

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.21 «РИТМИКА И ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ»

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Специализация: «Артист драматического театра и кино»

Квалификация выпускника: Артист драматического театра и кино

Форма обучения: очная

Факультет: театральный

Кафедра мастерства актера

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1128.

Разработчик:

и.о. доцента кафедры мастерства актера Ладилова О.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- раскрытие музыкальных способностей студента;
- практическое овладение вокально-технической базой;
- подведение к органичному творческому существованию в музыкальном материале драматического спектакля, концерта.

Задачи дисциплины:

- развитие музыкального слуха, ритмичности, музыкальной памяти, интонационно-двигательной координации, чувства ансамбля, фантазии и воображения;
- выработка навыков правильного звукообразования;
- развитие вокального слуха,
- развитие навыков исполнительской выразительности, точной интонации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 52.05.01 Актерское искусство, входит в состав дисциплин обязательной части Блока 1 учебного плана и непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Мастерство актера», «Сценическое движение», «Вокальная подготовка», «Сценическая речь», «Танец», «История музыки». Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний в области музыкально-исполнительского искусства, выработать практические навыки сольного и ансамблевого исполнения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по программе специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Задача ПД	Код и наименование профессиональный компетенции выпускника	индикаторы достижения профессиональных компетенции
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	ПК-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	Знать: основы музыкальной грамоты; основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; требования к гигиене и охране голосового аппарата. Уметь: использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата. Владеть: основами вокального искусства; навыками ансамблевого пения; навыками вокального тренинга; навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	1 семестр	2 семестр
		Кол-во часов	
1	2	3	4
Аудиторные занятия в том числе:			
Лекции (Л)	-	-	-
Практические занятия (ПЗ) в том числе:	64	32	32
групповые			
мелкогрупповые			
индивидуальные			
Консультации			
Курсовая работа			
Самостоятельная работа студента (СРС)	44	22	22
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		-	3
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	54
	зачетных единиц	3	1,5

4.2. Тематическое планирование дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Трудоемкость в часах	Мелкогрупповые	Индивидуальные	Самостоятельные работы (СРС)
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1. <i>Музыкальная грамота</i>				
1.	Музыка как вид искусства, специфика музыки.	4	2		2
2.	Музыкальный звук и его свойства.	4	2		2
3.	Нотное письмо.	4	2		2
4.	Музыкальный метр.	4	2		2
5.	Музыкальный ритм.	4	2		2
6.	Темп.	8	4		4
7.	Мелодия, типы мелодий.	8	4		4
8.	Строение музыкальной речи.	8	4		4
9.	Интервалы.	4	2		2
10.	Аккорды.	4	2		2

11.	Лад и тональность.	4	2		2
12.	Фактура, основные типы.	4	2		2
Раздел 2. <i>Интонационно-ритмический тренинг</i>		20	16		4
Раздел 3. <i>Музыкально-ритмические этюды и ансамбли</i>		28	18		10
Итого:		108	64		44

4.3. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1.

Тема № 1. Музыка как вид искусства, специфика музыки.

Основные средства музыкальной выразительности (обзор): мелодия, гармония, ритм, темп, тембр, динамика, лад и др. Функции музыки в драматическом спектакле. Специфика музыки как вида искусств.

Тема № 2. Музыкальный звук и его свойства.

Звук как физическое явление. Основные характеристики звука: высота, громкость, длительность, тембр. Специфика музыкального звука. Музыкальный строй, музыкальная система, диапазон.

Тема № 3. Нотное письмо.

Основные правила нотации. Система ключей. Длительности и паузы. Знаки сокращения нотного письма. Чтение нотного текста.

Тема № 4. Музыкальный метр.

Понятие музыкального метра. Такт и затакт. Двухдольные и трехдольные метры. Простые и сложные музыкальные размеры. Основные схемы тактирования.

Тема № 5. Музыкальный ритм.

Понятие музыкального ритма. Виды ритма (ровный, пунктирный, синкопированный). Значение ритма в музыкальном и театральном искусствах.

Тема № 6. Темп.

Основные группы темпов (медленные, умеренные, быстрые). Значение темпа в музыкальном искусстве. Итальянская номенклатура основных темпов.

Тема № 7. Мелодия, типы мелодий.

Понятие мелодии. Мелодия – главнейшее средство музыкальной выразительности. Типы мелодий. Интонация речевая и музыкальная, их связь и различие.

Тема № 8. Строение музыкальной речи.

Основные музыкально-синтаксические структуры (период, предложение, фраза, мотив). Форма и фразировка. Соотнесение действия артиста на сцене с музыкальной фразировкой.

Тема № 9. **Интервалы.**

Понятие об интервале. Простые и составные интервалы, их названия. Конструктивное и эмоционально-выразительное значение интервалов в музыке.

Тема № 10. **Аккорды.**

Понятие об аккордах. Конструктивное и эмоционально-выразительное значение аккордов в музыке.

Тема № 11. **Лад и тональность.**

Понятие лада. Основные ладовые системы и их особенности. Тональности и их значение, диезные и бемольные тональности. Понятие о модуляции. Интервалы и аккорды в тональности.

Тема № 12. **Фактура, основные типы.**

Способы музыкального изложения: гомофонный, гомофонно-гармонический, полифонический и др.

Раздел 2.

Тема № 13. **Интонационно-ритмический тренинг.**

- Вокально-интонационные упражнения для развития музыкального слуха, ритмичности и памяти и практических навыков («Эхо», «Камертон», пофразное пение, каноны, пение а capella и с аккомпанементом, хоровое сольфеджио, чтение нотного текста с листа, работа над музыкальным материалом).
- Ритмические упражнения (озвучивание ритмических рисунков, тактирование с выделением определенной доли такта, ритмическое «эхо», ритмический диктант в движении, ритмический аккомпанемент к заданной мелодии, сохранение заданного темпоритма, ритмическая импровизация и др., интонационно-двигательная координация в заданном темпоритме, ритмические каноны, простейшие ритмические этюды, ритмо-дикционные упражнения, упражнения на внимание, ритмический ансамбль, «шумовой оркестр»).

Раздел 3.

Тема № 14. **Музыкально-ритмические этюды и ансамбли.**

- Ансамбли на основе фольклорного материала (песни народов мира, русские народные песни) с элементами инсценировки (в 2-х видах: а capella и с аккомпанементом).
- Ансамбли на основе музыкального материала из драматических спектаклей, кинофильмов, мюзиклов и др. с элементами инсценировки.
- Ритмический ансамбли («шумовой оркестр»).
- Музыкально-ритмические этюды (этюды на органическое молчание на музыкальной основе), суммирующие все теоретические знания и практические навыки студентов по музыкальной грамоте, ритмике и основам актерского мастерства, развивающие их фантазию и воображение.
- Музыкально-ритмические этюды под фонограмму («видеоклипы») с элементами музыкального наблюдения, «музыкальные сказки» (на основе фрагментов из музыкальных сказок и мультфильмов в аудио и видеозаписи).

Этот раздел программы осваивается студентами самостоятельно под контролем преподавателей по музыкальному воспитанию и мастерству актера. Лучшие работы могут быть вынесены на экзамен по дисциплине «Мастерство артиста драматического театра и кино».

Формой промежуточного и итогового контроля успеваемости студентов являются: контрольный урок и зачет.

Зачетные требования включают:

- 1) выполнение практических заданий из раздела «Интонационно-ритмический тренинг»;

- 2) исполнение выученного в течение учебного года музыкального материала (ансамблевое исполнение);
- 3) показ самостоятельных работ (музыкально-ритмических этюдов и ансамблей).

Содержание разделов в дидактических единицах

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
	Раздел 1. <i>Музыкальная грамота.</i>	
1.	Музыка как вид искусства, специфика музыки.	Основные средства музыкальной выразительности, главные функции музыки в драматическом спектакле и кинофильме как важнейшего компонента авторского решения.
2.	Музыкальный звук и его свойства.	Основные свойства музыкального звука (высота, громкость, длительность, тембр), диапазоны и тембры певческих голосов и музыкальных инструментов.
3.	Нотное письмо.	Основные правила нотации и, и использование их при работе с музыкальным материалом, навыки чтения, исполнения и написания нотного текста.
4.	Музыкальный метр.	Простые и сложные музыкальные размеры и правила тактирования (основные схемы).
5.	Музыкальный ритм.	Практические навыки существования в разных ритмах, главные виды ритма, значение его в музыкальном и театральном искусствах.
6.	Темп.	Итальянская номенклатура основных групп темпов, эмоционально-выразительная и организующая роль темпа в музыкальном произведении и в спектакле.
7.	Мелодия, типы мелодий.	Различия речевой и музыкальной интонации, типы мелодий, роль мелодии в создании музыкального образа.
8.	Строение музыкальной речи.	Основные музыкально-синтаксические структуры и соотнесение сценического действия с формой и фразировкой музыкального произведения в спектакле, учебном музыкально-ритмическом этюде или концертном номере.
9.	Интервалы.	Правильное интонирование мелодического интервала – носителя музыкальной интонации; построение интервалов от заданного звука.
10.	Аккорды.	Основные виды аккордов, построение аккордов от заданного тона, особенности классической и современной гармонии.
11.	Лад и тональность.	Основные лады, тональности, интонирование интервалов и аккордов в условиях определенного музыкального текста.
12.	Фактура, основные типы.	Типы музыкального изложения (гомофонно-гармонический, полифонический)
13.	Раздел 2. <i>Интонационно-ритмический тренинг</i>	Интонирование отдельных музыкальных звуков, интервалов, аккордов, звукорядов ладов; ансамблевое исполнение, сольфеджирование заданного нотного текста;

		озвучивание различных ритмических рисунков, тактирование в заданном темпоритме, ритмический диктант в движении, координация интонирования музыкального текста с движением.
14.	Раздел 3. <i>Музыкально-ритмические этюды и ансамбли</i>	Точное и органичное существование в заданном музыкой темпоритме этюда, передача её характера с помощью приобретённых выразительных средств, навыков и приёмов актерского мастерства; развитие фантазии и воображения и применение полученных теоретических знаний по музыкальной грамоте и ритмике в самостоятельной работе; интонационная и ритмическая импровизация; создание творческой инициативы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы обучающегося и формы оценочного контроля

В учебном процессе используется внеаудиторная форма самостоятельной работы:

Цели и задачи самостоятельной работы: самостоятельная работа дисциплинирует студента, помогает систематизировать знания, развивает творческую инициативу.

№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и дополнительная литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма контроля СРС
1	2	3	4	5
<i>Раздел 1. Музыкальная грамота</i>				
1.	Нотное письмо.	Изучить вопросы: 1. Основные правила нотации. 2. Буквенная и слоговая система. 3. Система ключей. 4. Знаки сокращения нотного письма. 5. Правила группировки длительностей.	И.Способин. «Элементарная теория музыки», М., 1964, глава 1, § 4,5,6, 12,17,18,19, 20, стр. 8,9, 11,17-20, 27-29. § 4, стр. 8,9. § 9,16, стр.14,21. § 10, стр. 15, дополнение 1,стр.193. § 29, стр.38, §32, стр.44	Опрос на занятии. Чтение нотного текста, сольфеджирование.

2.	Музыкальный метр.	Изучить вопросы: 1. Виды акцентов, понятие метрического акцента. 2. Простые метры и размеры. 3. Сложные метры и размеры. 4. Смешанные и переменные метры и размеры. 5. Основные схемы тактирования.	И.Способин. «Элементарная теория музыки», М., 1964, глава 3, § 24,25 стр. 32, 35. §§ 26,27 стр. 33-36. §§ 28,29, стр.37-38. § 30,31 стр. 15, 39-43, дополнение 2,стр.197.	Опрос на занятии. Выполнение практических упражнений и заданий из раздела «Интонационно-ритмический тренинг». Проверка усвоения основных схем тактирования.
3.	Музыкальный ритм.	Изучить вопросы: 1. Особые виды ритмического деления. 2. Синкопа, виды синкоп. 3. Ритмический рисунок и его значение для выразительности музыкального образа.	И.Способин. «Элементарная теория музыки», М., 1964, глава 3, § 22 стр. 29-31. § 34, стр. 45,46. § 35, стр.47,48. Г.Фридкин «Практическое руководство по музыкальной грамоте». М., 1985.	Опрос на занятии. Выполнение практических упражнений и заданий из раздела «Интонационно-ритмический тренинг». Импровизация ритмических рисунков по заданию педагога.
<i>Раздел 3. Музыкально-ритмические этюды и ансамбли.</i>				
1.	Ансамбли на основе фольклорного материала (песни народов мира с элементами инсценировки).	Выбор и ансамблевое исполнение а capella или с аккомпанементом (с использованием музыкальных инструментов), самостоятельная аранжировка.	Русские народные песни, песни народов мира по выбору студента.	Прослушивание музыкального материала, замечания по выбору рекомендации по дальнейшей работе, просмотр этюда.
2.	Ансамбли на основе музыкального материала из драматических спектаклей, кинофильмов, мюзиклов.	Выбор и анализ музыкального материала, домашняя работа по подготовке материала.	Музыкальный материал отечественного и зарубежного театра и кино по выбору студента.	Прослушивание и анализ музыкального материала, обсуждение просмотренного этюда, рекомендации по работе.

3.	Музыкально-ритмические этюды (суммирующие все теоретические и практические навыки по музыкальной грамоте, ритмике и основам актерского мастерства.	Выбор музыкального материала, прослушивание музыкальных фрагментов 2-х, 3-х формы с последующим анализом средств музыкальной выразительности и возникающих музыкальных ассоциаций. Разработка пластического рисунка этюда.	Примерный материал: М.Мусоргский «Картинки с выставки». П.Чайковский «Времена года». Э.Григ «Пер Гюнт». С.Прокофьев «Мимолетности». Ф.Шопен «Прелюдии» (в записи).	Просмотр этюда совместно с педагогом по мастерству актера с последующим обсуждением.
4.	«Видеоклип» (этюды под фонограмму), музыкальные сказки.	Выбор музыкального материала (фонограммы), наблюдения за исполнителями, просмотр видеозаписей.	Видеозаписи с отечественными и зарубежными исполнителями различных стилей и направлений, музыкальные сказки.	Контроль за точностью артикуляции и ритмического рисунка в исполнении
5.	Ритмические ансамбли.	Самостоятельные репетиции.		Прослушивание и замечания.
6.	Показ (исполнение) самостоятельных работ (все виды работ)	Самостоятельные репетиции.	Ансамбли, этюды	Контроль за исполнением музыкального материала и показом этюдов.

5.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы 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.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.4. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Ритмика и основы музыкальной грамоты» используются:

- 1) традиционные технологии: практические занятия (мелкогрупповые).

2) инновационные технологии: тренинги (интонационно-ритмические) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся; участие в мастер-классах ведущих педагогов российских и зарубежных школ.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Нотное письмо, основные правила нотации	ПК-6	выполнение практических заданий по чтению, написанию, анализу и исполнению нотного текста, сольфеджирование с тактированием
2.	Интонационно-ритмический тренинг	ПК-6	Выполнение практических упражнений для развития слуха, ритма, памяти («Эхо», «Камертон»), импровизации
3.	Интонационно-двигательная координация	ПК-6	Открытый урок. Показ музыкального материала с выполнением практических заданий по координации пения и движения в заданном ритмическом рисунке и темпе
4.	Музыкально-ритмические этюды и ансамбли	ПК-6	Показ самостоятельных работ студентов (ансамбли на основе фольклорного материала с элементами инсценировки а capella и с аккомпанементом, ритмические этюды
5.	Промежуточная и итоговая аттестация (зачет) I и II семестры	ПК-6	Выполнение практических заданий из раздела «Интонационно-ритмический тренинг», ансамблевое исполнение выученного в течение учебного года музыкального материала, показ самостоятельных работ (музыкально-ритмических этюдов и

			ансамблей) с элементами инсценировки, согласно программе зачета
--	--	--	---

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические занятия	Не аттестован «незачтено»	выставляется за полное отсутствие творческой инициативы и знаний программного материала, систематические пропуски занятий по неуважительной причине, неправильное и неорганичное существование на сцене в заданном музыкальном темпе – ритме
	Аттестован «зачтено»	выставляется студенту за глубокое и прочное освоение программного материала, умение творчески применить полученные теоретические знания на практике, правильное выполнение практических заданий в полном объеме (органичное существование в заданной музыкой ритмическом рисунке, темпе, характере), выразительное исполнение выученного музыкального материала, создание интересной самостоятельной работы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Музыкальная энциклопедия в 6 томах» под ред. Г.В.Келдыша, М., «Советская энциклопедия», 1973-1982.
2. А.Сохор «Музыка как вид искусства». Л., 1988.
3. «Станиславский – реформатор оперного театра», сб. статей, М., 1987.
4. Е.В.Конорова «Ритмика», М., 1972.
5. Красинская Л., Уткин В. «Элементарная теория музыки», М., 1983.
6. Способин С. «Элементарная теория музыки», М., 1985.
7. Максимов С. «Музыкальная грамота», М., 1983.
8. Холопова В. «Музыка как вид искусства», часть 1, «Музыкальное произведение как феномен», М., 1990.
9. Хангельдиева И. «Музыка, кино, театр, телевидение», М., СК, 1991.
10. Кочнева И., Яковлева А. «Вокальный словарь», Л., Музыка, 1986.

7.3. Интернет-ресурсы

www.classic-online.ru
<http://muszone.ru>
<http://catmusic.org>
<http://www.shansonprofi.ru>
<http://www.maly.ru/>
<http://www.vakhtangov.ru/>
<http://www.bdt.spb.ru/>
<http://www.notarhiv.ru/vocal.html>
<http://www.alexandrinsky.ru/>

<http://www.mdt-dodin.ru/index.html>
<http://www.mxat.ru>
<http://gitis.net/>
<http://academy.tart.spb.ru/>
<http://schepkin.maly.ru/>
<http://www.htvs.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Ритмика и основы музыкальной грамоты» используются учебные аудитории, оснащенные переносным экраном, ноутбуком.

А также концертные залы Института, фонды Информационно-библиотечного центра Института, кабинет информатики Института (самостоятельная работа).