Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 06.11.2023 14:04:06
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ театральный
КАФЕДРА режиссуры и мастерства актера

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине *СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ*
(название дисциплины)

для направления подготовки/специальности ***52.05.01. Актерское искусство.***
Специализация:
Артист драматического театра и кино
(название специальности)

квалификация *Артист драматического театра и кино*
(название квалификации)

форма обучения *очная*
(очная, заочная – указать)

курс *I - II – III - IV*
(номер курса)

семестр *1 - 8*
(номер семестра)

объем дисциплины *20*

практические занятия (групповые) *252*

практические занятия (индивидуальные) *126*
(количество часов по УП)

самостоятельная работа (СРС) *342*
(количество часов по УП)

экзамен *2, 4, 6, 7, 8*
(номер семестра)

зачет *3, 5*
(номер семестра)

всего *720*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составители *профессор кафедры режиссуры и мастерства актера*

(должность составителя, название кафедры)

Лощенкова Римма Халиулловна

(ФИО составителя)

профессор кафедры режиссуры и мастерства актера

(должность составителя, название кафедры)

Хусаинова Земфира Хамзеевна

(ФИО составителя)

Рецензент *профессор кафедры режиссуры и мастерства актера*

(должность рецензента, название кафедры)

Бабичева Тансулпан Догиевна

(ФИО рецензента)

Рабочая программа одобрена кафедрой режиссуры и мастерства актера
Протокол № *1* от «*28*» *августа* 20*23* г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)	4
2. Требования к освоению дисциплины	5
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
3. Содержание и организация изучения дисциплины	5
4. Методические указания для обучающихся	14
5. Примерные оценочные и методические материалы	15
5.1 Требования для *текущего* контроля успеваемости	15
5.2 Экзаменационные требования для *промежуточной* аттестации	16
5.3 Критерии оценки	17
5.4 Примерный учебный репертуарный список произведений	17
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:	19
6.1 Рекомендуемая литература (основная)	19
6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)	20
6.3 Литература, представленная вЭБС	23
6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	24
7. Материально-техническая база	24

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Пояснительная записка)

Предмет «Сценическая речь», наряду с предметом «Актерское мастерство в драматическом театре и кино», является одним из ведущих дисциплин в системе профессиональной подготовки будущего актера.

Методическая база предмета – учение К. С. Станиславского. Отработанная речевая техника должна обеспечить, как говорил К. С. Станиславский, «простоту и благородство формы, музыкальность, выдержанный верный и разнообразный ритм, хороший, спокойно передаваемый внутренний рисунок мысли и чувства».

Ведущий принцип обучения – комплексность преподавания всех аспектов сценической речи. В процессе обучения актеров драматического театра и кино сценической речи возникают свои особенности. Актер должен уметь пользоваться любой частью диапазона голоса свободно и уверенно, не теряя при этом интонационной выразительности.

Цели преподавания дисциплины: развитие, воспитание и формирование личности студента, будущего актера, владеющего техникой сценической речи, методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, театра ансамбля, соответствующего современным требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на духовный мир зрителя.

Преподаватель должен объяснить студентам цель, задачу, место того или иного упражнения в системе профессиональной подготовки актёра. Он должен не только уметь определить, «услышать» речевые ошибки студентов, но и в полной мере овладеть методикой исправления речевых недостатков, а также своей работой уметь добиться положительного результата, используя в своей деятельности необходимые педагогические и психологические элементы воздействия на аудиторию. Задача педагогов по сценической речи: научить студентов самостоятельно работать по всем разделам техники речи, добиться органики в голосоведении, дыхании, дикции.

Вторым комплексом является совмещение в едином учебном процессе освоения студентами предметов «Актерское мастерство в драматическом театре и кино » и «Сценическая речь».

Диалог как основная форма сценической речи и потому – одна из главных методических установок предмета. Овладение законами и навыками диалогической речи на всех этапах обучения, включая тренинг.

Цели изучения дисциплины:

- развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих актеров;
- воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера;
- обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой;

Задачи преподавания: овладение речевой техникой, органикой, свободой поведения в условиях публичного творчества; освоение роли; развитие природных артистических способностей; развитие основных навыков сценической речи: дыхание, дикция, голосоведение и т. д.

Дисциплина входит в обязательную часть программы специалитета и является обязательной для изучения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

- владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли - ПКО-3;

- владеет русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа) – ПК-4.

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: - знать теоретические и методические основы сценической речи;

- знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами;

- знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре;

уметь: - уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами;

- уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата;

владеть: - владеть техникой сценической речи;

- теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные задачи: определение и укрепление природного центра звучания голоса, освобождение от мышечных зажимов, исправление индивидуальных дикционных недостатков, освоение основных орфоэпических норм сценической речи, освоение элементов словесного действия на несложном литературном материале.

Ведущий принцип обучения – комплексность преподавания всех аспектов сценической речи.

Последовательность изучения отдельных разделов предмета предусматривает принцип комплексности, состоящий в том, что каждый последующий раздел объединяет навыки техники речи, полученные при освоении предыдущих разделов предмета. Это играет значительную роль при выработке профессиональных критериев оценки работы студентов. Так, работая с народной сказкой, педагог обращает внимание не только на точность ударений, соблюдение норм современного произношения и другие орфоэпические особенности, но и на распределение выдоха, дикционную точность, звучание голоса и т.д.

Предмет «Сценическая речь» занимается базовыми сторонами речевого мастерства, такими, как дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико - интонационные закономерности устной речи.

Изучение предмета «Сценическая речь» состоит из нескольких разделов:

1. Техника речи.
2. Художественное чтение.

Занятия по технике речи проводятся по группам и индивидуально. Занятия по художественному чтению индивидуально.

В преподавании данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:

Первый курс

1. Определение и укрепление природного центра звучания голоса, освобождение от мышечных зажимов, исправление индивидуальных дикционных недостатков.

2. Воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера.

3. Освоение элементов словесного действия на простом литературном материале.

4. Обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой;

5. Изучение основ методической базы предмета – учения К. С. Станиславского.

На первом этапе обучения студент вырабатывает критерии оценки профессионального речевого мастерства. Под руководством педагога он занимается коррекцией своей речи. Упражнения по дикции, орфоэпии, дыханию и голосу составляют основу обучения.

Второй курс

1. Продолжение работы по автоматизации норм четкого произношения.

2. Закрепление навыков в работе над дикцией.

3. Продолжение работы по развитию диапазона, полетности, гибкости, тембральных окрасок голоса и выработки длинного дыхания на материале фольклора (отрывков из эпических произведений).

4. Развитие логико-интонационного владения текстом.

5. Работа над стихами и психологической прозой.

Третий курс

1. Совершенствование приобретенных на двух курсах навыков по технике речи.

2. Знание особенностей работы над монологом.

3. Знакомство с принципами работы над стихотворной драматургией.

4. Овладение умением выявления логической перспективы в стихотворной драматургии.

Методическая точность и профессионализм включают в себя и комплексность всех без исключения разделов техники сценической речи. После кратких теоретических объяснений конкретного раздела студентам предлагаются упражнения на овладение первичными практическими навыками. После освоения первоначальных упражнений на различные темы (резонирование, произношение ударных гласных и т.д.), задачи усложняются.

Внимание педагога должно быть направленно на: свободу мышц правильность осанки; активную работу мышц дыхательно-голосовой опоры; работу резонаторной системы; голосовой посыл — точную направленность текста; произношение слова с предлогом; общую внятность речи; развивающуюся интонацию перечисления; ритмическую точность; словесное действие и т.п.

Четвертый курс

Продолжение работы по развитию и усовершенствованию природных речевых и голосовых возможностей будущих актеров, по воспитанию дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера, по обучению процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой.

Продолжение работы по развитию диапазона, полетности, гибкости, тембральных окрасок голоса и выработки длинного дыхания на материале фольклора (отрывков из эпических произведений), по развитию логико-интонационного владения текстом.

Работа над стихами и психологической прозой.

Совершенствование приобретенных на трех курсах навыков по технике речи.

Знание особенностей работы над монологом и диалогом, особенностей речи на сцене (в процессе исполнения роли) и на съемочной площадке в кино и на телевидении.

Работа над словом в дипломных спектаклях, участие в конкурсах чтецов.

Регулярный речевой и голосовой тренинг.

Задача преподавателя - добиться верного результата по всем направлениям работы. Для ее выполнения необходимо активно заниматься развитием педагогического слуха, определением причин речевых погрешностей студентов, выбором конкретных упражнений для устранения той или иной произносительной ошибки.

На групповых занятиях педагог дает основные положения по всем разделам, на индивидуальных - проверяет и закрепляет пройденный материал.

Индивидуальные занятия первого семестра в основном посвящены дикции и орфоэпии, второго семестра - постановке речевого голоса, третьего и четвёртого - разбору и анализу прозаических и стихотворных текстов. Безусловно, в каждом отдельном случае педагог может корректировать распределение времени на индивидуальных занятиях по своему усмотрению. При этом на групповых занятиях необходимо научить студента при выполнении общих упражнений добиваться верного индивидуального звучания по всем разделам предмета.

Задачи, стоящие перед групповыми занятиями:

- налаживание творческой дисциплины и доброжелательной атмосферы;
- мотивация необходимости овладения всеми разделами предмета «Сценическая речь»;
- понимание речевых норм и речевых ошибок студентов;
- развитие речевого слуха;
- первоначальное овладение техникой сценической речи;
- осознанное развитие мышц, необходимых для активной работы речевого аппарата;
- получение заданий для самостоятельной работы;
- зарождение творческой инициативы учащихся.

Задачи, стоящие перед индивидуальными занятиями:

- выявление индивидуальных речевых недостатков;
- мотивация целесообразности исправления речевых недостатков;
- снятие психологических барьеров общения;
- контроль навыков, полученных на групповом занятии;
- отработка упражнений, необходимых для автоматизации, с учётом индивидуальных особенностей студента;
- обоснование выбора и разбор индивидуального материала для работы;
- контроль самостоятельной работы студента.

Задача прогонов - собрать все упражнения и тексты, которые были отобраны и отработаны во время семестра, и выстроить их в определённую, методически точную последовательность.

Практика показывает, что если упражнение, сделанное в последний момент, пропущено педагогом, то оно все равно остаётся неотработанным и в экстремальных условиях показа проходит неудачно. Студенты должны понимать, что положительный результат может дать только кропотливый, систематический труд.

Особое внимание рекомендуется обратить на дисциплину прогонов. Недопустимы опоздания или отсутствие студентов. Не проверенный на прогоне материал, как правило, в условиях зачёта теряет свою точность, а студент - сценическое обаяние.

На показе педагог может продемонстрировать направление своей работы или вынести для обсуждения пробные, спорные позиции. Поэтому каждую тему раздела представляют несколько самых наглядных и отработанных упражнений.

При отборе, а соответственно при снятии групповых и индивидуальных упражнений с показа, важно донести до сознания студента, что:

- процесс работы на данном этапе важнее результата,
- на зачёт выносится только «чистый» материал,
- навыки, не освоенные на протяжении семестра, не могут быть «наработаны» за два дня прогонов,
- результаты труда не пропадут, а обязательно проявятся в следующем семестре.

Второй прогон желательно проводить в «логике зачёта», т.е. проделывать упражнения в той последовательности, в которой они будут выполняться на зачёте или экзамене. Это даст возможность студентам адаптироваться к необходимым изменениям. Так как отбор упражнений и текстов уже произведён, то преподаватель имеет время и возможность для повторов и уточнений.

В этот же день необходимо определить форму одежды, чтобы студенты могли заранее её приготовить.

После каждого прогона педагог делает общие и индивидуальные замечания.

Тематический план

	Наименование тем (разделов)	семестр	Кол – во часов		
			Груп повые	Инди вид.	СРС
1	Голосовой аппарат.	I	8	4	18
2	Работа над дыханием и звучанием. Дикция.	I	26	13	16
3	Орфоэпия. Исторические и современные нормы литературного произношения.	II	6	2	18
4	Основы смыслового анализа текста.	II	8	4	12
5	Работа над стихотворным текстом.	II	10	4	20
6	Дыхание и голос в покое и в движении. Сила звучания.	II	8	6	20
7	Работа над прозаическим текстом.	III	20	10	20
8	Звуковые эффекты. Звуковая имитация.	III	14	7	14
9	Работа над литературным материалом.	IV	16	8	16
10	Основные системы стихосложения.	IV	16	8	16
11	Сценический диалог. Сценический монолог.	V	8	4	18
12	Подтекст. Логическая и звуковая перспектива.	V	8	4	15
13	Работа над авторским текстом.	V	10	5	18
14	Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль.	V	8	4	14
15	Образ автора. Образ рассказчика. Пластическая выразительность актера-рассказчика.	VI	10	4	14
16	Основные принципы работы над сценическим монологом – стихотворным и прозаическим.. Монолог в обстоятельствах публичного одиночества и обращенный монолог.	VI	12	6	15
17	Принципы работы над сценическим диалогом	VI	10	6	12
18	Элементы словесного действия в драматургической речи. Общение. Взаимодействие. Конфликт.	VII	8	4	14
19	Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона. Упражнения на силу звучания, резкую смену темпа и ритма.	VII	8	4	12
20	Анализ речевой стороны роли	VII	8	4	14
21	Речевое решение роли	VII	8	4	16

22	Работа над словом на сцене. Работа над словом в дипломных спектаклях.	VIII	22	11	10
	Всего: **720 /20 З. Е /.**		**252**	**126**	**342**

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Голосовой аппарат.

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко о значении работы над речью для драматического актера. Особенности творчества выдающихся артистов – мастеров сценического слова.

Гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний.

Устройство голосового аппарата.

Основные сведения о физиологии фонации. Освоение смешанного реберно-диафрагматического типа дыхания.

Изучение индивидуальных особенностей речи студента.

Знакомство с индивидуальными особенностями голосоречевого аппарата студента.

Устойчивость голосоречевого аппарата.

Учебный материал: стихи детских поэтов (С. Маршак, Б. Заходер, С. Михалков, А. Барто, Д. Хармс и др.). Доступность и простота текстов, забота авторов об игре звуков и слов, внимание к русскому алфавиту позволяет рассматривать детские стихи, как удобный материал для исправления дикционных недостатков речи.

ТЕМА 2. Работа над дыханием и звучанием. Дикция.

Определение вида упражнений для воспитания правильного дыхания и звучания.

Выработка устойчивого центрального звучания.

Определение и анализ индивидуальных недостатков, составление плана индивидуальной тренировки на семестр.

Внутренние связи: дыхание и голосоведение; дыхание и дикция; дыхание и орфоэпия; дыхание и логика звучащей речи

Дикция как средство художественной выразительности.

Органические и неорганические недостатки в дикции.

Тренировка артикуляционного уклада.

Классификация гласных и согласных по месту и способу их образования.

Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада студента.

Определение верных артикуляционных позиций.

Тренировка на материале слоговых сочетаний, коротких шуточных стихотворных текстов, насыщенных необходимыми для тренировки звуками.

Ритмизированный пластический и речевой тренинг.

Речевая аритмия как типичное нарушение нервномоторной регуляции речевых процессов. Определение индивидуального характера речевой аритмии.

Ритмизированный, пластический и речевой тренинг.

Тренировка дикции на чистоговорках в медленном и среднем темпе, на простейших скороговорках – в быстром темпе.

Развитие диапазона голоса.

Звуковысотный диапазон. Регистры голоса. Динамический диапазон.

Упражнения на относительную силу звука. Расширение диапазона от шепота до далекого посыла («по горизонтали»).

Темпоритмический диапазон. Упражнения на смену ритма и темпа.

ТЕМА 3. Орфоэпия. Исторические и современные нормы литературного произношения.

Значение и задачи данного раздела, а также возможности его применения в творчестве актёра: развитие речевого слуха, умение слышать себя и партнёра, отличия устной речи от письменной. Будущие артисты должны понять, что классическая сценическая речь - это норма, а «характерность» речи - это возможное отклонение от речевой нормы, которое по необходимости используется для создания характерного образа (материал следующего семестра).

Исторические и современные нормы литературного произношения.

Динамика норм произношения.

В разделе «Орфоэпия» рекомендуется использовать для работы пословицы, поговорки и народные сказки. Плавность, протяжность, неторопливость народного фольклора помогает работе с диалектными отклонениями учащихся.

Интонационно-мелодические средства сценической речи.

Типология речевых мелодик.

Развитие интонационно-мелодической структуры голоса в зависимости от видений, подтекста, отношения, задач, предлагаемых обстоятельств.

Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

ТЕМА 4. Основы смыслового анализа текста.

Выбор репертуара. Актуальность, идейность, художественная ценность произведения. Понятие о перспективе речи.

Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд, иллюстративный подтекст, прелагаемые обстоятельства.

Педагог анализирует принесённые студентами отрывки и утверждает тот или иной текст. Предпочтение отдаётся литературе самого высокого уровня, а также точности речевой характеристики.

Разбор текста включает в себя определение целей и задач, поставленных автором произведения и его исполнителем, стиля и жанра повествования, логики устного варианта текста, речевых средств выразительности. В результате разбора студент приобретает определенные профессиональные навыки по работе с текстом, которые будут ему полезны не только в процессе дальнейшего обучения, но и в профессиональной деятельности.

В свою очередь, подготовленность и свободное владение текстом дают возможность проявиться индивидуальности самого студента. Он может в полной мере продемонстрировать такие важнейшие качества, как заразительность, обаяние и юмор.

ТЕМА 5. Работа над стихотворным текстом.

Общие законы стихосложения. Стихотворная речь, ее отличие от прозаической.

Интонационно-логический анализ стихотворной речи.

Выбор репертуара, основы устного народного стихосложения. Работа над дыханием и тембром голоса на материале устного народного стихосложения.

Развитие кантиленности звучания на материале стихов.

Выработка полётности звука.

Тренировка тихого звучания и дальнего (в статике, сложном физическом действии, в сложной мизансцене).

ТЕМА 6. Дыхание и голос в покое и в движении. Сила звучания.

Дальнейшее развитие дыхания и голоса в покое и в движении.

Воспитание смешанного резонаторного звучания.

В разделе «Дыхание и голос» могут быть полезны гекзаметры, стихи русских и башкирских поэтов с большим количеством гласных и сонорных звуков.

Упражнения на силу звучания.

Развитие звуковысотного, динамического голосового диапазона.

Упражнения на силу звучания, резкую смену темпа и ритма (с использованием сложных текстов, гекзаметра, сложных физических действий, мизансцен).

ТЕМА 7. Работа над прозаическим текстом.

Выбор репертуара. Особенности работы над психологической прозой.

Создание характеров. Работа над прямой речью в рассказе.

Речевая пауза, смысловое ударение.

На данном этапе количество используемых художественных текстов значительно увеличивается. Каждое правило требует индивидуально подобранных примеров. Студенты, знакомясь с разнообразной классической литературой, постепенно приобретают умение грамотно выбрать и прочитать нужный отрывок текста, разумно и точно использовать такие средства выразительности как ударение, пауза, интонация и темпо-ритм.

Работа по устранению диалекта. Логика речи.

Продолжение работы по исправлению индивидуальных недостатков, начатой в 1-м семестре.

Активизация речевой моторики.

Продолжение работы по устранению диалекта.

Введение в тренировку материала повышенной трудности.

Логика речи.

Важнейшие элементы логики речи. Речевые такты.

Логические ударения, их зависимость от контекста и ситуации общения. Интонационные рисунки знаков препинания (точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки).

Осознанное воплощение их в речи.

ТЕМА 8. Звуковые эффекты. Звуковая имитация.

Звуковая имитация животных, явлений природы.

Звуковые эффекты. Озвучивание масок.

Освоение киноленты видений как творческой основы процесса общения.

Диалоги масок – умение вести несложный диалог через маску.

ТЕМА 9 . Работа над литературным материалом.

Дальнейшая работа над голосом, дикцией, орфоэпией и логикой в шуточных стихах, былинах и небольших прозаических текстах.

Освоение элементов словесного действия на материале народной сказки.

Работа над сказкой закрепляет полученные орфоэпические навыки, помогает студенту выявить такие актёрские качества, как юмор, веру в предлагаемые обстоятельства, фантазию и научиться использовать в работе с текстом словесное действие и киноленту видений. Сказка является средством борьбы с бытовой скороговоркой.

Орфоэпический и логический разбор литературного текста.

Выбор учебного материала из классической и современной детской литературы. Орфоэпический анализ литературных текстов.

Подбор материалов для исправления в индивидуальной тренировке как в работе над голосом, так и при исправлении дикционных недостатков.

Рисунки к литературному материалу (кинолента видения)

Логическая и художественная перспектива.

Логическая и художественная перспектива.

Музыкальность, поэтичность, интонационное богатство речи.

ТЕМА 10. Основные системы стихосложения.

Главные отличия стихотворной и прозаической речи.

Понятие об основных системах стихосложения.

Логический анализ перспективы стихотворной речи. Воспитание чувства поэтического ритма.

Законы логики речи в стихотворных примерах.

Строчки стихов и речевые такты.

«Зашагивание», единство ритма и смысла стиха.

ТЕМА 11. Сценический диалог. Сценический монолог.

Принцип работы над сценическим диалогом.

Продолжение ежедневных голосоречевых тренировок, подбор стихотворных примеров к учебным темам из русской классической поэзии, подбор диалогов для работы, выбор литературного материала.

Основные принципы работы над сценическим монологом – стихотворным и прозаическим.

Определение проблемы, стоящей в монологе.

Этюдный метод работы над монологом.

ТЕМА 12. Подтекст. Логическая и звуковая перспектива.

Логическая и звуковая перспектива. Смена темпо - ритма в речи.

Свободное владение голосом и дыханием в большом прозаическом и стихотворном речевом периоде.

Закрепление и дальнейшее развитие логики и последовательности логической перспективы в воплощении литературного произведения, словесного действия.

Закрепление общения со слушателем.

ТЕМА 13. Работа над авторским текстом.

На данном этапе количество используемых художественных текстов значительно увеличивается. Каждое правило требует индивидуально подобранных примеров. Студенты, знакомясь с разнообразной классической литературой, постепенно приобретают умение грамотно выбрать и прочитать нужный отрывок текста, разумно и точно использовать такие средства выразительности, как ударение, пауза, интонация и темпо-ритм.

Художественное чтение: преподаватель вместе со студентом выбирают отрывок - это может быть проза, стихи, композиция. В течение семестра на индивидуальных занятиях этот отрывок художественного текста подробно, всесторонне анализируется, разбирается, определяются авторская и исполнительская цели, происходит поиск определенной формы и нужных средств выразительности

Очень важно чтение художественных текстов и использование их лексических, стилевых, структурных и других особенностей в индивидуальной устной речи, что позволяет учащимся чувствовать себя на сцене более уверенно. Этому способствуют - пересказ текста, умение сформулировать основную его мысль, возможность проанализировать отличие сюжета от темы и другие устные задания.

Значение работы над повествовательным произведением для драматического актера.

ТЕМА 14. Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль.

Знакомство с принципами работы над стихотворной драматургией.

Овладение умением выявления логической перспективы в стихотворной драматургии.

Предпочтение отдается стихотворным текстам XIX и XX веков. Знание основ стихосложения и исполнительское мастерство студенты должны продемонстрировать на

теоретическом и практическом экзамене по сценической речи. Каждая тема стихосложения - способы рифмовки, строфа, мужские и женские окончания, стихотворные размеры и др. находит свое отражение в подобранных примерах. Студенты погружаются в мир поэзии, много читают, пишут стихи, определяют на слух стихотворные размеры, читают стихи коллективно и выбирают стихотворение для индивидуального прочтения.

ТЕМА 15. Образ автора.Образ рассказчика. Пластическая выразительность актера-рассказчика.

Образ автора. Образ рассказчика.

Пластическая выразительность актера – рассказчика.

Принципы тренировки пластической выразительности рассказчика. Навыки фонационного дыхания.

Укрепление дыхательных мышц.

Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов.

Анализ речевой стороны роли.

ТЕМА 16. Основные принципы работы над сценическим монологом – стихотворным и прозаическим.

Основные принципы работы над сценическим монологом – стихотворным и прозаическим.

Дикция, орфоэпия, элементы речевой характеристики.

Монолог в обстоятельствах публичного одиночества, обращенный монолог.

Знание особенностей работы над монологом.

Определение проблемы, стоящей в монологе.

Этюдный метод работы над монологом.

«Зерно» образа.

ТЕМА 17. Принципы работы над сценическим диалогом.

Принцип работы над сценическим диалогом.

Развитие и укрепление навыков речевого общения и взаимодействия.

ТЕМА 18. Элементы словесного действия в драматургической речи.

Интонационно-логический анализ драматургической речи.

Работа над дыханием и тембром голоса.

Развитие кантиленности звучания на драматургическом материале.

Общение. Взаимодействие. Конфликт.

Учение Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия.

Видения, кинолента видения, внутренние и внешние объекты.

Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд, иллюстративный подтекст, предлагаемые обстоятельства.

Перспектива речи, событие, понятие, сквозное действие, сверхзадача.

ТЕМА 19. Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона. Упражнения на силу звучания, резкую смену темпа и ритма.

Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме.

Автоматизация верных навыков.

Работа по подбору скороговорок и специальных текстов.

Развитие звуковысотного, динамического голосового диапазона.

Упражнения на силу звучания, резкую смену темпа и ритма (с использованием сдожных текстов, гекзаметра, сложных физических действий, мизансцен).

Тренировка тихого звучания и дальнего (в статике, сложном физическом действии, в сложной мизансцене).

Выработка полетности звука.

ТЕМА 20. Анализ речевой стороны роли

Дикция, орфоэпия, элементы речевой характеристики образа.

Использование диалектов, говоров, акцентов в рассказе и при создании роли.

ТЕМА 21. Речевое решение роли

Жанр произведения. Стиль автора Образ рассказчика и образы действующих лиц. Кинолента видений. Тема и идея. Мысль и смысл. Сквозное действие. Логическая перспектива. Сверхзадача исполнителя. Средства выразительности.

ТЕМА 21. Работа над словом на сцене. Работа над словом в дипломных спектаклях.

Продолжение работы по развитию и усовершенствованию природных речевых и голосовых возможностей будущих актеров, по воспитанию дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера, по обучению процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой.

Продолжение работы по развитию диапазона, полетности, гибкости, тембральных окрасок голоса и выработки длинного дыхания на материале фольклора (отрывков из эпических произведений), по развитию логико-интонационного владения текстом.

Методически продуманное разумное сочетание, чередование и последовательность разнообразных упражнений должны помочь будущему актёру использовать полученные речевые навыки для творческого процесса создания сценического образа.

Работа с классической литературой даёт возможность студентам соприкоснуться с лучшими образцами языковой культуры, воспитывает художественный вкус, развивает умение доносить мысль автора до слушателя, а также способствует творческому самовыражению.

Работа над стихами и психологической прозой.

Анализ речевой стороны роли.

Дикция, орфоэпия, элементы речевой характеристики образа.

Использование диалектов, говоров, акцентов в рассказе и при создании роли.

Регулярный речевой, голосовой и пластический тренинг.

Знание особенностей работы над монологом и диалогом, особенностей речи на сцене (в процессе исполнения роли) и на съемочной площадке в кино, и на телевидении.

Освоение структуры прозаического, стихотворного текста.

Речевая пауза, смысловое ударение.

Работа над дыханием и тембром голоса.

Развитие кантиленности звучания на выбранном материале.

Подготовка к чтецким студенческим конкурсам.

Участие в концертных программах в качестве ведущих и чтецов.

Работа над словом в дипломных спектаклях.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При изучении дисциплины обучающийся должен руководствоваться следующими принципами освоения учебного материала:

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний речеголосовых органов.
2. Артикуляционная гимнастика.
3. Дыхательная гимнастика.
4. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.

5. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме для совершенствования дикции.

6. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, направленных на укрепление силы и выносливости голоса, развитие звуковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, укрепление центра, координации посыла звука (данные упражнения отрабатываются самостоятельно только после проверки педагогом правильности установки голосоведения).

7. Вдумчиво читать рекомендуемую по проходимым темам литературу, анализируя ее (возможно, конспектируя).

8. Наблюдения и работа по воспроизведению элементов внешней речевой характерности (акцентов, говоров, просторечья и др.). Фиксация на письме элементов речевой характерности при помощи орфоэпической графики.

9. Чтение произведений художественной прозы, публицистики, поэзии, пьес для выбора тренингового и чтецкого материала.

10. Действенно - смысловой анализ рабочих текстов.

11. Изучение методической литературы по дисциплине «Сценическая речь», изучение литературы, освещающей проблемы работы со словом мастеров театра и литературной эстрады, изучение специальной литературы по проблемам культуры речи, русского языка, философии и психологии творческого процесса в области слова и др.

12. При заучивании и подготовке литературных произведений для художественного воплощения их на зачете или экзамене учитывать замечания и рекомендации педагога по сценической речи.

13. Работа над речевой стороной роли в процессе репетиций самостоятельных отрывков по мастерству актера.

14. Для расширения кругозора следует обращаться к различным аудио и видеозаписям художественных произведений в исполнении выдающихся артистов, чтецов, поэтов.

15. Подготовка к конкурсу чтецов.

16. Подготовка к ведению концертных программ и участие в концертных программах (вуза, города, республики) в качестве ведущих и чтецов.

Кроме того студенты получают конкретные задания для самостоятельной работы в процессе освоения курса. Характер этих заданий определяется в ходе практических занятий в соответствии с их тематикой.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета и экзамена, а также на открытых и закрытых вечерах, конкурсных и концертных выступлениях.

5.1 *Требования для <u>текущего</u> контроля успеваемости*

Текущий контроль успеваемости проводится на занятиях и включает в себя:

- подбор чтецкого (прозаического и стихотворного) материала (в соответствии с требованиями программы) для художественного чтения его на зачетах и экзаменах;
- заучивание наизусть чтецкого материала и отработка его (технически и смыслово) совместно с педагогом по сценической речи для художественного воплощения литературных произведений на зачетах и экзаменах, на конкурсах или в концертных программах;
- работа над речью, речевой характеристикой образов в процессе репетиций и показа этюдов, отрывков, дипломных спектаклей по мастерству актера.

5. 2 Требования для промежуточной аттестации

Предъявляемые требования выявляют показатели сформированности компетенций на соответствующем этапе их формирования[1], а также определяют критерии и процедуры их оценивания.

Промежуточный контроль в конце 3, 5 семестров проводится в форме зачета, в конце 2, 4, 6, 7 семестров – в форме экзамена.

Требования к зачету:

II курс, 3 семестр

1. Индивидуальные, парные и групповые упражнения на детском стихотворном материале для развития интонационно-мелодических средств сценической речи.
2. Упражнения для развития звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона голоса.
3. Упражнения на смену темпа и ритма в речи.
4. Художественное чтение русских классических стихотворных произведений.

III курс, 5 семестр

1. Исполнение поэтического отрывка, басни.

Требования к экзамену:

I курс, 2 семестр

1. Индивидуальный отчет о проделанной работе над исправлением речевых недостатков.
2. Парные упражнения на специально подобранных текстах для освоения элементов речевого общения.
3. Групповые упражнения на специально подобранных текстах для выработки навыков ансамблевого звучания.
4. Элементы словесного действия на материале пословиц, поговорок, народных загадок (парные упражнения).
5. Короткая прозаическая басня или сказка, диалог масок.
6. Коллективные упражнения на звуковую имитацию.

II курс, 4 семестр

1. Тренинг, коллективный рассказ на материале детских стихов.
2. Овладение элементами словесного действия и использование технических навыков при сценическом воплощении авторского произведения.
3. Художественное чтение отрывков из русской классической прозы.

III курс, 6 семестр

1. Работа над отрывками по произведению классической зарубежной драматургии.
2. Работа над отрывками по произведению современной драматургии.

IV курс, 7 семестр

1. Произведение из русской классической поэзии или из поэзии советского периода.
2. Монолог из зарубежной классической стихотворной драматургии.

IV курс, 8 семестр

1. Моно – спектакли (по произведениям башкирских классиков).
2. Завершенное литературное произведение, крупный фрагмент или композиция на материале отечественной или мировой литературы.

[1] Таблица этапов формирования компетенций представлена в ООП специальности/направления подготовки

5.3 Критерии оценки

Результаты промежуточного контроля по итогам зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено».

Зачет носит практический характер. Требования к зачету выдаются заранее. Зачет проводится в форме практического показа.

Оценка **«зачтено»** ставится, если студент выполняет верно коллективные и индивидуальные упражнения по пройденному материалу (по технике речи), понимает цели и задачи выполняемых упражнений, обнаруживает достижения самостоятельной работы по исправлению индивидуальных недостатков дикции, фонационного дыхания и звучания голоса, если выносимые на зачет стихотворные и прозаические тексты исполняет без ошибок (с пониманием их смысла) и идею произведения доносит на высоком художественном уровне.

Оценка **«не зачтено»** ставится при отсутствии существенного развития профессиональных навыков, если выполнение тренировочных упражнений и исполнение стихотворных и прозаических произведений содержит серьезные неточности, если его отношение к занятиям по сценической речи поверхностно, если студент не обнаруживает знание специальной литературы, затрудняется в ответе на дополнительные вопросы.

Результаты промежуточного контроля по итогам экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по пятибалльной оценочной шкале.

Оценка **«отлично»** ставится, если студент школы актерского мастерства обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий курса сценической речи, успешно овладевает профессиональными навыками тренировки голосо - речевого аппарата, навыками логического и действенного анализа исполняемых стихотворных и прозаических произведений, если он воплощает их без ошибок, на высоком художественном уровне, демонстрируя владение искусством подтекста и словесного действия, обнаруживая профессиональные навыки общения со зрительской аудиторией.

Оценка **«хорошо»** ставится, если студент школы актерского мастерства, успешно овладевая теоретическими знаниями и практическими навыками по сценической речи, при выполнении тренировочных упражнений по технике речи и исполнении выносимых на экзамен литературных материалов допускает незначительные ошибки, которые при дальнейшей работе могут быть легко исправлены.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий, в овладении практическими навыками по технике речи и навыками художественного воплощения чтецкого материала, если он недостаточно убедителен в процессе общения со зрительской аудиторией.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится при поверхностном отношении к освоению профессиональными навыками и теоретическими знаниями по сценической речи, если студент плохо работает над исправлением индивидуальных дикционных и голосовых недостатков, над освоением и сценическим воплощением чтецкого материала.

5.4 Примерный учебный программный список произведений

а) *русские классические стихотворные произведения, например, следующие*

А. Ахматова « Северные элегии».

А. Блок «Двенадцать».

С. Есенин «Письмо к женщине».

В. Жуковский «Светлана».

Д. Кедрин «Свадьба», «Зодчие».

М. Лермонтов «Ангел смерти», «Тамбовская казначейша».
Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».
Б. Пастернак «Пять повестей».
А. Пушкин «Домик в Коломне», «Граф Нулин».
Ф. Тютчев «О, как убийственно мы любим…» и др.

б) *стихотворные произведения башкирских авторов, например:*
Г. Амантай «Кугарсен йыры», «Сыйырсык».
Б. Байымов «Светофор».
Г. Галиева «Китпа укыйбыз».
М. Гафури «Йяй».
М. Дилмухаматов «Белгим киля».
А. Игебаев «Ата каз», «Тал атыма атланып», «Курсак зары», «Билдаш бызау»
К. Кинйябулатова «Такмаксы кыз», «Дустарым куп».
Ф. Рахимголова «Курай».
Г. Ситдикова «Койянта».
М. Хисматуллина «Бесяй китте елякка».
Ф. Шакирйянов «Ирек».
Г. Юнысова «Сускалар», «Бесяй», «Гажап халдяр».

в) *проза башкирских авторов, например:*
С. Агиш «Ауыр итек», «Турыкай».
А. Байрамов «Супря», «Куян».
З. Биишева «Башак», «Тирес кунызы», «Уткян юлдар, узган йылдар.. Мяктяп», «Кямхетелгяндяр».
Т. Гарипова «Буйракай».
З. Гиляжева «Серле туш».
Г. Гумар «Мин кяляш алганда».
Ф. Исанголов «Арыш башагы».
Д. Исламов «Мяскау юлы».
М. Карим «Габделйямил», «Каргалар хекеме», «Бейеш», «Сабантуй алдынан», «Шахибяк Сагите», «Тел белгас ни», «Азамат», «Мостафин хабагы».
Г. Лукманов «Тиряк шаулай».
Н. Мусин «Зянгяр тауза – ак болан».
Ф. Рахимголова «Айыу балахы».
М. Сагитов «Гумерлеккя калган яра».
Ф. Тугузбаева «Яны кулдяк», «Бурегя хат»
А. Хайертдинова «Бякер шишмяхе».
Г. Хусайенов «Хунгы тарпан», «Ете ырыу».

г) *отрывки из русской, советской и зарубежной классической прозы, например, из следующих произведений:*
Л. Андреев «Ангелочек».
О. Бальзак «Шагреневая кожа».
З. Биишева «Емеш».
А. Бикчентаев «Я не сулю тебе рая».
М. Булгаков «Мастер и Маргарита».
Н. Гоголь «Мертвые души».
И. Гончаров «Обломов».
М. Горький «Супруги Орловы», «Челкаш».
Ф. Достоевский «Братья Карамазовы», «Идиот».
М. Зощенко «Не надо иметь родственников».
М. Карим «Воронье проклятие».

А. Куприн «Олеся», «Молох».
Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда».
Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Мцыри».
С. Моэм «Театр».
А. Пушкин «Пиковая дама», «Рассказы Белкина».
Л. Разгон «Мальчик на чужбине. Шаляпин».
М. Салтыков – Щедрин «Господа Головлёвы», «Сказки».
Л. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина», «Детские рассказы».
И. Тургенев «Дворянское гнездо», «Накануне».
Я. Хамматов «Северные амуры».
Э. Хемингуэй «Старик и море» и др.
А. Чехов «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Шило в мешке» и др.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

№	Наименование
1	Алферова Л. Д. Диалоги о сценической речи /Л. Д. Алферова, В. Н. Галендеев; Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. — СПб: СПбГАТИ, 2008. — 124 с.
2	Васильев Ю. А. Дикция. Актуальное: Монография / Ю. А. Васильев. - СПб. : СПбГАТИ, 2015. - 305 с.
3	Васильев Ю. А. Сценическая речь - ритмы и вариации учебное пособие /Ю. А. Васильев; Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2009: ил.; 24 см. — Библиогр.: С. 405-411
4	Васильев Ю. А. Сценическая речь: движение во времени: Монография / Ю. А. Васильев. - СПб. : СПбГАТИ, 2010. - 320 с.- Библиогр.: С. 280 – 317.
5	Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение-движение - звучание: Вариации для тренинга: учебное пособие /Ю. А. Васильев; Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. — 2-е изд., испр. — СПб: Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2012.— 345 с. — Библиогр.: с.336-339.— Указат. упражнений: с. 332-335
6	Васильев Ю. А. Уроки сценической речи: Магия импровизации: Учебное пособие / Ю. А. Васильев. - СПб : СПбГАТИ, 2015. - 280 с.
7	Галендеев В. Н. Лев Додин: Метод. Школа. Творческая философия. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2013. – 160 с., (8) с. цв. ил.
8	Галендеев В.Г. Сценическая речь - Школа - Театр: Избранные работы о сценическом искусстве / В.Г. Галендеев. - СПб: РГИСИ, 2019. - 528 с.
9	Искусство, наука, технологии в образовательном пространстве: проблемы и перспективы: материалы международной научно-практической конференции-форума 7 апреля 2021 года / под ред. Н.В.Ахметжановой, С.М.Платоновой, А.Т.Садуовой, Е.В.Гордеевой. Уфа: Восточная печать. 2022. 259 с. ISBN 978-5-93716-179-6 (печатная версия, 2022 г.)
10	Королев М. М. – режиссер, педагог, теоретик театра кукол. – СПб.: РГИСИ, 2016. – 464 с.: 16 с.ил.

11	Лощенкова Р.Х., Утяшев Х.Г. Работа над дикцией: методика и практика. Телмәр өçтөндә эш: методика һәм практика. Учебное пособие. – Уфа: ООО «Издательство «Здравоохранение Башкортостана», 2016. – 124 с.
12	Молодцова М. М. Комедия дель арте: движение во времени / М. М. Молодцова. - СПб: РГИСИ, 2019. - 620 с. – 5 экз
13	Немирович - Данченко Вл. И. Из прошлого/ Предисловие Б.Любимого. --Москва: "Кукушка", 2003.-- 348с..--(Мой XX век)
14	Режиссура и мастерство актера: Программа-конспект для театральных вузов и институтов искусств /Составитель: Т.Н. Хайбуллина. -- Уфа: УГАИ, 2003.-- 48с.
15	Русский язык и культура речи: Учебник для бакалавров: Допущено Научно-методическим советом по русскому языку и культуре речи Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений /под ред. В. И. Максимова; под ред. А. В. Голубевой.-- 3-е изд., перераб и допол.—М.: Юрайт, 2012.-- 384 с.
16	Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации /Э. Сарабьян. -- М.: АСТ, 2011.-- 190 с.: ил..--(Золотой фонд актерского мастерства)
17	Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие /М. В. Смирнова; Санкт-Петербургская государственная Академия Театрального Искусства. — 2-е изд. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2009. — 108 с.; 19,5 см. — Библиогр.: 104 с.(19 назв.)
18	Создание актерского образа: Хрестоматия /сост. Д. Г. Ливнев.--М.: ГИТИС, 2008.-- 156 с.
19	Соснова М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов / Гриф УМО по образованию в области театрального искусства. --Москва: Академический проект; Трикста, 2007.-- 430с.. --(Gaudeamus).-- К проблеме методики преподавания мастерства актера и режиссуры: С. 309-377..-- Примеры занятий и задания: С. 378-419
20	Станиславский К. С. Работа актера над ролью /К. С. Станиславский. М.: АСТ, 2010. —480 с. Актёрский тренинг)
21	Станиславский К. С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения /К.С. Станиславский. — М.: АСТ, 2011.— 374 с.: ил.
22	Товстоногов Г.А. Беседы о профессии: Стенограммы лекций на 1-3 курсе режиссеров драматического театра, 1982-1985 годы. / Г.А. Товстоногов, А.И. Кацман. - 2-е издание. - СПб: Изд-во РГИСИ, 2019. - 560 с.: ил. – 5 экз.
23	Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII-первой половины XIX веков /Сост. Н. Б. Владимирова, А.П.Кулиш. — СПб: СПГАТИ, 2006.— 599с. — Указатель имен: с.559-578. — Указатель пьес:с.579-597
24	Чёрная Е. И. Сценическая речь классического восточного театра и ее уроки. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2016. – 308 с.: 16л. ил.

6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)

Аванесов Р. Русское литературное произношение. – М.,1984

Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение; Учебное пособие /Л. Д. Алферова; Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. – СПб: СПбГАТИ, 2007. – 104 с.

Альшиц Ю. Л. 45 вопросов к роли. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2015. — 240 с. ISBN 978-5-91328-173-9

Альшиц Ю. Л. Тренинг forever! /Ю. Л. Альшиц .— 2-е изд. — М: ГИТИС, 2010. — 256 с.: илл.

Бартошевич А. В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI… — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 638 с. ISBN 978-5-91328-164-7

Богданова Л. А. Школа актерской индивидуальности Н. В. Демидова: Демидовские этюды. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 124 с. ISBN 978-5-91328-151-7

Васильев Ю. А. Сценическая речь, ритмы и вариации: учебное пособие /Ю.А. Васильев; Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. – СПб.: Издательство СПбГАТИ, 2009. – 411 с.

«Вечность на ладонях». Еще раз о Михаиле Чехове. /Сост. В.М. Турчин. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2015. — 366 с. ISBN 978-5-91328-189-0

Галендеев В. Учение К. С. Станиславского о слове. Л., 1990.

Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. Искусство итальянского Возрождения: Учебное пособие /Сост. К.Л. Мелик-Пашаева. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2015. — 552 с. ISBN 978-5-91328-190-6

Жуковский В. Я. Красноречие для всех… К., 2006.

Зверева Н. А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель…: Уроки. Репетиции. Спектакли. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 143 с. ISBN 978-5-91328-159-3

Зверева Н. А., Ливнев Д. Г. Словарь театральных терминов (создание актерского образа). 2-е изд. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 136 с. ISBN 978-5-91328-160-9

Искусство и наука в образовательном пространстве: проблемы и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции 15 февраля 2019. - Уфа : Восточная печать, 2019. - ил.

Искусство сценической речи. Выпуск II. — М.: Российский университет театрального искусства - ГИТИС, 2014. — 256 с. ISBN 978-5-91328-139-5

Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли /Сост. А.А. Бармак. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 212 с. ISBN 978-5-91328-137-1

Кнебель М. О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2015. — 221 с. ISBN 978-5-91328-161-6

Кудряшов О. Л. Периферия чеховской драмы. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 114 с. ISBN 978-5-91328-155-5

Кузнецова Л. Н. Об актерских штампах. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 212 с. ISBN 978-5-91328-141-8

Культура речи: Методические рекомендации и упражнения по воспитанию дыхания, дикция, произношен. речевого голоса. – Свердловск, 1990 – 160 с.

Ларионова Е. А., Никольская Г. Н. Русское литературное произношение: Учебно-методическое пособие для студентов и педагогов театральных вузов. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014.— 118 с. ISBN 978-5-91328-167-8

Марков П. А. Статьи о театре XX века. Избранное: В 2 т. — Т. **2** /Сост. Б. Н. Любимов, Н. С. Пивоварова, Н. А. Шалимова, К.С. Недогреева (Ильина), Я.Ю. Харитиди.

— М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 515 с.: илл. ISBN 978-5-91328-193-7

Методическое пособие по сценической речи: Для студентов театральных вузов/ Российская академия театрального искусства – ГИТИС; под общ. ред. И. Я. Промптовой. – М.: ГИТИС, 2007 – Вып. 1 – 2007. – 52 с.

Народная традиционная культура: проблемы и перспективы: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. К 75-летию со дня рождения фольклориста-исследователя, педагога, заслуженного деятеля искусств БАССР Ф. Х. Камаева (19441993) / УГИИ им. З. Исмагилова, Кафедра этномузыкологии; под ред. Н. В. Ахметжановой, С. И. Махней. - Уфа: БГПУ, 2019. - 124 с.: ил.

Немирович - Данченко Вл. И. Из прошлого /Предисловие Б. Любимого. --Москва: "Кукушка", 2003.-- 348с.--(Мой XX век)

Новицкая Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства. Тренинг и муштра., Издатель - Ленанд. Серия - Школа сценического мастерства, 2015.

Промтова И. Диалектное и акцентное произношение как выразительное средство драматического искусства. – М., 1972

Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство. 1898—1917. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 588 с. ISBN 978-5-91328-162-3

Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации/ Э. Сарабьян. --М.: АСТ, 2011.-- 190 с.: ил..--(Золотой фонд актерского мастерства)

Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слово. Голос. Максимальная достоверность и убедительность / Э.Сарабьян. – М.; АСТ, 2011 .- 160 с.

Сборник рассказов А. П. Чехова на башкирском языке для использования на уроках сценической речи и мастерства актера /Отв. сост. З.Х.Хусаинова. – Уфа: РИЦ УГАИ, 2005. – 49 с. – Исп. литература: с. 47.

Семинар по театральной критике: Рекомендовано УМО по образованию в области театрального искусства в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Театроведение" и по напровлению подготовки "Театральное искусство" / под ред. Н. В. Песочинского. - СПб : СПбГАТИ, 2013. - 256 с. – 3 экз. Серия: Культурный код; http://www.labirint.ru/books/492640/

Соснова М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов/ Гриф УМО -- Москва: Академический проект; Трикста, 2007.-- 431с.

Станиславский К. С. "Работа актера над собой" Издательство: Азбука, 2015.

Старостова О. Ф. What we know about Shakespeare (Что мы знаем о Шекспире). — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2015. — 88 с. ISBN 978-5-91328-147-0

Сценическая педагогика: опыт, проблемы, исследования: Сборник статей / сост. М.А. Ильин. - СПб:РГИСИ, 2016. - 379 с.

Сценическая речь: Библиографический указатель. 1929 – 2009 / сост. И.Б.Титунова; Г. М. Чижова; под ред. А. В. Акименко; Т. А. Кравченко. – М.: ГИТИС, 2011. – 314.

Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства /под ред. Ю. А. Васильева. – СПб: СПб ГАТИ, 2009. – 440 с.

Сценическая речь: Учебник /Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 7-е изд., испр. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 558 с. ISBN 978-5-91328-192-0

Театр и зрелищные формы Востока: Феномен игровой культуры: музыка, маски, костюм, пространство. – М.: ГИТИС, 2014 - Выпуск 2. - 2014. - 288 с.: ил.

Театр и зрелищные формы Востока: Феномен игровой культуры: Музыка, маски, костюм, пространство: Сборник статей. Вып. 2. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. 287 с., илл.ISBN 978-5-91328-131-9

Теория и практика сценической речи: Коллективная монография /Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. – СПб.; СПбГАТИ, 2007. – Вып. 2 /отв.ред. В. Н. Галендеева; сост. – ред. Л. Д. Алферова; рец. Л. Г. Барсова. – 2007. – 208 с.

Черкасский С. Д. Мастерство актера: Станиславский - Болеславский - Страсберг : История. Теория. Практика / С. Д. Черкасский. - СПб : РГИСИ, 2016. - 816 с.

Черкасский С. Д. Станиславский и йога: Рекомендовано УМО по образованию в области театрального искусства в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Актерское искусство", "Режиссура театра", "Театроведение" и по направлению подготовки "Театральное искусство": Учебное пособие / С.Д. Черкасский. - СПб : РГИСИ, 2018. - 112 с.

Словари

1. Агеенко Ф., Зарва М. Словарь ударений русского языка (под редакцией Штудинера М.) - М., 2000.

2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. -М., 1995.

3. Зарва М. Русское словесное ударение. - М., 2001.

4. Каленчук М., Касаткина Р. Словарь трудностей русского произношения. - М., 1997.

5. Орфоэпический словарь русского языка. /под редакцией Аванесова Р./ М., 1997

6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе

Айхенвальд Ю. И., Глаголь С. С., Немирович – Данченко В. И. В спорах о театре

Бутенко Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учебное пособие.

Вербов А. М. Техника постановки голоса.

Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств.

Гутман О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания: учебное пособие.

Дворко С. Б. Театр юного зрителя и школьный театр. Уроки воспитания. Том 2: учебное пособие.

Дворко С. Б. Театр юного зрителя и школьный театр. Уроки воспитания. Том 1: учебное пособие.

Димитрин Ю. Рифмы.

Искусство, наука, технологии в образовательном пространстве: проблемы и перспективы: материалы международной научно-практической конференции-форума 7 апреля 2021 года / под ред. Н.В.Ахметжановой, С.М.Платоновой, А.Т.Садуовой, Е.В.Гордеевой. Уфа: Восточная печать. 2022. 259 с. ISBN 978-5-93716-163-5 (электронная версия, 2021 г.)

Кафедра режиссуры и мастерства актера: итоги полувекового пути. Альманах / Автор и ответственный редактор-составитель Лощенкова Р. Х., редактор-составитель, автор вступительной статьи Бабичева Т. Д. – Уфа: РИО РИС УГИИ им. З. Исмагилова, электронное издание УГИИ им. З. Исмагилова, 2018. – 195 с., фото, илл. – научное издание.

Кофлер Л. И. Забота о голосе. Золотое правило здоровья.

Кофлер Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения: учебное пособие

Кугель А. Р. Литературные воспоминания. Театральные портреты. Листья с дерева (Воспоминания).

Партолина Н. А. Уроки театра для больших и маленьких: учебное пособие

Работнов Л. Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов: учебное пособие.
Саймонс А. Символисткое движение в литературе: учебное пособие
Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий.
Усанова О. Г. Культура профессионального речевого общения: учебно – методическое пособие.
Шрайман В. Л. Профессия – актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра.
Юргенштейн О. О. Камерные детские спектакли «Прощание с Букварем».

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. http://dramateshka.ru/index.php/bases-of-the-scenic-motion
2. http://my-shop.ru/_files/product/pdf/89/886920.pdf
3. http://mimes.ru
4. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/ritm-v-iskusstve-aktera-v-griner
5. http://biblioteka.teatr obraz.ru/- page/ritmicheskoe-vospitanie-aktera-n-zbrueva
6.http://biblioteka.portal-etud.ru/book/nemerovskii-plasticheskaya-vyrazitelnos aktera#attachments
7.http://biblioteka.portal-etud.ru/book/i-ivanov-e-shishmareva-vospitanie-dvizheniya-aktera-glavy-iz-knigi#attachments
8. http://lib.rus.ec/b/207497/read
9. http://dramateshka.ru/index.php/bases-of-the-scenic-motion
10.http://podelise.ru/docs/index-31913797-1.html
11. http://rudocs.exdat.com/docs/index-125707.html
12. http://www.epee-moscou.ru
13. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/stsenicheskii-boi-g-morozova .
14. http://biblioteka.portal-etud.ru/book/r-e-slavskii-iskusstvo-pantomimy#attachments
15. http://bookre.org/reader?file=722789
16. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6574

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 7, 8, 101, 107, 109, 116, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 211, 212 – общая площадь 676,1 кв. м.

Оборудование учебной аудитории № 7 (общая площадь 74 кв.м.): зеркала настенные; 1 пианино, учебные столы; учебные стулья, гимнастические маты (10 штук), гимнастические палки (20 штук), учебный реквизит;

Оборудование учебной аудитории № 8 (общая площадь 56 кв.м.): 1 фортепиано, учебные столы, стулья, доска, гимнастические маты – 9 штук, гимнастические коврики – 20 штук, скакалки – 30 штук, мячи – 50 штук, обручи – 30 штук, гимнастические палки – 20 штук, зеркала настенные, 2 шкафа для учебного реквизита.

Кафедральная техника: 1 компьютер, 1 принтер, выход в интернет, фонд видео и аудиозаписей, фонд учебных программ.

Кабинет звукозаписи: оснащен профессиональной звукозаписывающей техникой.

Учебный театр: зрительный зал на 280 мест, сцена, оснащенная профессиональной световой, звуковой техникой.

Костюмерный цех. Пошивочный цех. Реквизиторский цех.

Гримерный цех: 12 ауд., в наличии 10 гримеровальных столов с зеркалами, гримы, парики и другие принадлежности.

Гримерная комната: 13 ауд., 7 гримеровальных столов с зеркалами.

Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/0301100028423250654 0 от 07.04.2023 г.