

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 «ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

специализация: «Артист драматического театра и кино»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Артист драматического театра и кино

Форма обучения - очная

Факультет театральный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра мастерства актера

Рабочая программа учебной дисциплины «Вокальная подготовка» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128.

52.05.01 Актерское искусство 2020 года приема

Рабочая программа учебной дисциплины «Вокальная подготовка» обсуждена на заседании кафедры мастерства актера «28» июня 2023 года Протокол № 6

Заведующий кафедрой _____ Сисикина И.Б.

Разработчик:

Лебедева Наталья Борисовна, старший преподаватель кафедры мастерства актера

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Вокальная постановка» является практическое освоение студентами-актерами технологии вокального искусства.

1.1. Задачи дисциплины «Вокальная подготовка»

- воспитание представления о певческом звуке как важном выразительном средстве;
- формирование вокального слуха и музыкального вкуса студента;
- развитие вокально-исполнительских способностей;
- устранение певческих недостатков;
- знакомство с различными вокальными жанрами;
- освоение навыков работы над вокальными номерами в драматическом спектакле, а также над вокальной партией в музыкальном спектакле.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Вокальная подготовка» адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности **52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино»** и входит в состав обязательной части Блока 1. Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Мастерство актера», «Ритмика и основы музыкальной грамоты», «Сценическая речь».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

Процесс освоения учебной дисциплины «Вокальная подготовка» направлен на формирование элементов профессиональных компетенций и индикаторов достижений в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино»:

Задача ПД	Код и наименование профессиональный компетенции выпускника	индикаторы достижения профессиональных компетенции (знает, умеет)
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский		

<p>Подготовка под руководством режиссера и исполнение роли в спектаклях разных жанров, концертных программах, а также в кино- и телевизионных фильмах; владение навыками самостоятельных занятий актерским тренингом</p>	<p>ПКО-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</p>	<p>ПКО-6.1. знает основы музыкальной грамоты</p> <p>ПКО-6.2. знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности</p> <p>ПКО-6.3. знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания</p> <p>ПКО-6.4. знает требования к гигиене и охране голосового аппарата</p> <p>ПКО-6.5. умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли</p> <p>ПКО-6.6. умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте</p> <p>ПКО-6.7. умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения</p> <p>ПКО-6.8. умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата</p> <p>ПКО-6.9. владеет основами вокального искусства</p> <p>ПКО-6.10. владеет навыками ансамблевого пения</p> <p>ПКО-6.11. владеет навыками вокального тренинга</p> <p>ПКО-6.12. владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике</p>
<p align="center">Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский</p>		

	<p>ПК-2. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</p>	<p>ПК-2.1. знает принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле</p> <p>ПК-2.2. знает особенности работы над музыкальной драматургией</p> <p>ПК-2.3. умеет создать вокальную характеристику образа</p> <p>ПК-2.4. умеет работать с клавиром и партитурой</p> <p>ПК-2.5. владеет основами вокального искусства</p> <p>ПК-2.6. владеет действенной интонацией в пении и жанровостилистической характеристикой персонажа</p> <p>ПК-2.7. владеет методикой создания образов в музыкальных произведениях</p>
--	--	--

4. Структура и содержание дисциплины «Вокальная подготовка»

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента по семестрам:

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.
		Трудоемкость в час.	Трудоемкость в час.	Трудоемкость в час.	Трудоемкость в час.	Трудоемкость в час.	Трудоемкость в час.
<i>1</i>	<i>2</i>			<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Аудиторные занятия в том числе:							
Лекции (Л)	-			-	-	-	-
Семинары (С)							
Практические занятия (ПЗ) в том числе:	-			-	-	-	-
групповые							
мелкогрупповые							
индивидуальные	96	16	16	16	16	16	16
Консультации							
Курсовая работа							
Самостоятельная работа студента (СРС)	156	20	20	20	56	20	20

Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)						3	-	Э
Контроль		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО: Общая трудо- емкость	часов	252	36	36	36	72	36	36
	зач. ед.	7	1	1	1	2	1	1

5. Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам модуля дисциплины:

№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС	Контроль
			Лекции	Семинары	Практические				
					Групповые	Мелкогрупповые	Индивидуальные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строение голосового аппарата, гигиена и режим вокального голоса	17					7	10	
2.	Освоение всех видов вокализации.	25					10	15	
3.	Организация певческого дыхания(дыхательная опора)	25					10	15	
4.	Выявление тембровой окраски голоса, совпадающей с фактурными данными студента	25					11	14	
5.	Выработка дикционной четкости как необходимого качества поющего драматического актера с соблюдением норм сценической орфоэпии	50					13	37	
6.	Работа с сольным репертуаром.	75					26	49	
7.	Ансамблевое пение	35					19	16	
8.	Контроль								
Итого:		252					96	156	

6. Содержание разделов дисциплины «Вокальная подготовка»

№	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1.	Строение голосового аппарата, гигиена и режим вокального голоса	Работа голосообразующих органов – единый целостный психофизиологический процесс. Гигиена голоса, это: - правила, относящихся к голосу в повседневной жизни, -необходимый режим во время занятий; -воспитание правильных певческих навыков; -исполнение посильного и доступного репертуара
2.	Освоение всех видов вокализации	1. Кантиленная манера пения (упражнения на легато), пение стаккато-активное смыкание голосовых складок
3.	Организация певческого дыхания	Строение дыхательного аппарата. Роль дыхания в пении. Навыки фонационного выдоха. Укрепление дыхательных мышц.
4.	Выявление тембровой окраски голоса, совпадающей с фактурными данными студента	Голос певческий и речевой. Тембр голоса. Основа резонаторного звучания, его оптимальное дозирование в разных регистрах. Диапазон голоса: высотный и динамический.
5.	Выработка дикционной четкости как необходимого качества поющего драматического актера с соблюдением норм сценической орфоэпии	Освобождение от зажимов голосообразующих органов. Артикуляция – точное, четкое движение губ, нижней челюсти, языка. Правильное произношение в пении – опора на произносительные нормы литературного языка.
6.	Работа с сольным репертуаром	Формирование и совершенствование практических профессиональных навыков певческого голосообразования и исполнение музыкальных произведений. Выразительное и грамотное построение вокальной фразы. Единство технических и художественных задач в пении. Требования к певческому звуку: звонкость, близкое звучание, опертность на дыхание, регистровая однородность звучания. Схема работы над музыкальным произведением: 1) ознакомление с поэтическим текстом, 2) изучение музыкального текста. Осмысленность и эмоциональность певческого репертуара. Постижение композиторского текста с последующим его исполнением через актерскую индивидуальность. Средства вокально-сценической выразительности.
7.	Ансамблевое пение	Элементы двухголосного пения. Интонирование в ансамбле. Слуховой контроль. Координация работы слухового регулятора и голосового аппарата. Унисонное пение. Пение на различные интервалы, канона. Развитие ансамблевого мышления.

7. Самостоятельная работа студентов

7.1. Цели и задачи самостоятельной работы.

Цель самостоятельной работы студентов – формирование и развитие комплекса знаний и практических навыков, позволяющих вести вокальную нагрузку. СРС дисциплинирует студента, помогает систематизировать знания, полученные на аудиторных занятиях.

Задачи самостоятельной работы включают в себя:

- суммирование знаний, полученных на аудиторных занятиях;
- формирование у студента интереса к вокальному развитию и развитию певческих возможностей;
- формирование умений художественно выразительно исполнять музыкальное произведение, развитие художественно-исполнительских возможностей, исправление индивидуальных недостатков голосообразования;
- умение работать с ресурсами Интернета.

7.2. Виды самостоятельной работы:

1. Аудиторная работа (индивидуальное занятие)
2. Внеаудиторная работа (изучение рекомендуемых литературных источников, работа с ресурсами Интернета, индивидуальная работа по выполнению отдельных упражнений по развитию голоса, дыхания, дикции, прослушивание аудиозаписей, репетиции ансамблевых композиций).

7.3. Задания для самостоятельной работы студентов:

Тематическое планирование СРС по дисциплине «Вокальный класс»

1.	Строение голосового аппарата.	Изучить вопросы: 1. «Краткие сведения о голосовом аппарате».	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 4-13. 2.Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики».М., 1968, стр.11-76	Контрольные вопросы: 1. Где зарождается звук, функция этого органа, строение?
2.	Гигиена певческого голоса	Изучить вопросы: 1. Режим голоса. 2. Что оказывает влияние на звучание голоса.	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 85-92. 2. И.Левидов «Певческий голос в здоровом и больном состоянии».М.-Л.1949, стр. 197-198.	Опрос на занятии. Назвать основные причины, нарушающие нормальную работу голосообразующих органов. 2. Что наносит вред голосу?
3.	Певческое дыхание.	Изучить вопросы: 1. Типы дыхания. 2. Дыхательная установка	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 21-27.	Опрос на занятии. 1. Какой тип дыхания является наиболее удобным в вокальной работе. 2. Какие дыхательные упражнения помогают укрепить дыхательные мышцы.
4.	Работа гортани в певческом процессе.	Изучить вопросы: 1. Строение гортани. 2. Работа гортани при фонации, её установка.	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 17-20.	Опрос на занятии. Каков механизм певческого голосообразования?

5.	Головной и грудной резонаторы в пении.	Краткая характеристика резонаторов, их роль для контроля над правильностью голосообразования	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 11,15, раздел «процесс голосообразования», стр.58.	Иметь представления, какие полости относятся к резонаторам, их роль в голосообразовании.
6.	Атака звука.	Изучить вопросы: 1. Виды атак. 2. Применение того или иного вида атаки	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 29-30. 2. Дмитриев «Голосообразование у певцов», стр. 19.	Как влияет атака на характер звука.
7.	Пение на опоре.	Изучить вопросы: 1. Взаимодействие дыхания и голосовых складок, как это осуществляется в пении.	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 27-29. 2. Дмитриев «Голосообразование у певцов», стр. 50.	1. Разобрать вопрос об опоре дыхания и об опоре звука. 2. Является ли певческая опора результатом согласованной работы всех частей голосового аппарата.
8.	Артикуляция и дикция в пении.	Изучить вопросы: 1. Артикуляционный аппарат. 2. Роль гласных и согласных звуков в певческом голосообразовании. 3. Отличие певческой артикуляции от речевой. 4. Роль артикуляторных органов в вокальной педагогике.	1 А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 30-43. 2. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 37. 3. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 42.	Опрос на занятии: 1. Для чего необходимо освобождение нижней челюсти, языка. 2. Роль мягкого нёба в певческом голосообразовании. 3. Певческая редукция гласных (стр.38).
9.	Виды вокальной техники.	Изучить вопросы: 1.Определение кантиленного звуковедения и пения стакатто. 2. Процесс координации между движениями голосовых складок и диафрагмы.	А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 62-70.	Опрос на занятии: 1. Какие упражнения полезно пропевать для развития техники кантиленного звуковедения, стр. 67. 2. Роль гортани при исполнении стакатто, стр. 66
10.	Работа с сольным репертуаром.	1. Студент должен иметь представление о певческом звуке.	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М.	1. Самостоятельно изучать нотный и поэтический тексты

		2. Вокальный слух и голос. 3. Развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкально памяти, интонационно-двигательной координации.	«Просвещение». 1987, стр. 74-84. 2. Прослушивание аудио-, видеозаписей, концертов, мюзиклов в фонотеках, городской театральной библиотеке им. Пушкина. 3. http://gitis/net.ru	произведений. 2. Выполнять рекомендованные преподавателем ряд необходимых упражнений для развития дикции, дыхания.
11.	Ансамблевое пение.	Студенту необходимо развивать: - вокальный слух; - навыки исполнительской выразительности; - точной интонации; - чувства ансамбля; - строить аккорды в многоголосном пении.	1. Прослушивание уроков преподавателя Донец-Тессейер со студентами консерватории (фонотека) 2. Посещение спектаклей театра оперы и балета, концертов в областной филармонии.	1. Подготовка каждым студентом своей партии в ансамбле самостоятельно. 2. Самостоятельные репетиции парами.

8. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины «Вокальная подготовка»

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:

- текущий контроль: контрольные уроки;
- промежуточный контроль:
- зачет – II, IV семестры;
- итоговый контроль: зачет с оценкой – VI семестр.

Контрольный урок проводится один раз в V семестре по теме изучаемого раздела.

Форма промежуточного контроля знаний студентов – зачет. Он включает в себя исполнение двух разнохарактерных произведений согласно календарно-тематическому плану.

Зачет выставляется с учетом посещаемости занятий в течение семестра и качеством исполнения программных произведений. Форма итогового контроля знаний студентов – экзамен. Он включает в себя исполнение программы разной степени сложности, согласно календарно-тематическому плану.

Экзамен выставляется с учетом посещаемости занятий в течение семестра и качеством исполнения программы.

9. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Вокальная подготовка»

Основная литература:

1. Нижникова А.Б., Сернова Т.В. Вокальные упражнения в педагогической практике (из опыта работы профессора Т.Н. Нижниковой): Учеб.-метод. пособие. Мн., 2000.
2. Вокализы: Методическое пособие. Т. 1, 2 / Сост.: А.Б. Нижникова, С.А. Новицкая. – Мн., 1997.
3. Вокальная музыка для детей: учеб.-метод. пособие / А.Б. Нижникова, Е.А. Овчаренко, Г.В. Щербич. – Мн., 2006.
4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2000.
5. Композиторы – детям: Хрестоматия в 3-х частях. Ч. 1, 2 /сост. А.Б. Нижникова, Е.А. Овчаренко, Г.В. Щербич. – Мн., 2008.
6. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – Ленинград, 1986.
7. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.
8. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
9. Нижникова А.Б. Вокальная работа с детьми: учеб.-метод. пособие. – Мн., 2006.
10. Нижникова А.Б. Формирование певческой культуры учителем музыки: теория и практика. Учебно-методическое пособие. Мн., 2006.

Дополнительная литература:

1. Великие музыканты XX века /Авт.-сост. Д.Е. Сидорович. – М., 2003.

- 2.Вокально-хоровые упражнения для развития голоса младших школьников: Учеб.-метод. пособие. Авт.-сост.: Е.Н. Андропова, О.П. Кузьмина, Г.Б. Ромейко, Е.Б. Сивицкая. – М., 1999.
- 3.Гобби Т. Мир итальянской оперы. – М., 1989.
- 4.Мациевская С.В. Оптимизация процесса профессиональной подготовки учителя музыки средствами театральной педагогики. – Мн., 2003.
- 5.Мария Каллас /Сост. Е.М. Гришина. – М., 1978.
- 6.Методические рекомендации по классу вокала / Сост. Е.Г. Дедковская, В.И. Калинина. – Мозырь, 1997.

10. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<https://vk.com/market-58514926>

<http://www.kmbtheatre.com>

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>

www.classic-online.ru

www.musiccritics.ru

<http://catmusic.org>

<http://muszohe.ru>

<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>

<http://www.notarhiv.ru/vocal.html>

<http://www.vakhtangov.ru/>

<http://gitis.net/>

<http://academy.tart.spb.ru/>

<http://schepkin.maly.ru/>

<http://www.htvs.ru/>

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

11.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Строение голосового аппарата, гигиена и режим вокального голоса	ПКО-6, ПК-2	Показать знания специальной терминологии
2.	Освоение всех видов вокализации	ПКО-6, ПК-2	Показать освоение кантиленного звуковедения, владение практическими навыками плавного голосоведения и других видов вокальной техники
3.	Организация певческого дыхания	ПКО-6, ПК-2	показать навык дыхательной установки, свободное владение эластичным фонационным выдохом
4.	Выявление тембровой окраски голоса, совпадающей с фактурными данными студента Текущий контроль: контрольный урок	ПКО-6, ПК-2	Контрольный урок: показ музыкального материала в соответствии с индивидуальными особенностями студента
5.	Выработка дикционной четкости как необходимого качества поющего драматического актера с соблюдением норм орфоэпии Промежуточный контроль: зачет в IV семестре	ПКО-6, ПК-2	Зачет: показать правильное произношение, хорошую артикуляцию
6.	Работа с сольным репертуаром VI семестр – зачет с оценкой	ПКО-6, ПК-2	Зачет с оценкой. Народная песня, русский или зарубежный романс или эстрадная песня

7.	Ансамблевое пение Текущий контроль: контрольный урок	ПКО-6, ПК-2	Исполнение несложного многоголосного произведения в составе вокального ансамбля
8.	Итоговый контроль: экзамен VII семестр	ПКО-6, ПК-2	экзамен. Закрепление и совершенствование навыков, полученных в процессе изучения на 2 и 3 курсах, освоение вокальной техники, демонстрация культуры исполнения, хорошего художественного вкуса.

11.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения

по дисциплине «Вокальная подготовка»

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Практические занятия	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Комплекс недостатков технического, музыкального, методического плана, являющийся следствием плохой посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать над собой, схематическое методически неграмотное исполнение
	Низкий («удовлетворительно»)	Неуверенное исполнение с большим количеством недочётов, а именно: недоученные произведения, слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение, невыразительное исполнение
	Средний («хорошо»)	Уверенное, в основном грамотное, выразительное, техническое, музыкальное исполнение с двумя-тремя недочётами как в художественном, так и техническом плане
	Высокий («отлично»)	Уверенное, методически и технически правильное исполнение вокальных произведений, музыкально-грамотное и эмоционально-выразительное исполнение пройденного материала, показ яркой индивидуальности отвечающей всем требованиям на данном этапе обучения