

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.22 «ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

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:

старший преподаватель кафедры мастерства актера Лебедева Н.Б.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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 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», «Ритмика и основы музыкальной грамоты», «Сценическая речь».

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 (знает, умеет)
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-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	Знать: этические нормы коллективной творческой работы; роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; основы психологии художественного творчества. Уметь: работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; аргументировано выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы. Владеть: теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; теорией и практикой сценического и делового общения.

	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

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

Вид учебной работы		Всего часов	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр
			Кол-во часов			
1		2	3	4	5	6
Аудиторные занятия в том числе:						
Лекции (Л)		-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ) в том числе:		-	-	-	-	-
групповые						
мелкогрупповые						
индивидуальные		64	16	16	16	16
Консультации						
Курсовая работа						
Самостоятельная работа студента (СРС)		89	20	20	20	29
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)				3	-	Э
Контроль		27	-	-	-	27
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	180	36	36	36	72
	зач. ед.	5	1	1	1	2

4.2. Тематическое планирование дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия				СРС	Контроль
			Лекции	Практические				
				Групповые	Мелкогрупповые	Индивидуальные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строение голосового аппарата, гигиена и режим вокального голоса	11				5	6	
2.	Освоение всех видов вокализации	10				5	5	
3.	Организация певческого дыхания (дыхательная опора)	10				5	5	
4.	Выявление тембровой окраски голоса, совпадающей с фактурными данными студента	12				6	6	
5.	Выработка дикционной четкости как необходимого качества поющего драматического актера с соблюдением норм сценической орфоэпии	20				8	12	
6.	Работа с сольным репертуаром	70				21	49	
7.	Ансамблевое пение	20				14	6	
8.	Контроль	27						27
Итого:		180				64	89	27

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	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	Кантиленная манера пения (упражнения на легато), пение стакато-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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы обучающегося и формы оценочного контроля

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.

Виды самостоятельной работы:

Аудиторная работа (индивидуальное занятие)

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).

Задания для самостоятельной работы студентов:

Тематическое планирование СРС по дисциплине «Вокальная подготовка»

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	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М.	Как влияет атака на характер звука.

		или иного вида атаки	«Просвещение». 1987, стр. 29-30. 2. Дмитриев «Голосообразование у певцов», стр. 19.	
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 стаккато, стр. 66
10.	Работа с сольным репертуаром.	1. Студент должен иметь представление о певческом звуке. 2. Вокальный слух и голос. 3. Развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкально памяти, интонационно-двигательной координации.	1. А.Т.Менабени «Методика обучения сольному пению». М. «Просвещение». 1987, стр. 74-84. 2. Прослушивание аудио-, видеозаписей, концертов, мюзиклов в фонотеках, городской театральной библиотеке им. Пушкина. 3. http://gitis/net.ru	1. Самостоятельно изучать нотный и поэтический тексты произведений. 2. Выполнять рекомендованные преподавателем ряд упражнений для развития дикции, дыхания.
11.	Ансамблевое	Студенту	1. Прослушивание	1. Подготовка каждым

	пение.	необходимо развивать: - вокальный слух; - навыки исполнительской выразительности; - точной интонации; - чувства ансамбля; - строить аккорды в многоголосном пении.	уроков преподавателя Донец-Тессейер со студентами консерватории (фонотека) 2. Посещение спектаклей театра оперы и балета, концертов в областной филармонии.	студентом своей партии в ансамбле самостоятельно. 2. Самостоятельные репетиции парами.
--	--------	---	--	---

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 «Вокальная подготовка» используются:

- 1) традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные).
- 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.	Строение голосового аппарата, гигиена и режим вокального голоса	ПК-2, ПК-6	Показать знания специальной терминологии

2.	Освоение всех видов вокализации	ПК-2, ПК-6	Показать освоение кантиленного звуковедения, владение практическими навыками плавного голосоведения и других видов вокальной техники
3.	Организация певческого дыхания	ПК-2, ПК-6	показать навык вдыхательной установки, свободное владение эластичным фонационным выдохом
4.	Выявление тембровой окраски голоса, совпадающей с фактурными данными студента Текущий контроль: контрольный урок	ПК-2, ПК-6	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	ПК-2, ПК-6	Зачет: показать правильное произношение, хорошую артикуляцию
6.	Работа с сольным репертуаром	ПК-2, ПК-6	Народная песня, русский или зарубежный романс или эстрадная песня
7.	Ансамблевое пение Текущий контроль: контрольный урок	ПК-2, ПК-6	Исполнение несложного многоголосного произведения в составе вокального ансамбля
8.	Итоговый контроль: экзамен VI семестр	ПК-2, ПК-6	Экзамен. Закрепление и усовершенствование навыков, полученных в процессе изучения на 2 и 3 курсах, освоение вокальной техники, демонстрация культуры исполнения, хорошего художественного вкуса

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

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

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:

- текущий контроль: контрольные уроки;
- промежуточный контроль:
- зачет – IV семестр;
- итоговый контроль: экзамен – 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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. 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.

7.2. Рекомендуемая 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.

7.3. 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/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Вокальная подготовка» используются учебные аудитории, оснащенные переносным экраном, ноутбуком.

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