

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.Д5 ИСКУССТВО ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА

Направление подготовки:

51.03.02. «Народная художественная культура»
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки:

«Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин»

Квалификация:

«Руководитель творческого коллектива. Преподаватель художественно-творческих дисциплин»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – заочная
нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Искусство звучащего слова» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для направления подготовки 51.03.02. «Народная художественная культура» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2023.

Разработчик: **Скороходова О.А.**, кандидат пед. наук, доцент, преподаватель отделения «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка.....	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины	4
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	8.
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	9
1.1.8. Объем дисциплины.....	11
1.2. Структура содержания учебной дисциплины.....	11
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля.....	11
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	12
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	12
1.2.4. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	12
1.3. Список основной и дополнительной литературы.....	17
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети Интернет.....	17
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	19
3. Методические указания для студентов.....	23
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья по предмету «Искусство звучащего слова».....	25

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Искусство звучащего слова» является развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих специалистов, владеющих дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культурой речи, способных к овладению авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой. Ведущий принцип обучения – комплексность преподавания всех аспектов сценической речи. Из чего следуют конкретные задачи, которые и призвана решить дисциплина.

Задачи дисциплины:

- овладение смешанно-диафрагматическим дыханием;
- постановка речевого голоса;
- освоение литературного произношения;
- развитие четкой дикции;
- воспитание умения логично, образно, эмоционально воздействовать словом.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Искусство звучащего слова» является дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 51.03.02. Народная художественная культура, профиль подготовки: Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин (уровень бакалавриата).

Дисциплина реализуется на факультете социально-культурной деятельности.

Помимо дисциплины «Искусство звучащего слова», данный блок включает в себя такие дисциплины, как «Основы народной хореографии», «Традиционная культура народов Южного Урала», «Народная празднично-обрядовая культура» и др.

1.1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины «Искусство звучащего слова»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций:**

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:

художественно-творческая деятельность:

ПКО-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды;

ПКО-5. Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- общие основы теории и практики сценической речи;
- методы речевого тренинга и самостоятельной работы над голосом.

Уметь:

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;
- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи;
- создавать яркую речевую манеру и характерность;
- вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Владеть:

- искусством речи как национальным культурным достоянием;
- мастерством проведения речевых тренингов.

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
<p>УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).</p>	<p>9 семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности работы рече-голосового аппарата; - основные правила орфоэпии; - правила переноса письменной речи в устную <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; - профессионально воздействовать словом, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; - создавать яркую речевую манеру и характерность. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - искусством логики речи и ее законами; - искусством «действенного слова» - способностью решать задачи межличностного и межкультурного речевого взаимодействия.
Профессиональные компетенции		
<p>ПКО-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды;</p>	<p>9 семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности воздействия «действенным словом»; - приемы воздействия словом на партнера; - способы выстраивания речевого этикета и речевых приемов воздействия, исходя из особенностей локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать художественные и технические особенности авторских и народных произведений, подбирать

		<p>репертуар, составлять концертные речевые номера для публичного выступления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять и творчески использовать исполнительские особенности изучаемых речевых жанровых традиций, сохраняя этнографическую достоверность их воспроизведения (сказки, былины); - организовать и провести репетицию творческого коллектива, демонстрируя навыки режиссерской работы. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологией анализа и теоретического обобщения работы над авторскими и народными текстами; - навыками самостоятельной организации и проведения репетиционного процесса с творческим коллективом; - особенностями работы в разных речевых жанрах; - навыками самостоятельной работы с научной литературой и архивно-библиографическими источниками, умением получать нужную информацию и использовать ее в профессиональной деятельности;
<p>ПКО-5. Способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества.</p>	<p>9 семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы фонационного дыхания; - особенности работы над рече-голосовым тренингом; - особенности работы над артикуляцией и дикцией; - основные правила орфоэпии; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; - профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи; - определять и творчески использовать исполнительские особенности изучаемых речевых жанровых традиций, сохраняя этнографическую достоверность их воспроизведения (сказки, былины);

		<p>- создавать яркую речевую манеру и характерность.</p> <p>Владеет:</p> <p>- искусством логики речи и ее законами;</p> <p>- искусством «действенного слова»</p> <p>- способностью работать в фольклорном речевом жанре.</p>
--	--	---

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин

Дисциплина «Искусство звучащего слова» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того,

обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Подписные электронные ресурсы

РукоНТ [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим

доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства /

ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень лицензионного программного обеспечения Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат. ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информию»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов 216, в том числе:

- практических – 30 часов;
- самостоятельная работа – 186 часов;

Итого: аудиторная работа – 30 часов;

Время изучения дисциплины – 4-6 семестры.

Форма промежуточного контроля – 5 семестр.

Форма промежуточного контроля – 5 семестр.

Форма итогового контроля – экзамен. Семестры – 6 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, тема	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы					Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	СРС	
1.	Физиология и анатомия речевого аппарата.	4	20		2	-	18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
2.	Техника речи. Фонационное дыхание.	4	22		4	-	18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
3.	Дикция и артикуляция. Дикционный тренинг.	4	22		4		18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
4.	Определение и исправление речевых недостатков. Отработка	5	21		3		18	Практический показ. Проверка самостоятельной

	индивидуальных упражнений.							ной работы.
5.	Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела. Речь в движении.	5	20		2		18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
6.	Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи.	5	21		3	-	18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
7.	Произношение гласных звуков. Произношение согласных звуков и другие правила орфоэпии.	5	20		2	-	18	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
8.	Этапы работы над сказкой. Анализ выбранного произведения.	6	23		3	-	20	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
9.	Внутренние видения, подтексты. Создание киноленты видений.	6	23		3	-	20	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
10.	Работа над воплощением сказки.	6	24		4	-	20	Практический показ. Проверка самостоятельной работы.
	ИТОГО		216		30	-	186	экзамен

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

1.2.3. Содержание семинарских занятий:

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

1.2.4. Содержание практических занятий:

план занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Сценическая речь». Задания структурированы в соответствии с содержанием курса, даны в хронологическом порядке, отражают последовательность практического освоения словесного действия. Практические задания по выполнению работы по всему материалу курса, с указанием конкретных видов заданий, методикой их исполнения и примерами.

Тема 1. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата

Особенности строения и функциональная организация деятельности речевого аппарата. Центральный отдел речевого аппарата. Речь как продукт взаимодействия отдельных мозговых структур. Периферический речевой аппарат, его основные отделы (дыхательный, фонаторный, артикуляционный). Слово в творчестве исполнителя-вокалиста. Основные требования к произношению на сцене. Гигиена голоса вокалиста-исполнителя и профилактика профессиональных заболеваний. Роль слуха в воспитании речевого голоса.

Задание и методика выполнения:

- с помощью зеркала проанализировать состояние собственного рече-голосового аппарата;
- освоить комплекс упражнений на расслабление голоса;
- провести наблюдение за манерой речи одногруппников и выявить особенности.

Тема 2. Техника речи. Фонационное дыхание

Типы дыхания. Отличия физиологического и фонационного дыхания. Характеристика речевого дыхания. Освоение приемов работы над фонационным дыханием. Дыхательная гимнастика по системе А.Н. Стрельниковой. Активизация и укрепление мышц дыхания, опора дыхания. Резонаторы. Нахождение и использование резонаторов. Упражнения на работу резонаторов.

Задание и методика выполнения:

- освоение комплекса упражнений по дыхательной системе А.Н. Стрельниковой.
- освоение упражнений на работу резонаторов.
- освоение упражнений с использованием звукоподражаний, междометий, стихотворных текстов. Тренировка навыка переключения дыхания.

- закрепление навыков фонационного дыхания.

Тема 3. Дикция и артикуляция. Дикционный тренинг

Артикуляционная гимнастика. Роль гласного звука в мелодике речи. Дикционная выразительность. Дикционный тренинг.

Задание и методика выполнения:

- освоение упражнений на тренировку внутриглоточной артикуляции.
- освоение упражнений на дикцию.
- закрепление навыков артикуляционно-дикционной выразительности.

Тема 4. Определение и исправление речевых недостатков. Отработка индивидуальных упражнений.

Органическая взаимосвязь дикции и орфоэпии. Органические и неорганические дикционные недостатки в речи. Роль слуха в исправлении речевых недостатков. Широта звучания гласных звуков. Артикуляция и характеристика каждого гласного звука. Классификация согласных звуков по способу и месту их образования. Тренировка произношения гласных и согласных звуков в словах и звукосочетаниях, в пословицах, чистоговорках, отрывках их художественных произведений.

Задание и методика выполнения:

- сделать аудио-запись стихотворения и проанализировать состояние артикуляции и дикции.
- составить индивидуальный комплекс упражнений на развитие дикции и артикуляции.
- составить рассказ из скороговорок на «больной звук» в разных позициях.
- закрепление навыков артикуляционно-дикционной выразительности.

Тема 5. Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела. Речь в движении.

Продолжение работы над укреплением мышц дыхательной голосовой опоры. Дыхание в речи. Дыхание в движении и речи. Нахождение и укрепление голосового центра. «Посыл» звука. Развитие диапазона голоса, использование 3 голосовых регистров.

Задание и методика выполнения:

- освоение упражнений, направленных на закрепление полученных навыков дыхания в движении.
- освоение комплекса упражнений на развитие диапазона.
- выбрать стихотворение, подобрать к нему иллюстрирующие движения, Освоить выполнение данного упражнения.

- придумать рече-двигательные этюды, основываясь на стихи русских поэтов серебряного века.

Тема 6. Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи

Роль логической паузы в понимании смысла текста. Понятие «речевой такт», физиологическая и психологическая функции пауз, их длительность, основные закономерности. Логическое ударение, основные закономерности в расположении логических центров: правило родительного падежа, закон второго места, ударение в однородных членах предложения, правило о сравнении и др. Роль знаков препинания.

Задание и методика выполнения:

- освоение правил логики речи.
- освоение законов словесного действия.
- на выбранном тексте сделать анализ по правилам и законам сценической речи.

Тема 7. Произношение гласных звуков. Произношение согласных звуков и другие правила орфоэпии

Нормы литературного произношения. Отличие устной речи и письменной. Ударный слог Произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор текстов. Говор, диалект, акцент.

Задание и методика выполнения:

- освоение навыков литературного произношения.
- составление анτισловаря, работа над формированием культуры речи.
- составление речевого портрета одноклассников, друзей, родственников.
- составить таблицу основных орфоэпических недостатков и упражнений по их исправлению.

Тема 8. Этапы работы над сказкой. Анализ выбранного произведения

История возникновения сказки. Виды сказок, жанровое своеобразие. Принципы выбора репертуара. Идеино-художественные достоинства произведения, соответствие индивидуальным данным исполнителя, художественному вкусу, уместность исполнения, учет пространственных условий, возраста. Литературный анализ выбранного произведения. Изучение творчества автора и эпохи. Определение темы, конфликта, идеи произведения.

Задание и методика выполнения:

- составить индивидуальный план работы над сказкой

- сделать литературный анализ утвержденной сказки
- сделать идейно-тематический анализ утвержденной сказки.
- прослушать и сделать анализ аудиозаписей русских народных сказок.

Тема 9. Внутренние видения, подтексты. Создание киноленты видений.

Творческая фантазия, ее отличия от вранья (бытового). Органы чувств, «пробуждение» их при чтении авторского (чужого) текста. Создание киноленты внутренних видений – путь от бытового равнодушия к творческой взволнованности чтеца. Подтекст в слове (звучащая интонация), как результат исполнительской задачи, внутренних видений и отношение рассказчика к читаемому тексту.

Задание и методика выполнения:

- освоение навыков работы над видениями. Прописать подробную киноленту внутренних видений утвержденной сказки.
- на примере выбранного текста, через подтекст обосновать и воспроизвести различные интонационно-логические интонации.
- освоение навыков работы над подтекстами. Уточнить подтексты исходя из содержания сказки и исполнительских задач. Закрепить верно найденные подтексты через интонацию.

Тема 10. Работа над воплощением сказки

Формулирование исполнительских задач в композиционных кусках (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка конфликта). Характеристика персонажей. Определение «сверхзадачи» исполнителя. Роль выразительных вспомогательных средств при воплощении сказки. Музыкальное оформление, световые эффекты, костюм чтеца, реквизит, мизансцены – второстепенные и служебные средства в помощь слову, призванные чтецом для более сильного эмоционального воздействия словом на зрителя.

Задание и методика выполнения:

- определить сверхзадачу исполнителя, исходя из содержания сказки.
- определить образ и речевую характерность рассказчика.
- подобрать дополнительные выразительные средства в утвержденной сказке.
- воплотить сказку.

По итогам изучения курса студенты совместно с преподавателем готовят творческий показ по сказкам, в котором представлены чтецкие номера. Данный вид экзамена позволит на практике в полной мере продемонстрировать навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Сценическая речь».

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45983>.
2. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71790>.

Дополнительная литература

1. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75538>.
2. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9690-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/25402367-CCB5-4263-B887-219EA98405F2.
3. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 323 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9692-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1969C148-DF03-4756-8008-2F5214FFEA43.
4. Чепурина, В.В. Сценическая речь: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) "Народная художественная культура", профиль подготовки "Руководство любительским театром", квалификация (степень) выпускника "бакалавр" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.В. Чепурина, Л.Д. Култаева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63655>.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт[Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа :<http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российскихжурналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный (датаобращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства /

ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информо»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Искусство звучащего слова»

Курс «Сценическая речь» предполагает развитие и совершенствование природных речевых и голосовых возможностей, владение дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культурой речи.

Освоение дисциплины «Сценическая речь» проходит на практических занятиях в комплексе с предметами «Основы актерского мастерства», «Народное музыкальное творчество», «Народный танец», «Народные игры» и др. Под руководством преподавателя студенты овладевают техникой речи, вырабатывают речевой слух, овладевают действенной стороной слова. Изучение материала дисциплины происходит посредством практических занятий и самостоятельной работы студентов.

В ходе практических занятий осваиваются элементы техники речи, правила орфоэпии и исполнительские особенности. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы. Для успешной подготовки к практическим занятиям, творческим показам студенты должны использовать фонды видео-аудио записей, а также рекомендуемую литературу и методические пособия.

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.

Для более успешного освоения дисциплины необходимо продумывать разнообразные варианты мотивации студентов во время практических индивидуальных консультаций. Для этого будет полезным определить критерии оценки работы студента на уроке и дома; адаптировать выбранное вами упражнение для разных студентов с учётом индивидуального подхода.

Организация учебного процесса

Воспитание отношения студентов к профессии в целом и к отдельной дисциплине в частности даёт возможность преподавателю предъявлять студентам конкретные требования:

- не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных студентов и преподавателя;
- добиться с первых же уроков наличия отдельной тетради у каждого студента для записи упражнений и текстов, рассчитанную на весь курс изучения дисциплины. Эта тетрадь будет содержать весь процесс обучения и может пригодиться не только в стенах института, но и в будущей профессиональной деятельности;
- приходить заранее и готовить аудиторию к занятиям (проветривать, ставить стулья в рабочий полукруг, освобождать комнату от лишней мебели и т.д.);
- иметь при себе методические материалы, необходимые для работы;
- иметь при себе зеркало для контроля артикуляционных и дикционных упражнений;
- приходить на занятия подготовленным с выполненными заданиями по самостоятельной работе и заниматься самодисциплиной.

Студенты, которые выполняют эти элементарные требования, как правило, собраны и готовы к уроку. Это помогает им в полном объёме усваивать предложенный педагогом теоретический и практический материал. С такими студентами легко работать, своей работоспособностью они стимулируют фантазию педагога и являются примером для однокурсников.

Проблема налаживания дисциплины в большей или меньшей степени стоит перед каждым преподавателем. Студенты- первокурсники приходят на занятия с установившимися школьными представлениями о процессе обучения. Часто психологической настройкой можно определить следующей фразой: «я пришёл, а вы меня учите». Такая позиция усложняет одну из важнейших задач театральной педагогики – выявление творческого потенциала личности учащегося. Именно поэтому преподаватель должен стараться убедить студента в целесообразности другой (Вахтанговской) формулы: «Нельзя научить, можно научиться».

Важно помнить, что на первом этапе занятий всё зависит от профессионализма, компетентности и личностных характеристик преподавателя. Первые уроки определяют всю дальнейшую работу, взаимопонимание, манеру общения и эффективность процесса обучения по данной дисциплине.

На наш взгляд, обязательным условием занятий должно стать сочетание доброжелательности и требовательности. Именно оно является основой создания рабочей творческой атмосферы.

Преподаватель должен приходиться на урок подготовленным и собранным. Профессиональная подготовка включает в себя продумывание основных тем занятий, отбор упражнений по этим темам, разработку плана урока и т.д. Для упрощения процесса планирования рекомендуется собирать и использовать картотеку упражнений, в которой можно отражать: источник, раздел, тему, краткое описание упражнения и педагогическую задачу. Таким образом, процесс планирования может быть ограничен подбором и раскладыванием в определённой последовательности необходимых карточек, которыми надо без стеснения пользоваться во время проведения занятий.

Запоминание последовательности упражнений и понимание вариативности их использования приходит с опытом работы и непосредственно связано с уточнением комплексной методики преподавания предмета «Сценическая речь».

Собранность преподавателя подразумевает настрой на профессиональное общение, волевое отключение от посторонних мыслей и житейских проблем, желание добиться максимального результата в запланированном процессе.

При проверке полученных знаний и усвоения практических навыков педагог должен руководствоваться формулой: «Понять - значит сделать и уметь повторить». Задача преподавателя состоит в том, чтобы добиться от каждого студента чёткого выполнения упражнения под контролем и самостоятельно. Только в этом случае можно надеяться, что студент сможет отрабатывать данное упражнение в домашних условиях.

Для эффективного закрепления полученных навыков и умений рекомендуется не торопить студентов и иметь терпение дождаться закономерного результата, надеясь на то, что регулярные правильно проведенные занятия обязательно переведут количество верных повторов в качество того или иного упражнения. Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы настоять на своём мнении, но и в том, чтобы, доказав студентам их профессиональную, а не человеческую несостоятельность, убедить их в необходимости освоения того или иного раздела предмета. Невозможно предугадать все возникшие проблемы учебного процесса, невозможно иметь заранее придуманные варианты поведения преподавателя в той или иной учебной или даже конфликтной ситуации. Главное - уважительно относиться к студенту и искренно хотеть, чтобы у него всё получалось.

Создание рабочей атмосферы

Вопрос налаживания дисциплины тесным образом связан с созданием творческой атмосферы. Как наладить отношения со студентами и не давать

им бездельничать? Как достичь равновесия человеческой и творческой активности? Как заставить их работать и не потерять интерес?

Конечно, не существует единых рецептов, и каждый, кто занимается педагогической деятельностью, вырабатывает свои, приходящие с опытом, варианты общения и выхода из конфликтных ситуаций. Однако, вероятно, можно акцентировать внимание на некоторых особенностях коммуникативной культуры. Вот, что пишет И.И. Зарецкая в своей книге «Коммуникативная культура педагога и руководителя»: «Важное условие гуманизации деятельности педагога - овладение методами психолого-педагогической поддержки. Поддержка требуется на всех этапах развития воспитанника. Первый этап - открытие ребёнком своих возможностей. Психолого-педагогическая поддержка на этом этапе состоит в создании условий, благодаря которым воспитанник поверит в свои силы. Вторым этапом - возникновение потребности в реализации своих возможностей. Чтобы такая возможность возникла, педагогическая поддержка направлена на поиск стимулов, т.е. внешних побудителей, которые формируют внутреннюю готовность к действию, мотив. Третьим этапом - реализация потребности в деятельности, адекватной возможностям и склонностям личности. Вот на этом этапе поддержкой будет включение в ту деятельность, которая позволит самоактуализироваться и самоутвердиться в новом личностном приобретении.

Всё это возможно только при условии создания доброжелательной, доверительной атмосферы. Преподаватель должен быть настроен на положительный результат, эффективный процесс, радоваться успехам студентов и иметь верные установки до и во время урока.

Главная тема обеспокоенности педагога - непрерывность процесса обучения. Его внимание, сосредоточенное на деле, его критерии иконки, которые касаются не студента, а того, что он делает, его умение добиться положительного результата - обеспечат создание той неповторимой атмосферы творчества, о которой мечтает каждый педагог, и к которой студент максимально реализует свой творческий потенциал.

Доверие педагога - его надежда на то, что студент обязательно выполнит данное ему задание, вера в возможности студента, уважение к нему и соединении с доверием ученика, ощущением, что преподаватель в силах дать ему все необходимые знания и умения - может содействовать созданию такой атмосферы.

Необходимо помнить, что

- точность объяснения домашнего задания, образные примеры и своевременный контроль стимулируют студентов к творчеству,
- конструктивная критика, которая направлена на достижение результата, а не на корректировку и неприятие личности, даёт возможность уточнения всех аспектов предмета,

- учёт индивидуальных психологических и профессиональных особенностей повышает эффективность учебного процесса,
  - разработка новых методов обучения повышает творческий потенциал.
- Всё это и многое другое способствует созданию творческой атмосферы на уроках по сценической речи.

3. Методические рекомендации для студентов

В основе методики обучения курса «Сценическая речь» лежит принцип комплексной тренировки внутренней и внешней техники речевого действия со сменой установки на воспитание различных компонентов и сторон речевого процесса.

Навыки словесного действия изучаются и тренируются в комплексе, так как словесное действие вокалиста - это единый экспрессивный поток внутренней жизни человека, его образа, воспроизводимого на сцене, выражаемый мимикой, жестами, телодвижениями, физическими действиями, интонациями речи.

3.1. Терминологический минимум

Артикуляция - (лат. articulatio, от articulo - расчленяю, членораздельно произношу) - движение произносительных органов во время речи.

Артикуляционная гимнастика - комплекс обучающих упражнений, направленных на формирование правильного звукопроизношения.

Артикуляторные органы - органы, участвующие в реализации звукопроизношения: 1) дыхательные органы (легкие, бронхи, дыхательное горло), 2) гортань, обеспечивающая образование голоса, 3) надгортанные полости (глотка, рот, нос), 4) органы ротовой полости (губы, язык, твердое и мягкое небо, альвеолы).

Ассимиляция - (от лат. assimilatio - уподобление) - уподобление звуков друг другу в пределах одного слова или словосочетания; причиной этого является артикуляционная связанность соседних звуков.

Ассонанс - (франц. assonance, от лат. assonare - откликаюсь) - одна из форм звуковой организации речи, относящаяся к т.н. звуковым повторам и заключающаяся в симметричном повторении однородных гласных звуков.

Аффриката - (от лат. affricatio - тру, притираю) - сложный согласный звук, произносимый единой артикуляцией, включающей в себя три фазы: смычку, выдержку смычки и щель (переход от выдержки к щели происходит быстро и плавно).

Безударные гласные - гласные звуки в предударных и заударных слогах, произносимые с разной степенью редукации.

Дикция - (от лат. dictio - произнесение) - произношение, манера выговаривать слова.

Динамические упражнения – это упражнения, при применении которых артикуляторная, двигательная, мышечная и моторная функции субъекта используются многократно в определенном временном интервале.

Звуки речи - комплексы артикуляционных движений и их определенный эффект, формирующие звуковую оболочку значимых единиц речи.

Звуковой анализ слова - создание графической модели слова, отражающей количество звуков в слове в соответствии с их признаками (гласный, твердый согласный, мягкий согласный).

Звуковая цепочка - создание в устной речи модели словесного ряда по определенному принципу (каждое последующее слово ряда начинается со звука, на который оканчивается предыдущее слово).

Звукоподражание – звуки, являющиеся подражанием звукам живой и неживой природы; в отличие от междометий они не выражают эмоций, а представляют собою условное воспроизведение фонетическими средствами данного языка разного рода звучаний.

Контекст - (лат. contextus - соединение, связь) - отрезок речевой цепи, составляющий левое и правое окружение входящей в эту цепь единицы языка.

Нормы литературные - принятые в общественно-речевой практике образованных людей правила произношения

Орфоэпия - (от греч. orthoepia - правильная речь) - совокупность норм национального языка, обеспечивающих единство его звукового оформления.

Пауза - (от лат. pausis-прекращение остановка) - перерыв в звучании (акустическая) и перерыв в артикуляции (физиологическая).

Редукция - (от лат. reductio - возвращение, отодвигание назад) - изменение звуковых характеристик речевых элементов, вызванное их безударностью.

Речевой поток - звуковая линейная последовательность высказываний, членящаяся на интонационно неделимые единицы (синтагмы), которые состоят из связанных по смыслу синтаксических элементов.

Слог - минимальная единица речевого потока, такая последовательность артикуляционных движений, которая образуется единым импульсом мускульного напряжения.

Сонорные согласные - согласные, при произнесении которых воздух свободно проходит, несмотря на возникающие в полости рта преграды. Сонорные согласные произносятся при помощи голоса с добавлением незначительного шума.

Статические упражнения – это упражнения, при применении которых артикуляторная, двигательная, мышечная и моторная функции субъекта используются однократно в течение определенного временного интервала.

Тренинг - ([англ. training](#) от *train* — обучать, воспитывать) — метод [активного обучения](#), направленный на развитие знаний, [умений](#) и [навыков](#) и социальных установок.

Фонема - (от греч. phonema - звук) - основная единица звукового строя языка, предельный элемент, выделяемый при линейном членении речи.

Фонетика - (от греч. phonetikos - звуковой, голосовой) - раздел языкознания, изучающий звуковые средства языка.

Чтение – это процесс декодирования, процесс перехода от графической (буквенной) модели слова к его первоначальной устной звуковой форме.

Язык - развивающаяся система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, служащая для целей коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире.

Языковые нормы - принятые в общественно-речевой практике правила произношения, грамматические и другие языковые средства, правила словоупотребления.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья по предмету «Искусство звучащего слова»

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.