МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель учебно-методического совета

театрально-режиссерского факультета

______________Р.Ю.Овчинников

«_______»______________________2020г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Сценическая речь

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

51.03.05 РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ

РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)

БАКАЛАВР

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

Химки 2020

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Самостоятельная работа студентов ведётся по следующим направлениям:

1)подготовка к практическим занятиям;

2) подготовка к индивидуальным занятиям;

3) выполнение творческих заданий.

Самостоятельная работа студентов осуществляется под руководством преподавателя, который ставит конкретные задачи и определяет критерии их выполнения. В рамках этих критериев студентам предоставляется творческая свобода в выборе учебно-творческого материала, в определении личностной позиции исполнителя, создании и воплощении режиссёрского замысла. Сама специфика профессии режиссёра требует от студентов самостоятельности и активности как в процессе аудиторной работы, так и во время домашней подготовки к занятиям и выполнения творческих заданий.

В качестве учебно-творческих заданий предлагаются:

- произведения художественной прозы (отрывки) повествовательного типа объёмом не более 2 стр., произведения русской классической поэзии XVIII – XXI вв. (время звучания 3-4 мин.) – в IVсеместре;

-литературные композиции, созданные студентами на материале одного произведения – в Vсеместре;

- художественно-речевые программы (на материале произведений разных жанров) – в VI семестре,

- речевые номера – в VI семестре.

Методические рекомендации по темам

1. Техника речи.

В процессе освоения темы требуется установка на постепенный переход к самостоятельной работе над своим рече-голосовым аппаратом. Для этого следует точное выполнение требований педагога и постоянное домашнее повторение и закрепление упражнений, осваиваемых на аудиторных занятиях по темам: работа над дыханием, контроль мышечной свободы, гигиенический, точечный, вибрационный самомассажи, развитие резонаторов, работа над артикуляцией и дикцией.

Самостоятельная работа над совершенствованием техники речи продолжается в течение всего обучения. Ещё одно требование – соблюдение правил гигиены голоса.

Освоение тренинга по технике речи во взаимодействии с вокальным тренингом и правил использования речевого аппарата должно выработать навыки самостоятельной подготовки голосового аппарата к звучанию, готовность к дикционному контролю и самоконтролю в пении и речи.

2.Произносительные нормы русского языка.

Следует обратить внимание не только на освоение отдельных акцентологических и произносительных норм, но и на общие принципы, лежащие в их основании.

Освоение норм языка происходит через привлечение внимание к наиболее распространенным речевым ошибкам. В качестве самостоятельной работы требуется выполнение упражнений по работе над речевыми ошибками, умению их выявлять и исправлять.

Знание орфоэпических особенности русских диалектов необходимо с точки зрения исполнения народных песен. Для этого предлагаются домашние задания, которые требуют внимания к произносительной стороне. Помимо знакомства с диалектными особенностями русского языка такая работа оказывает положительное влияние на совершенствование дикции.

3.Основы исполнительского мастерства.

Тема посвящена освоению упражнений, подготавливающих будущего исполнителя к сценической работе: это упражнения на мышечное освобождение, внимание, воображение, общение. Все эти упражнения требуют самостоятельного осмысления и домашнего выполнения наряду с работой в аудитории.

Другой раздел работы – элементарные этюды с использованием речевых упражнений, скороговорок, пестушек, потешек, прибауток, считалок, небылиц, дразнилок, загадок, которые необходимо готовить только самостоятельно на занятиях или в качестве домашней работы, выполняя максимально точно задачи, поставленные педагогом.

4. Словесное действие и логика сценической речи.

В первую очередь, необходимо осмыслить сходство и разницу между двумя типами воображения в исполнительском искусстве: актерско-драматическое и актерско-поэтическое, – и, в связи с этим, особенности сценического общения. Сценическое общение имеет два уровня единого процесса речевого общения: уровень «значения» и уровень «смысла», содержание которых надо усвоить во всей конкретности, поскольку без этого невозможно овладеть законами логики сценической речи: словесного действия, сверхзадачи, сквозного действия, перспективы, подтекста, создания «ленты видений». Эти законы требуют не только теоретического, но, главное, практического освоения на материале, сначала предложенном педагогом (упражнениях и заданиях), а в дальнейшем в процессе работы над литературно-художественными текстами.

Логический разбор текста – азбука, овладение им – условие грамотной исполнительской работы над текстом. В процессе учебной работы следует усвоить следующие понятия: актуальное членение предложения, прямой и обратный порядок слов, речевой такт, логическая пауза, логическое ударение, логическая перспектива. Законы логики речи – фундамент, на который опираются правила логического разбора текста, имеющие частный характер.

Первое исполнительское задание – это работа над русской народной сказки, в процессе которого реализуются все полученные до этого времени знания по сценической речи, в том числе, практически осваиваются законы и правила логики сценической речи на материале русской народной сказки.

5. Работа над литературно-художественным текстом.

Работа над отрывком из прозаического произведения.

Для работы студент под руководством преподавателя выбирает отрывок прозаического произведения русской классической литературы (в т.ч. советского периода) объёмом 1,5 – 2 страницы. Работа начинается с определения темы, идеи, конфликта сказки; осмысления драматургической композиции: экспозиции, завязки, развития действия, кульминации, развязка. В связи с драматургией намечается событийный ряд, определяется сквозное действие и сверхзадача. Содержание всех этих понятий в применении к конкретной сказки должны формулироваться точно и ясно.

Очень важным этапом работы является создание исполнителем «линии ви́дений». Принцип работы над исполнением заключается в совокупности ви́дение – действие – слово. Это увязывается с созданием образом рассказчика, который основан на его отношении к рассказываемому (личностной позиции), логической перспективой и его речевой выразительностью.

Особого внимания заслуживает работа над интонационным рисунком, в частности, над интонацией знаков препинания, поскольку структура литературного, тем более классического текста носит гораздо порой сложный характер.. Длинные, сложные, сильно распространённые предложения, не характерные для устной речи, вызывают серьёзные затруднения с точки зрения верного интонационного рисунка, с одной стороны, и адекватного воплощения смысла, с другой.

Ещё одна проблема требующая большего внимания из-за большого объёма и сложности текста – это логическая перспектива. Удержание перспективы – непростая задача для исполнителя, поэтому над этим надо работать тщательно, не теряя деталей и подробностей описываемых событий и не сглаживая приёмов выразительности, использованных автором.

Следует обратить внимание на то, что работа над отрывком требует знания всего произведения, а также, как и в работе над стихотворением, изучения эпохи создания произведения и биографии автора (в том числе творческой).

Работа над исполнением стихотворения.

В процессе изучения темы, прежде всего, надо освоить ряд вопросов, касающихся русского стихосложения: получить представление о системах стихосложения, метрике и строфике, характерной для русской поэзии, в том числе народной, осмыслить свойства поэтического мышления, понять природу и сущность лирической и эпической поэзии, различных поэтических жанров. Лекционный материал по этим вопросам закрепляется выполнением заданий (аудиторных и домашних).

В работе над поэтическим произведением следует уяснить, что работа исполнителя над прозаическим произведением принципиально не отличается от работы над стихотворением, хотя и есть различия, касающиеся ритмических особенностей стиха. Важный момент в процессе работы над стихотворным произведением – отыскание смысла ритмической и звуковой организации поэтического произведения и генетической связи с его содержанием, т.е. ритмического воплощения смысла.

Во время работы над стихотворением необходимо обращать внимание на приёмы выразительности, использованные автором, и их место в художественной структуре произведения.

Для работы учащийся выбирает стихотворение самостоятельно, возможно также взять стихотворение, предложенное педагогом. Рекомендуется выбирать произведения русской поэзии; какое конкретно – решается индивидуально с педагогом. Для продуктивной работы необходимо изучить личную и творческую биографию автора стихотворения, познакомиться с другими его сочинениями, изучить эпоху и повод его создания. Чем больше сведений исполнитель почерпнет «вокруг» стихотворения, тем больше будет у него шансов найти ассоциации с современностью, тем «толще» будет слой подтекста.

Анализ стихотворения производится примерно по той же схеме, что и анализ прозы: определение жанра, темы, идеи, событийного ряда стихотворения, создание «линии ви́дений» и подтекста, определение сквозного действия и сверхзадачи, логический анализ текста, ориентированный на его логическую перспективу. Добавлением к этому станет освоение мелодико-ритмического рисунка стихотворения. В процессе воплощения поэтического произведения в звучании необходимо соблюдать ритмические законы исполнения стиха: закон межстиховой паузы и закон авторского ударения. Этими законами исполнитель не должен пренебрегать ни при каких обстоятельствах.

6. Работа над литературной композицией.

Работа над литературной композицией состоит из двух частей: создание и исполнение композиции по на основе одного литературного произведения, создание и исполнение композиции на материал литературных произведений разных жанров. Выбор произведения делается самостоятельно; участие педагога заключается в рекомендациях и замечаниях. Объём обеих композиций – 15 – 20 минут. Работа над литературной композицией начинается с определения темы и подбора материала по ней.

В создании композиции нужно опираться на тему, идею и сюжетный ход, который необходимо придумать. В композиции по одному произведению совсем необязательно придерживаться авторского расположения материала. Помощь в поиске сюжетного хода может оказать знание принципа монтажа и приемы монтажа (хронологический, концентрический, ступенчатый и т.д.).

Создание композиции на основе произведений разных жанров – задача более сложная, т.к. неизмеримо увеличивается количество возможных вариантов относительно выбора материала; с заданием легче справиться тому, чей литературный кругозор шире. Однако принципы работы над композицией, касающиеся сюжетного хода, конфликта, приёмов организации текста (монтажа) – те же самые.

При поиске режиссёрского решения и во время постановки композиции необходимо применение всех знаний и умений, имеющихся у студентов, в том числе навыков по сценической речи, актёрскому и сценарному мастерству и режиссуре. Общее пластическое решение должно базироваться на опыте, полученном при освоении сценического движения. Приветствуется использование музыкального оформления композиции.

Автор композиции должен определить для себя и исполнителей конфликт, который должен разрешаться в процессе её исполнения. Исполнители подбираются на усмотрение автора из состава группы, но и сам он должен принимать участие в композиции обязательно; автор может быть и единственным её участником.

7. Работа над художественной-речевой программой – литературной композицией на материале произведений разных жанров с использованием пластических, музыкальных и иных средств выразительности.

Создание композиции на основе произведений разных жанров, а тем более, с использованием разных видов искусства, – задача более сложная, чем создание композиции на основе одного произведения, т.к. неизмеримо увеличивается количество возможных вариантов относительно выбора материала; с заданием легче справиться тому, чей художественный и профессиональный кругозор шире.

Выбор произведений, по которым будет делаться композиция, производится самостоятельно; участие педагога заключается в рекомендациях и замечаниях. Объём композиции – 15 – 20 минут. Работа над литературной композицией начинается с определения темы и подбора материала по ней.

В создании художественно-речевой программы нужно опираться на тему, идею и сюжетный ход, который необходимо придумать. Помощь в поиске сюжетного хода может оказать знание принципа монтажа и приемы монтажа (хронологический, концентрический, ступенчатый и т.д.).

При поиске режиссёрского решения и во время постановки программы необходимо применение всех знаний и умений, имеющихся у студентов, в том числе навыков по сценической речи, актёрскому и сценарному мастерству и режиссуре. Общее пластическое решение должно базироваться на опыте, полученном при освоении сценического движения. Приветствуется использование музыкального оформления композиции.

Автор и режиссёр художественно-речевой программы должен определить для себя и исполнителей конфликт, который должен разрешаться в процессе её исполнения. Исполнители подбираются на усмотрение автора из состава группы, но и сам он должен принимать участие в композиции обязательно; автор может быть и единственным её участником.

8.Работа над речевым номером.

Содержание работа над темой заключается в теоретическом усвоении особенностей различных жанров эстрады и практическом освоении одного (двух при желании студента) из них. Характер работы – режиссёрский и актёрский, т.е. каждый должен попробовать себя и в той, и в другой роли.

Понятие «номер» уже известно студентам специализации «Режиссура театрализованных представлений и праздников», поэтому его надо научиться применять к речевым жанрам. Прежде всего необходимо понять, в каком качестве может появляться артист речевого жанра на эстраде. Важными вопросами с этой точки зрения являются вопросы об сходствах и различиях между чтецом-рассказчиком и актером-рассказчиком; о характере и мере присвоения авторского материала, о режиссёрско-исполнительском решении образа рассказчика. Всё это нужно осваивать на практике. При этом большую помощь в этом процессе могут оказать просмотры и анализ видеоматериалов выступлений известных мастеров эстрады: А.Райкина, Г.Хазанова, Е Шифрина, Е.Петросяна, М.Задорнова, А.Арканова и др.

Огромное значение в работе над номером имеет выбор материала. Эстрада требует, с одной стороны, злободневности и занимательности, а, с другой, высокого качества текста, поэтому поиск должен быть тщательным и терпеливым; выбирая произведение, надо соотносить его со своими индивидуальными творческими качествами и возможностями. Действенный анализ выбранного материала совпадает с процессом поиска режиссёрского решения номера, которое должно быть ярким, нестандартным.

Ещё одна важная сторона изучения темы – режиссёрско-педагогическая работа с исполнителем, в которой режиссёром и педагогом выступают студенты, осуществляющие руководство больше на режиссёре, чем на исполнителе.

Сложность освоения материала заключается в юмористической (сатирической) направленности речевых жанров эстрады. Сделать номер смешным для публики можно, решив три задачи: подобрать материал, соответствующий индивидуальности исполнителя и отражающий проблему, близкую современному зрителю, найти точный и оригинальный режиссёрский ход, придумать и воплотить образ рассказчика, который должен иметь яркую характерность.

В качестве материала для учебно-творческой работы предлагаются произведения следующих жанров: эстрадный монолог, пародия, эстрадный фельетон, а также возможен скетч. Прежде чем приступать к работе, нужно осмыслить особенности жанра и определить степень комического преувеличения в репертуаре и исполнении, что обусловит режиссёрское решение номера. При выборе образа рассказчика нужно понять общее и различное между образом и образом-маской на эстраде и выбрать то, что подходит для данного материала и индивидуальности актёра (актёров, если в номере участвует не один исполнитель). Возможен вариант самостоятельного написания произведения для создания речевого номера. В подготовке номера нужно стремиться к оригинальности, необычности, эксцентричности.

В качестве материала могут быть привлечены музыкальные произведения: песни, куплеты и т.д. – на усмотрение режиссёра.

9.Основы искусства ведущего.

С самого начала изучения темы необходимо вникнуть в сущность работы ведущего, которая в большей степени имеет отношение к искусству оратора, чем к актёрскому искусству, и познакомиться с особенностями работы на примере известных ведущих, выступающих как в сфере публичной речи, так и в сфере эстрадного искусства, проанализировать речевое поведение ведущих.

Тема предполагает освоение общих принципов построения речи ведущего и специфику ведения программ разных видов: официальных, просветительских, художественных, развлекательных.

В первую очередь, приступая к работе, следует осознать разницу между ведущим и конферансье. Специфика классического конферанса заключается, наряду с прочим, в готовности исполнить свой собственный номер в концерте. В связи с этим следует подумать о своём исполнительском репертуаре и подготовить речевой, или короткий (заявку) хореографический, вокальный, музыкальный номер, возможен также номер оригинального жанра. Другая проблема, которую необходимо решить – образ конферансье в совокупности внешнего и внутреннего облика.

Конферанс может быть парным. В качестве номера конферансье могут использовать произведения малых формы эстрадной драматургии: репризу, интермедию, скетч. В целом работа по теме заключается в подготовке и исполнении фрагмента конферанса (одиночного или парного), в который войдут 1-2 деловых анонса или вступление (заключение) к концертной программе и номер конферансье. Выступление должно носить законченный характер. В программу конферанса можно включить речевой номер (см. п.8).

В работе над любым жанром речевой эстрады, так же, как и в искусстве конферансье, надо помнить, что главная целевая направленность – развлекательная, поэтому и текст и исполнение должны быть занимательными для публики, обладать остротой и динамичностью.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

а)Основная литература:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 2. – М.: МГИК, 2016.
2. Техника речи:учебное пособие для вузов культуры и искусства.– М.: МГИК, 2017.

б)Дополнительная литература:

Аксенов В. Искусство звучащего слова. – М.: АПН РСФСР, 1962

Артоболевский Г.В. Художественное чтение. – М.: Просвещение, 1978

Бахтин М.М. Человек в мире слова. М.: Изд-во Рос. Открытого ун-та, 1995. – 139с.

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

Германова М.Г. Книга для чтецов. – М.: Издательство ВЦСПС Профиздат. –1960.

Гурова В.И., Гонссовская М.В., Фролова Л.А. Сценическая речь: Учебное пособие. – М.: МГИК, 1986.

Егорова А.Д., Радченко А.М. Логика сценической речи. – М.:ВГИК, 2001. – 78с.

Журавлев Д.Н. Жизнь. Искусство. Встречи. – М. : ВТО, 1985.

Закушняк А.Я. Вечера рассказа \ Сост. общ ред. и комм. Сим. Дрейдена – М.: Искусство, 1984.

Запорожец Т.И. Логика сценической речи – М..: Просвещение, 1974

Импровизация и метод действенного анализа / Сост. И.Ю.Промтова – М.: Сов. Россия, 1986. – 88с.

Искусство звучащего слова. Выпуск 13. – М.: Сов.Россия, 1974. – 128 с.

Искусство звучащего слова. Выпуск 26. – М.: Советская Россия, 1982. – 88 с.

Маяковский В.В. Как делать стихи. – Собр. соч. в 13 т. – М.: 1959. – Т. 12. – С. 81-117.

Мысль, вооружённая рифмами: Поэтическая антология по истории русского стиха. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1983. – 447 с.

Катышева Д.Н. Литературный монтаж. Искусство звучащего слова – М.: 1973

Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М.: Сов. энциклопедия, 1966 г.

Кочарян С.А. В поисках живого слова.–М.: ВТО, 1979 г.

Кравцов А. Искусство живого слова. История. Закономерности. Школа.– М.: АО «Московский учебник», 2003. – 192 с.

Крымова Н.А. Владимир Яхонтов. – М.: Искусство, 1978

Культура сценической речи. Сб. статей \ Отв. ред. Козлянинова И.П. – М.:, ВТО, 1979.

Куницын А.Н. Работа актера-рассказчика над текстом. – М.:. (Б.и.), 1957

Петрова А.Н. Сценическая речь. Учеб. пособие. – М.: Искусство, 1982.

Промптова И.Ю. Речевая культура русского театра. – М.: Сов. Россия., 1989. – 144 с.

Саричева Е.Ф. Сценическое слово – М.:. Сов. Россия, 1963.

Смоленский Я.М. Читатель. Чтец. Актер. Ч. 1, 2. –М.: Сов. Россия, 1983.

Сценическая речь: Учебник / Под ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промптовой. – М., 1995.

Турсунова И.А. Логический анализ литературно-художественного текста: Учебное пособие. – М.:МГУКИ, 2012.

Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М.: Просвещение, 1976.

Шварц А.И. В лаборатории чтеца. – М.: Искусство, 1968.

Шервинский С.В. О чтецкой режиссуре. – В кн.: Искусство звучащего слова, вып 4. – М., 1968.

Юрский С. Кто держит паузу. – Л.: Искусство, 1977.

Яхонтов В.Н. Театр одного актера. – М.: Искусство, 1968.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы <http://biblioteka.portal-etud.ru/>

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профилю подготовки Режиссура театрализованных представлений и праздников.

Автор (ы) И.А.Турсунова.

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры сценической речи

от г., протокол No________