

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСКУССТВО РЕЧИ»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», одобрена на заседании кафедры сценической речи, согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание тем дисциплины
6. Практические занятия
7. Самостоятельная работа обучающихся

Примерный перечень тематики творческих заданий
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
Дополнительная литература
9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

«Искусство речи» является одной из важнейших дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

Цель дисциплины «Искусство речи» - овладение будущими режиссерами знаниями работы над словом, одним из главных средств при создании роли, для реализации своих творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачами дисциплины являются:

- развитие природных речевых возможностей обучающихся;
- обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной стилевой природой;
- воспитание орфоэпической и дикционной культуры будущих режиссеров;
- воспитание навыков самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство речи» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1-2 курсах в 1-4 семестрах.

Обучение осуществляется в тесном взаимодействии с дисциплиной «Мастерство актера», предусматривающей изучение и освоение основных методов работы режиссера с актером при создании мультимедиа произведения.

Методическая база предмета – учение К.С. Станиславского.

3. Компетенции обучающегося,

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	<i>Знает:</i> ОПК-6.1. специфику коллективной деятельности по созданию экранной продукции; ОПК-6.2. функциональные обязанности членов временного творческо-производственного коллектива; <i>Умеет:</i> ОПК-6.3. выработать стратегию коллективной творческо-производственной деятельности и направлять усилия соисполнителей проекта на достижение поставленной цели; – точно формулировать задания для

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		каждого работника временного творческо-производственного коллектива; ОПК-6.4. демонстрировать на личном примере ответственное отношение к профессии и результатам творческого труда; Владеет: ОПК-6.5. навыками планирования и руководства деятельностью творческо-производственного коллектива по созданию мультимедийного произведения; ОПК-6.6. коммуникационной культурой и навыками эффективного взаимодействия с другими участниками творческого процесса; ОПК-6.7. способностью синтезировать творческие вклады участников проекта в процессе реализации творческого замысла.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических (243 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (1-4 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего	В том числе по семестрам:				
		1	2	3	4	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	128	34	30	34	30	
Аудиторные занятия всего, в том числе:		–	–	–	–	
Лекции	–	–	–	–	–	
Практические занятия	128	34	30	34	30	
2. Самостоятельная работа	52	2	6	2	42	
Промежуточная аттестация – экзамен	144	36	36	36	36	
ИТОГО:						
	акад. час.	324	72	72	72	108
	з.е.	9	2	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудоемкость, час.	Виды учебных занятий	
		Практ. зан.	Самост. работа
Тема 1. Вводная беседа	5	2	3
Тема 2. Техника речи (Дикция. Дыхание. Голос.)	12	8	4
Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Логика	13	9	4
Тема 4. Современное литературное произношение	13	9	4
Тема 5. Логика речи. Логическая пауза	12	9	3
Тема 6. Логическое ударение	12	9	3
Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива	12	9	3
Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком	13	9	4
Тема 9. Особенности работы с публицистическим материалом	12	9	3
Тема 10. Выбор публицистического материала	12	9	3
Тема 11. Работа над публицистическим материалом	13	9	4
Тема 12. Действенный анализ текста. Работа над композицией и исполнением отрывка	13	9	4
Тема 13. Выразительная природа стиха	13	10	3
Тема 14. Особенности исполнения классического стиха	14	10	4
Тема 15. Современная поэзия	11	8	3
Промежуточная аттестация – экзамен	144		
Итого за 1-4 й семестры	324	128	52

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводная беседа.

Язык и его место в жизни общества. Роль слова в кино. Значение работы над словом для будущего режиссера.

Задачи дисциплины в целом и отдельных ее тем.

Тема 2. Техника речи (Дикция. Дыхание. Голос)

Задача занятий по технике речи – свобода в подаче слова.

Работа по дикции – выработка четкой речи, точное произношение гласных и согласных звуков, исправление речевых недостатков.

Работа над свободой голосового звучания: овладение смешанно-диафрагматическим типом дыхания и комплексом упражнений по освобождению голоса.

Проведение речеголосовых тренингов, включающих все разделы техники речи.

Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Логика

Богатство словарного запаса. Орфоэпические нормы современного литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и телевидении. Законы и правила произношения.

Говоры и акценты. Их определение и исправление.

Тема 4. Современное литературное произношение

Отмирающие и вновь возникающие нормы произношения. Тенденция в развитии языка.

Разница произношения в классическом и современном фильме.

Тема 5. Логика речи. Логическая пауза

Предмет изучения логики сценической речи - законы звучащей речи.

Изучение законов логического чтения: правила расстановки логических пауз и ударений, логической связи фраз.

Речетапты и их расстановка.

Тема 6. Логическое ударение

Законы противопоставления и нового понятия. Правила чтения определений, групповых наименований, повторных слов и пр.

Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива

Перспектива фразы, цепи фраз, отрывка в целом.

Логический разбор текста – подготовительная ступень в работе над литературным материалом, в передаче мыслей автора.

Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком

Определение сверхзадачи отрывка, главной мысли, последовательности событий.

Логический разбор.

Работа воображения.

«Кинолента» видений.

Тема 9. Особенности работы с публицистическим материалом

Разнообразие материала, относящегося к публицистике: публичные речи, выступления общественных деятелей, статьи, очерки, фельетоны, памфлеты, письма и пр.

Тема 10. Выбор публицистического материала

Самостоятельно выбирая материал, режиссер делает заявку на собственную тему, на защиту своей позиции и идеи. Выбранный материал должен быть высокохудожественным и актуальным.

Тема 11. Работа над публицистическим материалом

Цель работы над публицистикой – целеустремленно провести основную идею через весь отрывок, умение эмоционально мыслить, заразить слушателя своим публицистически страстным отношением к материалу.

Тема 12. Действенный анализ текста.

Работа над композицией и исполнением отрывка

Составные части работы над текстом: проведение анализа публицистического произведения; действенного анализа текста; выстраивание внутреннего монолога; определение подтекстов; выявляются особенности авторского мышления.

Главное – определение сверх-сверхзадачи, т.е. во имя чего сегодня читается данный отрывок; рождение собственного отношения к материалу; выработка позиции, с которой подается материал (например, «убедить» или «разоблачить», или «доказать» и т.д.).

Тема 13. Выразительная природа стиха

Ритм; характер пауз в стихотворной речи, перенос, звукопись, рифма.

Тема 14. Особенности исполнения классического стиха

Силлабо-тоническое стихосложение. Размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест.

Занятие сопровождается прослушиванием записей со стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Пастернака, Ахматовой.

Тема 15. Современная поэзия

Ритмические и стилистические особенности. Звукопись. Прослушивание современных стихов в исполнении авторов и актеров.

6. Практические занятия

Практическая подготовка осуществляется по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают дикцию, избавляются от речевых недостатков, занимаются постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и освобождением голоса.

На занятиях по орфоэпии избавляются от говоров, овладевают русским литературным произношением. На занятиях по логике речи изучают законы литературного чтения, правила расстановки логических пауз и ударений.

В работе над стихотворной речью на практических занятиях проводятся прослушивания записей актеров и чтецов, тренирующие чтение классического, тонического и свободного стиха.

Проводятся разборы, прослушивание и обсуждение выполненных заданий с целью развить у будущих режиссеров слуховое восприятие, научить анализировать текст, выработать общие критерии в оценках.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендуемой учебной литературы, подготовку к практическим занятиям, экзаменам.

Подготовка к практическим занятиям по выработке четкой речи, исправлению дикционных недостатков, освоению литературного произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи предполагает четкое выполнение точных заданий преподавателя.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от обучающегося самостоятельного выбора материала; работы над композицией отрывка; анализа и «присвоения» текста.

Примерный перечень тематики творческих заданий

1. Определение индивидуальных речевых недостатков.
2. Навыки фонационного дыхания.
3. Активизация речевой моторики.
4. Подбор и сочинение тренировочных текстов.
5. Динамический диапазон. Упражнения на относительную силу звучания.

6. Темпоритмический диапазон. Упражнения на смену темпа и ритма.
7. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. *Автушенко И.* Рабочая тетрадь по орфоэпии. – М.: ВГИК, 2012.
2. *Автушенко И.* Сценическая речь и эмоциональный слух: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2012.
3. *Егорова А., Радченко А.* Логика сценической речи: Учебное пособие, перераб. - М., 2007.
4. *Кнебель М.* Слово в творчестве актёра. - М., 1971.

Дополнительная литература

1. *Аванесов Г.* Русское литературное произношение. - М., 1984.
2. *Поль Л. Сопер.* Основы искусства речи. - М., 1958.
3. Сценическая речь: Учебник для студентов театральных учебных заведений. /Под ред. *И.П.Козляниновой* и *И.Ю. Промптовой* / 3-е изд. - М., 2002.
4. Теория и практика сценической речи. - Спб., 2005.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной музыкальным центром, телевизором и DVD-проигрывателем.