

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.

Методические рекомендации
ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА

Направление подготовки: **51.03.03 Социально-культурная деятельность**

Профили подготовки: **Постановка и продюсирование**
культурно-досуговых программ;
Менеджмент креативных индустрий

Квалификация (степень) выпускника: **бакалавр**

Форма обучения: **очная, заочная**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Самостоятельная подготовка к занятиям под руководством педагога позволяет студентам ознакомиться с теоретическими основами сценической речи: теорией действенного анализа, логикой сценической речи, интонацией знаков препинания, спецификой исполнения произведений разных родов и жанров. Групповые занятия посвящены выполнению специальных заданий и упражнений по технике речи (голосо-речевому тренингу). На них студенты также знакомятся с основами работы над сценическим воплощением литературно-художественного текста. Все задания и упражнения носят проблемный или творческий характер и способствуют раскрытию и развитию индивидуальности студентов.

В качестве учебно-творческого материала используются:

-произведения фольклора (загадки, сказки), и художественной прозы, детские стихи, произведения русской классической и современной поэзии.

Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям:

- 1) освоение теоретического материала;
- 2) подготовка к аудиторным занятиям;
- 3) закрепление пройденного материала с целью применения их на практике, в профессиональной деятельности.

Методические рекомендации по разделам

Раздел I. Основы техники 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.

Раздел II. Речевое искусство актёра и чтеца.

Цель самостоятельной работы – знакомство с жанром художественного слова, его истоками, основоположниками, теоретиками, крупнейшими представителями, а также с разными направлениями этого искусства. В процессе изучения материала рекомендуется использовать не только литературные источники, но также видео- и аудиоматериалы. Надо обратить внимание на то, как важна в искусстве художественного слова яркая личность, та позиция, с которой чтец исполняет литературное произведение. Для более глубокого понимания творчества того или иного мастера желательно и более близкое знакомство с его биографией, взглядами, интересами, характером и т.д.

Раздел включает также упражнения, подготавливающие 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.

Раздел III. Действенный анализ и сценическое воплощение литературно-художественного текста. В ходе анализа студенты должны быть готовы ответить на следующие вопросы:

1. Насколько произведение соответствует текущему заданию? Обоснуйте.
2. Что происходит в данном произведении с точки зрения драматургии?
3. Какова идея произведения? Почему она актуальна?
4. Почему это произведение было актуальным в эпоху его создания?
5. Кто автор данного произведения (биографические и творческие сведения)?
6. Как вы оцениваете художественные достоинства произведения (соотношение формы и содержания, выразительные средства, индивидуальность авторского языка)
7. Чем произведение привлекательно именно для Вас?

Работа над отрывком из прозаического произведения.

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 видений». Принцип работы над исполнением заключается в совокупности видение – 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 – 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. При подготовке к семинару нужно быть очень внимательным, чтобы научиться различать стихотворные размеры, типы рифмовки, приёмы звукописи и т.п. и находить им смысловое оправдание.

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 видений» 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.

Логический анализ литературно-художественного текста

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.

Раздел IV. Речевые жанры эстрады.

При изучении темы, которое имеет обзорный характер в отличие от темы, посвящённой мастерству ведущего, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

Артисту речевых эстрадных жанров присущи яркое существование на сцене, а также он использует средства мгновенного воздействия на публику. Артист создает маску, отказавшись от глубокого психологического

построения образа. Элементы юмора, сатиры и публицистики являются фундаментом эстрадного искусства, в котором поднимаются злободневные проблемы общества. Номер – отдельное, законченное выступление одного или нескольких артистов. Является основой эстрадного искусства. Его структура идентична структуре любого драматического действия. Здесь должен быть своеобразный экспозиционный момент, необходимая завязка действия. Номер не может существовать и без развития, напряженность которого зависит от конкретных задач постановщика. Кульминационный момент в номере выражается чаще всего как контрастный перелом, без которого не может быть необходимой полноты развития всего сценария. Заключается номер, как правило, разрешительным моментом, приводящим действие к относительной завершенности. При постановке эстрадного номера важно соблюдать различие между эстрадным и концертным номером; эстрадный номер отличается от концертного использованием в нем специфических выразительных средств эстрадного жанра, или их комплекса: лаконичность, злободневность, юмор, неожиданное переломное событие (трюк) и др. Короткие выступления в эстрадном концерте, не обладающие комплексом признаков эстрадного номера, являются концертными номерами.

Речевые жанры эстрады можно разделить на монологические и диалогические, хотя все они обязательно носят игровой характер. К монологическим речевым жанрам эстрады относятся: эстрадный бытовой рассказ, фельетон, эстрадный монолог, пародия и др. К диалогическим – часто их объединяют под общим названием «эстрадная миниатюра» - скетч, сценка, интермедия и др. Конферанс также причисляют к речевым жанрам эстрады; он может иметь монологический характер, а может и диалогический (парный конферанс). В силу этого конферансье – это не то же, что ведущий, хотя у этих видов деятельности много общего.

В процессе изучения темы, посвящённой мастерству ведущего, студенты выполняют три практических задания.

Задание 1. Подготовить *вступительное слово*, например, на любом мероприятии (по собственному выбору), например, на открытии фестиваля искусств; на закрытии конкурса детского рисунка; на праздничном шоу с участием «звёзд эстрады» и т.д.

Задача вступительного слова состоит в том, чтобы настроить аудиторию, зрителей на нужный тон, отвлечь от собственных проблем и объединить в желании сопереживать предстоящему мероприятию. Поэтому основное содержание вступительного слова – это описание значения и места мероприятия в жизни слушателей (зрителей).

Требования к выполнению:

1. Конкретная тема мероприятия выбирается слушателем свободно и зависит от круга его профессиональных интересов: конференция, посвященная проблемам театрального искусства, соревнование по прыжкам с парашютом, концерт хора ветеранов-десантников, открытие нового детского сада; фестиваль циркового искусства, современного танца, народной песни и т.д.

2. Содержание и длительность вступительного слова могут быть разными, но в нашем случае оно должно быть полноценным с точки зрения контента и структуры. Объём – 1-2 минуты.

3. Структура речи должна быть такова:

- вступление: похвальное обращение к собравшимся, сообщение повода и характера мероприятия, других (по необходимости) деталей: кого пригласили, где происходит, сопутствующие события; задача мероприятия; оценка его специфики;

- в основной части уместно практически любое содержание, которое реализовывало бы задачу речи – настроить слушателей на положительное и заинтересованное восприятие дальнейшего. Варианты микротем: описание исторического аспекта (зарождение и основные этапы), сообщение о степени важности мероприятия, краткое предъявление программы, которое подчеркнёт значимость и объёмность мероприятия. Во вступительном слове

обязательно должна быть выражена благодарность лицам и организациям, имеющим отношение к данному событию (спонсоры, источники информационной поддержки и т.д.);

- в заключении речи обязательно выражается уверенность в успехе мероприятия, высказываются пожелания, смысл которых заключается в интересном и полезном времяпрепровождении; на официальных мероприятиях может провозглашаться формула открытия («... считается (прошу считать) открытым!»).

4. Язык и характер исполнения зависят от степени официальности события, но, как всегда, надо помнить о том, что речь ведущего, как гостеприимного хозяина, должна вовлекать в процесс действия всех слушателей и создавать у них общее настроение, согласно замыслу мероприятия.

5. Надо помнить, что во вступительном слове представляется само мероприятие, а не повод к нему (праздник, город, предприятие, юбилей и т.п.). Описание повода – лишь небольшая микротема основной части или часть вступления.

Задание 2. Подготовить *деловой анонс* концертного номера. Деловой анонс – разновидность речи-представления, универсального жанра, присутствующего в любом мероприятии: от строго официального до сугубо развлекательного. Естественно, что качество представления будет меняться в зависимости от характера мероприятия.

Требования к выполнению:

1. Анонсируемый концертный номер нужно выбирать из середины программы.

2. Деловые анонсы должны подчиняться общим жанровым требованиям речи-представления с учётом особенностей концертной программы, в которую входят анонсируемые номера.

3. В качестве предмета анонса должны выступать реальные лица и концертные номера: это важное условие создания индивидуальной характеристики.

4. Деловой анонс должен включать обязательно две микротемы: комментарий к номеру и комментарий по поводу исполнителя; надо не просто назвать (объявить) их, а именно прокомментировать). Третьей, необязательной, микротемой, по желанию ведущего, может быть текст, напрямую не связанный с представляемым номером, но подводящий к нему (поэтому его так в просторечии и называют: «подводка»): шутка, анекдот, стихотворение, вопросы к зрителям и т.п.

5. Деловой анонс должен быть достаточно кратким, но содержательным. Его цель – наилучшим образом представить номер и исполнителя, чтобы комплиментом (по возможности нестандартным) поддержать к артиста, создать наиболее благоприятные условия для его выступления, а также подготовить зрителей к восприятию номера.

Один из первых теоретиков конференса и мастерства ведущего (В.Е.Ардов) объяснял суть делового анонса так: «Главная обязанность ведущего всегда будет заключаться в том, чтобы правильно и убедительно объяснить зрителям, какой номер им предстоит увидеть или услышать... Иногда успех номера находится в прямой зависимости от того, насколько хорошо его объяснил ведущий. Ведь не вся аудитория способна разбираться в тонкостях искусства. Задача ведущего – дать зрителю необходимые для лучшего восприятия данного номера сведения. Так, например, ведущий не должен упустить возможность рассказать зрителю о том, что колоратурное сопрано – редкий голос; что сложные колоратурные партии удаются не всем певицам. Следует объяснить аудитории и всю трудность акробатического танца, требующего предельной слаженности партнёров, тонкого музыкального слуха, ежедневных и упорных репетиций... Такого рода объяснения помогают ведущему углубить идейную сторону конференса».

6. Общее качество любой речи-представления – позитивность. Это разновидность похвальной речи. Степени официальности мероприятия должны соответствовать экспрессивные возможности речи: как средства языковой выразительности, так и интонация и эмоциональный посыл ведущего – от уважительности и торжественности до теплой дружелюбности и шутливости.

7. Характер воздействия на публику должен быть таков, чтобы эмоционально зараженными были все, кто находится в зале, следовательно, эмоциональная отдача, энергия ведущего, направленная на публику должна быть соответствующей. Это относится к любому его выступлению на сцене.

8. Все пояснения, составляющие деловой анонс должны быть интересными, краткими и неназойливыми. На неофициальном, тем более увеселительном, мероприятии, когда в речи на первый план, помимо воодушевляющих и информационных, выходят развлекательные цели, ведущему предоставляется свобода фантазии – лишь бы представление было ярким и комплиментарным по сути. В этом случае уместен юмор, парадокс, другие нестандартные формы представления. Здесь ещё острее становится необходимость избегать клише, «заезженных» фраз, пошлости, безвкусицы. К сожалению, часто приходится видеть ведущих, бессмысленно болтающих что попало, – это портит и общее впечатление от концерта.

9. Нужно избегать излишнего расхваливания номера; номер должен говорить сам за себя, а от конференсье требуется доброжелательный анонс, способный вызвать интерес к номеру.

Задание 3. Подготовить *заключительное слово*, возможно (но не обязательно), к тому же событию, что и вступительное слово. Цель заключительного слова – закрепить и усилить положительное впечатление о проведенном мероприятии: концерте, фестивале, форуме и т.д.

Требования к выполнению:

1. Характер и объём заключительной речи зависит от характера и объёма мероприятия, но в нашем случае она должна быть полноценной как по содержанию, так и по структуре.

2. Структура речи следующая:

- во вступлении ведущий обращается к аудитории, напоминает о поводе речи (завершение мероприятия), даёт оценку его итогам с точки зрения выполнения задач, определённых во вступительной речи, а также неожиданным, незапланированным результатам, если для этого есть основания. Здесь же необходимо выразить благодарность тем лицам и организациям, без которых мероприятие не могло бы быть успешным, воздать похвалу его участникам;

- в основной части нужно показать общественное, художественное или иное (в зависимости от тематики) значение мероприятия; здесь можно на выбор: описать основные этапы, интересные эпизоды, сообщить о наиболее ярких встречах, об успешном преодолении неожиданно возникших трудностей, о том новом, чего удалось достигнуть в ходе мероприятия; о перспективах проведения подобных мероприятий в дальнейшем и т.п.;

- в заключительной части выражается благодарность участникам и гостям, высказывается надежда на будущие встречи, развитие сотрудничества, творческих связей и т.п., делаются пожелания, логически связанные с содержанием речи.

3. Объём заключительного слова – 1-2 минуты.

4. Язык и характер исполнения диктуется не только особенностями завершившегося события, но и тем фактом, что ведущий – последний, кто обращается к гостям, зрителям, а значит от него во многом зависит, с каким чувством зритель покинет зал. Здесь нельзя скупиться на похвалу и благодарность, на искренность, доброжелательность, эмоциональную наполненность. Интонационная завершенность вместе со смысловой завершенностью заключительного слова ставит точку во всём мероприятии.

5. Так же, как и во вступительном слове, нельзя забывать, что мы подводим итог мероприятия, а не описываем повод. Напоминание о поводе может быть лишь короткой частью вступления к заключительному слову. Говорить надо именно о завершающемся празднике, фестивале, концерте, а не о дате, событии или персоне, которым они были посвящены.

При выполнении заданий, а также в процессе всего обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуем использовать учебно-методическую литературу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

а) Основная литература:

Искусство речи: учебное пособие/под ред. Турсуновой. Часть 2. – М.:МГИК, 2016.

Техника речи: учебное пособие/под ред. И.А.Турсуновой. – М.: МГИК, 2018.

Турсунова И.А. Искусство публичной речи: учебно-методическое пособие. – М.: МГИК, 2017. – 148 с.

Турсунова И.А. Искусство публичной речи: хрестоматия. – М.: МГИК, 2017. – 78 с.

Турсунова И.А. Искусство речи. – М.МГИК, 2013.

б)Дополнительная литература:

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

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

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
- Искусство звучащего слова. Выпуск 13. – М.: Сов.Россия, 1974. – 128 с.
- Искусство звучащего слова. Выпуск 26. – М.: Советская Россия, 1982. – 88 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
- 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., 2002.

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

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.

Автор: профессор кафедры сценической речи И.А.Турсунова