рече-голосовых характеристик при работе с двумя, тремя куклами;
- владеть искусством подтекста, создавать яркую, характерную речевую манеру, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- использовать рече-голосовые возможности в положении статического и динамического напряжения.

Планируемые результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

ПК-6 – способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой;

ПК-7 – умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;

ПСК-3.2 – способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- специфику сценической речи артиста театра кукол;
- методы самостоятельной работы над техникой речи.

Уметь:

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

- создавать яркую речевую характеристику персонажа.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:

- свободного владения сценической речью;

- голосо-речевого тренинга артиста в связи с участием в спектакле, фильме;

- владения развитым и профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, позволяющим подготавливать под руководством режиссера и исполнять роли в спектаклях театра кукол разных жанров, а также в анимационном кино и в телевизионных фильмах.

1.2. Объем дисциплины

Очная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер			
		5	6	7	8
Контактные занятия	160	51	51	34	24
Лекции	-	-	-	-	-
Практические занятия	92	34	34	-	24
Индивидуальные занятия	68	17	17	34	-
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	56	21	21	2	12
Промежуточная аттестация		-	3	3	Э
Общий объем по учебному плану, час.		216			
Общий объем по учебному плану, з.е.		6			

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
P1	Специфика речи на сцене	Речь на сцене в комплексе общих творческих задач исполнения роли. 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, с ярко выраженным подтекстом и т. д. Координация дикционно-голосового звучания в пространстве сцены с учетом ее акустики, дистанции «сцена – последний ряд зрительного зала», выстроенной режиссером мизансцены, величины зрительного зала и т. д. Приобретение навыка работы со звукоусилительной аппаратурой. Работа с микрофоном – переносным, стационарным, радиомикрофоном. Речь и пение под фонограмму.
P2	Специфика речи в анимационном и кукольном кино и на	Речь на съемочной площадке в кино и на телевидении. Координация звучания речи в условиях павильонной съемки, натурной съемки.

	телевидении	Использование звуковысотного и силового диапазона голоса в работе со звукозаписывающей аппаратурой в прямой записи и за кадром.
Р3	Специальный голосо-речевой тренинг артиста в связи с участием в спектакле театра кукол	Настройка голосо-речевого аппарата перед спектаклем Комплекс голосо-речевой настройки с учетом специфики актеров театра кукол. Специфический комплекс психоэмоциональной настройки речи на исполнительский жанр спектакля (драма, комедия, музыкальное шоу, мелодрама и т. д.). Настройка голосо-речевого аппарата перед съемкой. Комплекс речевых упражнений, позволяющий подготовиться к съемке с учетом специфики синхронной записи звука, а также к работе по озвучиванию фильма.
Р4	Специфика речи на эстраде с кукольными номерами	Специфика исполнительского мастерства артиста кукольника на эстраде. Высокоразвитое умение трансформации и имитации в создании рече-голосового образа.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины: 216 ч, 6 з. е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)					Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)
	Аудиторная работа, в том числе:						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа			
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. Занятия	Занятия в интеракт. форме	Занятия в интеракт. форме									
Р1. Специфика речи на сцене	51	-	34	17			21	-	21	-	-	-	-	ПК-7, ПСК-3.2	
Р2. Специфика речи в анимационном и кукольном кино и на телевидении	51	-	34	17			21	-	21	-	-	-	-	ПК-7, ПСК-3.2	
Р3. Специальный голосо-речевой тренинг артиста в связи с участием в спектакле театра кукол	34	-	-	34			-	-	2 (индивид.)	-	-	-	-	ПК-6, ПСК-3.2	
Р4. Специфика речи на эстраде с кукольными номерами	24	-	24	-			12	-	12	-	-	-	-	ПК-6, ПСК-3.2	
ИТОГО часов по дисциплине	160	-	92	68			56	-	56	-	-	-	-	X	

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

4.2. Практические занятия

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1-7	Речь на сцене в комплексе общих творческих задач исполнения роли	14
P1	8-17	Приобретение навыка работы со звукоусилительной аппаратурой	20
P2	18-25	Координация звучания речи в условиях павильонной съемки, натурной съемки.	16
P2	26-34	Использование звуковысотного и силового диапазона голоса в работе со звукозаписывающей аппаратурой в прямой записи и за кадром	18
P4	35-46	Исполнительское мастерство артиста-кукольника на эстраде	24
Всего:			92

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ

Не предусмотрено

4.3.2 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.3 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.4 Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы	Активные методы обучения	Дистанционные
-------------------	--------------------------	---------------

дисциплины						образовательные технологии и электронное обучение						
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1	*			*	*							
P2	*			*	*							
P3	*			*	*							
P4	*			*	*							

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.Рекомендуемая литература

6.1.1.Основная литература

Макарова С.К. Техника речи. – М., 2002

Васильев Ю.А. Сценическая речь: Движение во времени: Монография- СПб: СПб ГАТИ, Санкт-Петербург, 2010

Васильев Ю.А. Сценическая речь, вариации для тренинга: Учебное пособие.- СПб: СПГАТИ, Санкт-Петербург, 2005.

Васильев Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации Учебное пособие. Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Санкт-Петербург, 2009

Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений. Под ред. Козляниновой И. П. и Промптовой И. Ю. Учебник. 5-е издание, испр. и доп. М: Изд-во «ГИТИС», Москва, 2009

6.1.2.Дополнительная литература

Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972.

Алфёрова Л.Д., Галендеев В. Н. Диалоги о сценической речи. – СПб., 2008.

Алфёрова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение. Учебное пособие. – СПб., 2007.

Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). Изд. второе, исправленное и дополненное. – М., 2005.

Бруссер А.М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). – М., 2004.

Бруссер А.М., Оссовская М. П. Сценическая речь. Учебная программа для студентов актерского факультета. – М., 2004.

Васильев Ю.А. Сценическая речь. Голос действующий. – М., 2010.

Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие-воображение-воздействие. Вариации для творчества. – СПб., 2007.

Вербовая Н.П., Головина О. М., Урнова В. В. Искусство речи. – М., 1977.

Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. – СПб., 2006.

- Егорова А.Д., Радченко А. И. Логика сценической речи. – М., 2001.*
Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М., 1974.
Иртлач С.Ш. Интонационно-мелодическая природа сценической речи. Учебное пособие. – Л., 1990.
Искусство сценической речи. Российская академия театрального искусства. Составитель и отв. редактор Промптова И. Ю. – М., 2007.
Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. – М., 1954.
Козлянинова М.П. Орфоэпия в театральной школе. – М., 1967.
Куракина К.В. Основы техники речи в трудах К. С. Станиславского. – М., 1959.
Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. – М., 1967.
Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1999.
Макарова С.К. Техника речи. – М., 2002.
Никольская С.Т. Техника речи. – М., 1978.
Основы культуры речи. Хрестоматия. Сост. Скворцов Л. И. – М., 1984.
Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., 1983.
Промптова И.Ю. Воспитание речевой культуры режиссера. – М., 1978.
Саричева Е.Ф. Сценическая речь. Учебно-методическое пособие. – М., 1955.
Слово и образ. Сб-ст., составитель Кожевникова В. В. – М., 1964.
Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. – СПб., 2007.
Сценическая речь. Учебное пособие / под ред. Козляниновой И. П. – М., 1976.
Тарасов В.И. Чувство речи. Учебное пособие. – Л., 1977.
Промптова И.Ю. Речевая культура русского театра. – М., 1989.
Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. – М., 1975.
Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 т. – М., 1954. Т.1. Моя жизнь в искусстве. Работа актера над собой.
Сценическая речь в театральном ВУЗе. Вып. 2. – М., 2007.
Теория и практика сценической речи. Вып. 1. Коллективная монография. – СПб., 2005.
Теория и практика сценической речи. Вып. 2. Коллективная монография. – СПб., 2007.

6.2.Методические разработки

Не используются

6.3.Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на компьютеры, используемые студентами для самостоятельной работы – Windows 10, Microsoft Office 2016.

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Поисковые системы Yandex, Google

6.5.Электронные образовательные ресурсы

Не используются

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Аудитория, снабжённая демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор, ТВ, доступ в сеть Интернет).

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня знаний по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета / экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных и практических занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета (экзамена), который проводится в форме чтецкого показа

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

При определении критерия выставления оценки принимаются во внимание объем, глубина знаний, доказательность и аргументированность ответа, а также общий кругозор магистранта.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные и глубокие знания предмета, знакомому как с основной, так и с дополнительной литературой, рекомендованной для освоения курса.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

При выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается глубина демонстрируемых студентом знаний и уровень освоения пройденного материала.

Система критериев оценивания при проведении промежуточной аттестации опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные	Студент умеет самостоятельно	Студент умеет самостоятельно

	действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№	Код формируемой компетенции и ее содержание	Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения ООП
		Очная форма обучения
1	ПК-6 – способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой.	7, 8
2	ПК-7 – умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.	5, 6
3	ПСК-3.2 – способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые	5, 6, 7, 8

<p>характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями</p>	
---	--

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
Понимание смысла компетенции	<p>Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач</p> <p>Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины	<p>Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче</p> <p>Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить способы решения, применяя современные методы и технологии.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины	<p>Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач.</p> <p>Может взять на себя ответственность за завершение задач в исследовании, приспособливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы</p> <p>Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>

Шкалы оценки для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Оценка «*Зачтено*» ставится в случае, если студент выполняет все необходимые задания, овладел необходимыми компетенциями, способен к самостоятельной работе над речевыми отрывками, владеет голосом как актерским инструментом.

Оценка «*Незачтено*» ставится в случае, если студент не выполняет задания, не овладел навыками работы с голосом, допускает значительные речевые погрешности.

Оценка «Отлично» ставится в случае, если: студент в полной мере владеет необходимыми компетенциями; умеет органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями; способен профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Оценка «Хорошо» ставится в случае, если: студент допускает незначительные ошибки, не полностью использует возможности речи. При этом в целом соответствует необходимым компетенциям и владеет голосом как инструментом создания художественного образа.

Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если: студент допускает значительные ошибки в материале и технике работы с голосом.

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если: студент не готов к показу речевого отрывка, допускает серьезные ошибки, не владеет техникой работы с голосом, не способен создавать художественного образа с помощью речи, не работает в едином ансамбле с партнерами, а также в случае отсутствия материала для показа.

СБОРНИК ЗАДАНИЙ, ТЕСТОВ, ПРИМЕРОВ, УПРАЖНЕНИЙ

Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

Перечень примерных тем контрольных работ.

Не предусмотрено

Перечень примерных вопросов для зачета.

Вопросы и задания к зачету определяются мастером и педагогом по сценической речи курса и утверждаются кафедрой сценической речи.

Перечень примерных вопросов для экзамена.

Завершенное литературное произведение, крупный фрагмент или композиция на материале отечественной или мировой литературы, а также речевые номера.

Примерные темы докладов и рефератов

Не предусмотрено

Тесты

Не предусмотрено

Иные формы контроля знаний

Задания для самостоятельной работы

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний речеголосовых органов.
2. Дыхательная гимнастика.
3. Артикуляционная гимнастика.
4. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.
5. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме для совершенствования дикции.
6. Голосовая разминка.
7. Орфоэпический разбор текста.
8. Исправление уральского говора в тексте роли.
9. Действенно-смысловой анализ текста.
10. Работа над речевой стороной роли в процессе репетиций учебных спектаклей.
11. Специальный голосоречевой тренинг в связи с участием в конкретном спектакле.
12. Самостоятельная работа по приобретению навыка со звукозаписывающей и звукоусилительной аппаратурой (работа с микрофонами, магнитофоном, тренировка синхронности речи под фонограмму).
13. Индивидуальные задания, определяемые в ходе практических занятий.