

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7
Комплексный речеголосовой тренинг аудиочтецов:	
цели, задачи, описание	10
Подготовка к проведению занятий	14
План занятий	19
 Часть первая	
ТЕХНИКА РЕЧИ	23
 <i>Первое занятие</i>	
Тело — дыхание — звук — слово	24
Знакомство с группой, планом занятий, правила проведения занятий	25
Памятка для учащихся	25
Основные профессиональные навыки чтеца	26
Специфика работы у микрофона	28
Дыхательно-голосовой тренинг	29
Снятие зажимов	30
Дыхание	32
Работа с внутрглоточной артикуляцией	35
Резонаторы	37
Звукоизвлечение. Гласные	39
Упражнения на закрепление полученных навыков	43
Тексты для работы	44
Медитативные способы работы с голосом	49
Итоги первого занятия	53

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Второе занятие</i>	
Артикуляция. Дикция	55
Артикуляционный уклад согласных звуков	57
Применение в упражнениях речеручного рефлекса	60
Артикуляционная гимнастика	63
Звукосочетания и дикционные таблицы	66
Тренировка произнесения согласных в окончаниях слов	71
Чистоговорки как инструмент работы над четкостью дикции	73
Примеры чистоговорок для работы	74
Формирование индивидуальных дикционных цепочек для самостоятельной работы	76
Фразы/словосочетания для выполнения упражнения	77
Итоги второго занятия	80
<i>Третье занятие</i>	
Комплексный речеголосовой тренинг. Практика	82
Многоговорки (теория и чтение)	83
Тексты многоговорок	86
Работа с длинным выдохом	92
Период как форма организации сложного предложения	93
Гекзаметр	97
Обратная связь от участников	101
Итоги третьего занятия	103
<i>Часть вторая</i>	
ОРФОЭПИЯ	105
<i>Четвертое занятие</i>	
Орфоэпия: гласные	106
Понятие «Орфоэпия». Орфоэпическая норма. Словари	107
Правила орфоэпии. Гласные. Артикуляционная позиция.	
Ударный слог и редукция	111
Практика: орфоэпический разбор	114
Практика: чтение былин	118
Итоги четвертого занятия	123

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Пятое занятие</i>	
Орфоэпия: согласные	124
Правила произнесения согласных звуков и их сочетаний	125
Практика: чтение текстов с применением правил орфоэпии	128
Итоги пятого занятия	134
<i>Шестое занятие</i>	
Произношение грамматических форм.	
Орфоэпическая практика	136
Правила произношения грамматических форм	137
Методы запоминания нормативного ударения	140
Итоги шестого занятия	141
<i>Часть третья</i>	
ЛОГИКА РЕЧИ.	
СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ	143
<i>Седьмое занятие</i>	
Законы и правила логики речи	144
Законы устной речи	145
Правила логики речи	150
Правила расстановки пауз	151
Правила постановки логического ударения	153
Правила чтения знаков препинания	155
Тексты для работы	161
Итоги седьмого занятия	174
<i>Восьмое занятие</i>	
Средства выразительности речи	175
Пауза	177
Интонация	179
Смысловое ударение	180
Темпоритм	181
Практика: применение изученных правил логики устной речи	183
Итоги восьмого занятия	183

ОГЛАВЛЕНИЕ

Девятое занятие

Анализ текста по законам устной речи. Композиция.	
Образ рассказчика	184
Анализ текста	185
Особенности воплощения композиции произведения в аудиокниге	191
Описательные элементы композиции	194
Создание образа рассказчика — опыт мастеров	196
Диалог со слушателем	200
Персонажи	203
Итоги девятого занятия	208

Десятое занятие

Исполнение произведения: жанры, теория и практика	209
Жанры современных аудиокниг	210
Практика: чтение текстов разных жанров современной литературы	210
Итоги десятого занятия	231
Заключение	233

ПРИЛОЖЕНИЯ 235

<i>Приложение 1. Анкета для формирования запроса на обучение</i>	236
<i>Приложение 2. Оценка основных профессиональных навыков чтеца</i>	241
<i>Приложение 3. Правила логики речи</i>	242
<i>Приложение 4. Алгоритм работы с текстом художественного произведения</i>	247
<i>Приложение 5. Критерии качества исполнения аудиокниги</i>	248
<i>Приложение 6. Работы мастеров художественного слова, примеры эталонного исполнения</i>	249
<i>Приложение 7. Контрольная работа для сертификации чтецов — участников обучения</i>	252
Список использованной и рекомендуемой литературы	258
Полезные образовательные медиаматериалы и ресурсы	263

ВВЕДЕНИЕ

Актер — солист, играющий в оркестре;
чтец составляет весь оркестр [2, с. 57].
Э. Легуве

Запись аудиокниг — это не только дикционно чистое, благозвучное чтение вслух — с такой задачей успешно справляется искусственный интеллект. Это современная форма искусства художественного слова. Ведь слушателями особо ценится умение чтеца на высоком исполнительском уровне выразить авторскую мысль, заложенную в тексте, раскрыть образы, передать художественный мир произведения.

Как точно сформулировал во второй половине XX века мастер и исследователь художественного слова Г. В. Артоболевский (1898–1943), «конечная задача чтеца — передать живую, воплощенную в художественные образы эмоционально насыщенную мысль литературного произведения средствами устной звучащей речи с целью <...> воздействовать на слушателей» [2, с. 64]. Эта задача в полной мере актуальна и для чтеца аудиокниг.

В настоящее время большое число специалистов занимается озвучиванием разнообразного контента — аудиокниг, видеопродукции, подкастов и т.д. Многие из них стремятся повысить свою квалификацию, усовершенствовать мастерство, получить более высокую профессиональную подготовку, в том числе и для того, чтобы обрести конкурентные преимущества, быть востребованными в сфере озвучивания.

Речевой навык, как и любой другой, требует тренировки. Людей, которые умели бы без специальной подготовки читать тексты любых жанров и любой сложности — крайне мало.

Многие часто встречающиеся у чтецов недостатки: интонационная бедность, монотонность; неумение отразить стиль произведения — «бытовое» звучание в художественном тексте; дикционная небрежность, вялая артикуляция; незнание законов устной речи, правил логики речи — деформация смысловых акцентов; неуместные паузы и падающая интонация «точки» в конце каждого предложения; шумные доборы воздуха, ненормативная

постановка ударений в словах, диалектное произношение и другие — могут быть ликвидированы в процессе регулярной работы под руководством опытного педагога-профессионала, понимающего природу ошибок и знающего способы их устранения. Такая работа требует от учащихся самодисциплины, регулярности занятий, терпения и устойчивой мотивации.

Театральная педагогика накопила большой опыт в области формирования речеголосовых данных у будущих актеров, обучения профессиональному владению голосом и речью. Этот опыт может быть полезен и применим и в педагогической работе с чтецами — исполнителями аудиокниг.

Предлагаемое вашему вниманию пособие «Комплексный речеголосовой тренинг для исполнителей аудиокниг» — это результат:

- теоретического и практического исследования автором опыта существующих школ и направлений в области речи и художественного слова в рамках повышения квалификации на кафедре сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина под руководством А. М. Бруссера¹;
- прохождения речевых тренингов и мастер-классов у ведущих педагогов Театрального института имени Бориса Щукина: профессоров М. П. Оссовской, Ю. Л. Дубова, доцентов О. А. Комаровой, Е. В. Ласковой, М. Н. Радциг, С. М. Высоковской; профессора кафедры сценической речи Школы-студии МХАТ В. В. Мархасева, а также прохождения курса повышения квалификации в ГИТИСе по программе «Сценическая речь» (В. С. Косенко, Е. С. Азарова);
- изучения научной, методической и учебной литературы по сценической речи, художественному слову, риторике, актерскому мастерству и педагогике;
- анализа материалов мастер-классов Первого Международного фестиваля-конкурса «Живой как жизнь» (2022), научно-практических конференций Театрального института имени Бориса Щукина «Работа с текстом. Методология. Теория. Практика» (2021), «Сценическая речь. Путь из аудитории

¹ Бруссер А. М. — кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник образования г. Москвы.

- на сцену» (2022) и ГИТИСа «Сценическая речь: история, теория, практика» (2022);
- обобщения обширного опыта самого автора² в области озвучивания книг (более 260 работ) и анализа опыта лучших мастеров художественного слова.

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕЧЕГОЛОСОВОЙ ТРЕНИНГ АУДИОЧТЕЦОВ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ

Техника речи в искусстве чтеца-исполнителя нужна для того, чтобы забыть о ней в моменты творчества.

Цель речеголосового комплекса упражнений — выявление, освобождение, фиксация природного, естественного голоса.

Работая над голосом, необходимо помнить два основных правила:

- «неясное мышление — существенное препятствие на пути к чистоте артикуляции;
- подавление эмоций — существенное препятствие на пути к свободе голоса» [26, с. 8].

Занятия рассчитаны на широкий круг специалистов, занимающихся записью аудиокниг, в том числе актеров, дикторов, чтецов, авторов подкастов, а также писателей, планирующих озвучивать свои произведения самостоятельно.

² Беляева Н.Н. (1977), Москва, — исполнитель аудиокниг, член Союза дикторов, исследователь художественного слова и методик преподавания сценической речи применительно к созданию аудиокниг. Многократный лауреат премии «Электронная буква» в области аудиокниг, финалист премии Rock&Book (Livelib). Повышение квалификации на кафедре сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина (2021–2022), среди выпущенных работ аудиокниги разных жанров: «Балкон на Кутузовском» Екатерины Рождественской, «Свенельд. Зов валькирий», «Свенельд. Путь серебра» Елизаветы Дворецкой, «Жизнь после смерти: как это было» Леры Некрасовой, детективы Евгении Горской, в том числе «Чужих не жалко», и Евгении Кретовой «Неслужебный роман-2», исторический роман «Майстрайв» Симоны Вилар, «Целестина» Александра Накула, «Тихие чувства. Как позволить своим переживаниям вырваться на свободу» Евгении Андреевой, очерки «Как убить литератору» Сухбата Афлатуни, «Теплые ребята» Н. А. Лейкина, дилогия «Мертвые боги» и «Костяное царство» Лады Кутузовой, биографии Элизабет Тейлор, Коко Шанель, Гала Дали и др.

Уровень подготовки участников — начинающие, продолжающие.

Цель обучения:

- подготовка специалистов в области записи аудиокниг.

Задачи обучения:

- освоение техники снятия зажимов, раскрытие «природного голоса»;
- приобретение навыков профессионального дыхания, достижение свободного звучания и совершенствование голосовых возможностей учащихся;
- овладение ясностью, разборчивостью, дикционной чистотой речи;
- освоение нормативного произношения;
- изучение законов устной речи, правил логики речи;
- обогащение выразительных средств исполнения;
- овладение навыком озвучивания в аудиокнигах текстов основных жанров художественной и нон-фикшен литературы, а также работа с авторским стилем, диалогами и особенностями композиции.

Количество часов по программе: 44 академических часа (22 занятия по 90 минут или 11 занятий по 180 минут).

Курс рассчитан на три месяца обучения при частоте занятий два раза в неделю и может быть скорректирован в зависимости от задач, формы обучения, уровня подготовки учащихся, возраста, продолжительности занятий.

Перед началом занятий рекомендуется провести анкетирование (*Приложение 1*) для определения уровня владения требуемыми навыками, уточнения целей педагогической работы, предпочтений участников и корректировки программы.

Форма занятий — групповая, допускается проведение занятий дистанционным способом. Оптимальная наполняемость группы — до 10 человек.

Между занятиями рекомендован промежуток от двух до четырех дней, учитывая необходимость выполнения и проверки домашнего задания.

В результате обучения предполагается достижение участниками следующих результатов:

- понимание участниками своих слабых сторон в технике речи и исполнении текстов, требующих доработки и коррекции,

- знание способов работы с выявленными недостатками, методов и материалов для самостоятельной работы;
- разработка индивидуального речеголосового комплекса для самостоятельного использования;
 - рост уровня орфоэпической грамотности, точное и уверенное представление о современной орфоэпической норме, применение правил при чтении текстов, навык работы со словарями, работа с говором;
 - знание законов устной речи и правил логики речи, умение применять их на практике при записи аудиокниг разных жанров;
 - понимание подходов к текстам основных жанров художественной и нон-фикшен литературы при озвучивании книг, умение чувствовать авторский стиль, понимать особенности композиции, озвучивать диалоги персонажей;
 - повышение мотивации к самостоятельной работе и дальнейшему обучению.

Обучение завершается контрольным уроком/сертификацией учащихся (см. *Приложение 7*).

Материалы данного учебно-методического пособия содержат:

- подробный план занятий;
- высказывания артистов — мастеров художественного слова, педагогов, деятелей культуры, иллюстрирующие, разъясняющие материал;
- теоретические сведения и разработки по каждой теме;
- методические рекомендации по выполнению упражнений;
- варианты упражнений для достижения поставленных задач;
- тексты для практической работы на занятиях с разъяснением способов работы с ними;
- раздаточные материалы, в том числе для домашней работы участников;
- материалы для итоговой сертификации, контроля успешности усвоения материала;
- ссылки на интернет-ресурсы: мастер-классы, сайты педагогов; перечень аудиозаписей для самостоятельной работы (см. *Приложение 6*);
- список рекомендованной литературы.

Сверхзадача педагога и методы, применяемые на занятиях

Для того чтобы образовательный процесс был максимально эффективным и успешным, педагог должен понимать свою сверхзадачу. Она, как «путеводная звезда», будет указывать верное направление работы с группой, не давая «сбиться с курса». Сверхзадача педагога видится в том, чтобы вооружить учащихся нужными знаниями, которые они в дальнейшем смогут самостоятельно применять на практике, помочь им овладеть техникой речи и другими профессиональными навыками и в конечном счете способствовать раскрытию их индивидуальностей, ведь «нет большего счастья для педагога, чем осознать свою причастность к творческому росту учащегося» [38, с. 112].

Педагогу следует постоянно держать в центре своего внимания не только задачи каждого отдельного занятия, но и всего тренинга в целом.

В процессе обучения рекомендуется применять следующие методы работы:

- изложение теории иллюстрировать примерами из практики;
- объяснение нового материала сопровождать цитированием вдохновляющих высказываний мастеров художественного слова;
- педагогический показ;
- групповое или индивидуальное выполнение упражнений;
- наблюдение за выполнением упражнений;
- оценка качества выполнения упражнений;
- корректирующие рекомендации;
- чтение текстов вслух;
- само- и взаимооценка качества выполнения упражнений участниками группы;
- домашние задания (выполнение упражнений, сочинение чистоговорок, многоговорок, дикционных цепочек, орфоэпический разбор и т.д.);
- анализ и разметка текста;
- выполнение упражнений по аудиозаписи;
- обсуждение;
- анкетирование;
- дискуссия;
- обратная связь;
- систематизация путем подведения итогов;
- итоговая аттестация.

Помимо безусловного владения методикой преподавания предметов «Техника речи» и «Художественное слово», педагог должен быть внимательным к уровню подготовки и темпу усвоения знаний данной аудиторией, уметь объяснить материал, быть требовательным и энергичным в желании помочь, научить, передать знания. Как пишет А. М. Бруссер в методических материалах для педагогов: «Терпение, такт, ответственность, художественный вкус и чувство меры — вот тот фундамент, на который опирается преподаватель» [8, с. 4].

При этом компетентность преподавателя складывается из «знания, умения и отношения». Обладая актуальными знаниями по предмету, педагог должен уметь не только объяснить то или иное упражнение учащимся, но и сам выполнить его на эталонном уровне. Он должен уметь определять неточности и ошибки в выполнении заданий учащимися и владеть методикой исправления этих ошибок. И что не менее важно — педагог должен проявлять настойчивость для достижения положительного результата.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

Подготовка педагога к занятию включает в себя:

- продумывание плана занятия с учетом его места в структуре курса, тренинга;
- отбор упражнений для групповой и индивидуальной работы в зависимости от уровня подготовки и проблем, на решение которых ориентирована работа. Следует соблюдать баланс между новым материалом и уже известным, но требующим доведения до уровня навыка;
- подготовку текстов для практических работ по пройденным теоретическим разделам (в электронном виде рассыпается участникам или распечатывается как раздаточный материал);
- проверку домашних работ, составление рекомендаций каждому из участников по исправлению неточностей и недостатков;
- продумывание формы подачи материала занятия с учетом уровня подготовки группы и необходимости задействовать разные каналы восприятия информации (зрительный, слуховой, используя логику, чувственные образы).

Отбор упражнений выполняется педагогом в зависимости от четырех факторов:

- задачи обучения;
- особенности аудитории (пол, возраст, профессия, уровень подготовки, запрос на исправление тех или иных речевых недостатков или достижение того или иного уровня владения мастерством художественного слова);
- форма занятий (очная или дистанционная);
- время, отведенное на обучение (количество занятий, их продолжительность).

Работу над формированием требуемого навыка нужно проводить регулярно, двигаясь от простого к сложному, постепенно усложняя практические задания и пробуя применить его в ситуации, приближенной к реальной профессиональной работе (в данном случае — в ситуации озвучивания чтецами текстов, записи аудиокниг).

При этом очень важно, чтобы занятия проходили в атмосфере творчества. А для этого нужно:

- создать условия, благодаря которым участники поверят в свои силы;
- найти стимулы для мотивации действий в процессе обучения;
- постараться, чтобы возникло чувство взаимного доверия между педагогом и учащимися. Не случайно А. М. Бруссер называет доверие преподавателя его «надеждой на то, что студент обязательно выполнит данное ему задание, верой в возможности студента, уважением к нему», а доверие ученика определяет как «ощущение, что преподаватель в силах дать ему все необходимые знания и умения» [8, с. 15].

В своей деятельности педагог должен стремиться избегать наиболее распространенных ошибок, таких как:

- *словоохотливость* — чрезмерный энтузиазм в стремлении поделиться своими знаниями. Это подавляет активность учащихся. Поэтому необходимо постоянно заботиться о разнообразии форм и методов обучения, прибегать к методам и приемам, предполагающим большую самостоятельность учащихся;
- *недостаточная обратная связь*. Изложив ту или иную тему, начинающие педагоги нередко лишь формально осведомляются: «Всё понятно? Есть вопросы?» Как говорит А. М. Бруссер: «Понять — значит сделать и уметь повторить» [8, с. 12].

И отсутствие вопросов не обязательно означает, что материал усвоен;

- *недостаточная наглядность в преподавании.* Некоторые преподаватели игнорируют использование наглядности (схемы, таблицы, иллюстрации, яркие примеры);
- *нечеткость учебных заданий.* Необходимо внятно объяснить, в чем заключается задание, и убедиться, что учащиеся поняли его; уточнить, когда следует предоставить выполненную работу, если это работа на дом; указать, на что следует обращать внимание в процессе выполнения задания;
- *отсутствие четких правил.* Преподаватель с первого занятия должен поставить учащихся в известность о тех правилах и нормах, которые необходимо соблюдать. Отсутствие четких правил порождает беспорядок;
- *непоследовательность.* Преподаватель выдвигает педагогическое требование, но не добивается его выполнения. В этом случае учащиеся начинают игнорировать его требования. К слову, требования к учащимся обязательны и для самого педагога, к примеру, если речь идет о пунктуальности и внешнем виде;
- *неоправданная снисходительность.* Некоторые преподаватели, особенно начинающие, считают, что чем мягче и снисходительнее они относятся к учащимся, тем приятнее они выглядят в их глазах. На самом деле учащимся по душе умеренная строгость;
- *жесткий стиль.* Держа аудиторию в подавленном состоянии, педагог может добиться дисциплины на короткое время. Но постоянное применение жесткого стиля, использование окриков и угроз приводит к срыву нормального педагогического процесса;
- *педагогические действия на уровне эмоциональных реакций.* Иногда преподаватель испытывает гнев, раздражение, обиду в связи с той или иной учебной ситуацией. Важно уметь контролировать свои эмоциональные порывы и обращаться с учащимися на основе рациональных, а не эмоциональных реакций;
- *неосторожные замечания, нетактичность в общении с учащимися* являются грубой педагогической ошибкой;
- *панибратские отношения, фамильярность.* При самых дружеских чувствах лучше соблюдать известную дистанцию с учащимися, излишняя фамильярность может породить неуважение к педагогу;

- *излишне усложненная терминология.* Педагогу не стоит насыщать свою речь оборотами и терминами, знакомыми лишь узкопрофессиональной аудитории;
- *ошибки при использовании раздаточного материала.* Раздаточный материал лучше всего подготовить перед началом занятия с помощью ассистента или учащихся (чтобы не тратить учебное время на решение подобных задач).

Эффективность обучения повышается, если учитываются индивидуальные физические, психологические и профессиональные особенности учащихся, но и чрезмерное увлечение индивидуальным подходом не пойдет на пользу делу.

В работе над упражнениями педагог следует методической последовательности: **объяснение — показ — контроль — комментарий**.

Важно, чтобы педагог проводил объяснение и показ упражнения последовательно, не делая это одновременно.

Объяснение должно быть адресовано учащимся всех сенсорных модальностей (визуалы, аудиалы, кинестетики) в расчете на разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, логический, тактильный. Таким образом, объяснение будет аппелировать и к разуму, и к чувствам учащихся. Объяснение должно быть точным, логичным и образным, а педагогический показ — досконально следовать ему.

Показ как педагогический метод бывает двух основных видов:

- 1) *позитивный* — это показ, как надо выполнять упражнение (например, в разделе «Техника речи»), и показ, как это было бы точно с точки зрения художественной правды (в художественном чтении, например), как можно передать подтекст в отрывке. Здесь срабатывает метод известного актера и педагога Михаила Чехова³, когда нужное творческое состояние возникает от телесного воплощения — от внешнего (повтор за педагогом) к внутреннему (умению вызвать это состояние самостоятельно, произвольно);
- 2) *негативный* — это демонстрация ошибки, как не надо делать, иногда и с преувеличением для улучшения понимания учащимся, что «у меня не так», и исправления дефекта.

³ Вспомним, как любил он приводить в пример чеховского старичка, который сначала топнул ногой, потом рассердился.

Важно применять показ оправданно и аккуратно, чтобы не лишить обучающихся творческой самостоятельности.

Во время выполнения упражнения учащимися педагог задает ритм, поддерживая активное состояние группы, но сам не показывает упражнение, а лишь осуществляет контроль за его выполнением и обязательно дает комментарии. При этом:

- критика допускается только конструктивная, направленная на достижение результата, вуважительной, доброжелательной форме;
- оцениваются только действия учащегося, а не его личность.

Решение конфликтных ситуаций и преодоление сопротивления учебному процессу негативно настроенных участников тренинга входит в умения преподавателя.

А. М. Бруссер на методических семинарах для речевых педагогов на кафедре сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина поделилась опытом успешного преодоления сопротивления и негативизма на групповом тренинге для взрослых. Если кто-то из участников отказывается следовать за педагогом предложенным путем по освоению материала, это препятствует конструктивной работе, особенно если ограничено время занятий, а значит, мешает другим участникам получить пользу от тренинга. Можно предложить таким скептикам выполнить на тренинге «заведомо непосильное» для них задание. Вслед за провалившимся попыткой «скептиков» сделать предложенное упражнение педагог должен с ходу показать, как это задание должно быть выполнено, а затем провести пошаговую работу над этим сложным упражнением с лояльными участниками группы, готовыми работать. Таким образом, демонстрируются и уровень владения предметом, и педагогическая компетентность, и нейтрализуются «саботирующие» занятие лица. После решения конфликтной ситуации рекомендуется продолжить тренинг, вести запланированную групповую работу по освоению навыков, с «перекидыванием мостиков» в профессиональные ситуации, в которых эти компетенции применимы.

«Внутренняя и внешняя дисциплина, искренняя заинтересованность в процессе обучения, понимание гуманности всей педагогической деятельности, уважение к учащемуся — вот неполный перечень обязательных для обдумывания тем» [8, с. 5].

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru