ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО

Кафедра театрального искусства

(полное название кафедры

РОБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОКАЛ (сольное пение)

(шифр и название учебной дисциплины)

Направление подготовки 6.020201 Искусство и гуманитарные науки

(шифр и название направления подготовки)

Профиль «Режиссура театрализованных представлений и праздников»

(шифр и название специальности)

Факультет культуры

(название, факультета)

3-4 курс

Луганск

Аннотация

Дисциплины «Вокал»

1. Статус:

Рабочая программа по специальной дисциплине «Вокал» составлена в соответствии с действующими требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки «Искусство и гуманитарные науки», профиль «Актёр драматического театра и кино».

2. Адресат:

Рабочая программа по дисциплине «Вокал» была разработана в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, отделения культуры, кафедрой театрального искусства.

3. Разработчик:

Разработал программу преподаватель кафедры театрального искусства – Логвиненко Р. Ю.

4. Предметная область:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью цикла профессиональной и практической подготовки в соответствии с Луганским государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Искусство и гуманитарные науки», профиль «Актёр драматического театра и кино».

5. Компетенции:

а) общекультурные:

* способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
* готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

б) общепрофессиональные:

* способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
* способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества;

в) профессиональные:

* умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта;
* способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
* владение основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способность находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения.

6. Виды и формы контроля:

Виды контроля:

1. *текущий контроль –* межсессионная аттестация;
2. *итоговый контроль –* экзамен (6 семестр).

Форма контроля:

Применяются: индивидуальные и самостоятельные виды занятий.

7. Организационные формы изучения:

Индивидуальные занятия и самостоятельная работа студента.

8. Общая трудоемкость: Общий объем – 576 часов, Всего – 22 часов, индивидуальные – 22 часов, самостоятельные – 554 часов.

Пояснительная записка.

Рабочая программа учебной дисциплины «Вокал» разработана в соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальность «Театральное искусство» на основании стандарта высшего профессионального образования по данной специальности. Рабочая программа адаптирована применительно к обучению студентов Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского .

Цель курса. Целью освоения дисциплины «Вокал» является обучения будущих актеров драматического театра навыкам пения; развитие и усовершенствование музыкального слуха; воспитание дикционной, интонационно-мелодической культуры актера; обучение процессу овладение музыкальным текстом.

Задачи курса. Научить будущих актеров драматического театра и кино основам вокального исполнительства, создания музыкального образа, передачи эмоционального наполнения музыкального текста. Дать представление о правильном выборе репертуара, основываясь на классификации голоса, диапазона студента.

Компетенции:

а) общекультурные:

* способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
* готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

б) общепрофессиональные:

* способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
* способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере
* художественного творчества;

в) профессиональные:

* умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта;
* способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
* владение основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способность находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

В предлагаемой программе представлены такие психолого-педагогические условия, в которых творчески перспективный студент может «раскрыться», а затем постоянно развивать свои артистические данные. Работать над техникой исполнения музыкального материала, а также развивать и совершенствовать свои музыкальные и исполнительские возможности.

1. Структура учебной дисциплины

Название содержательных модулей и тем	Количество часов:																				
дневная форма										заочная форма										
всего	в том числе									всего			в том числе							
лекции				практические занятия	индивидуальные занятия		Самостоятельная работа		лекции			практические занятия			индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
3 курс, 5 семестр Основы вокала и его применение в профильной профессии																					
Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).								3		69											
Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).								3		69,5											
Вид контроля																			зачет		
Количество часов	144,5							6		138,5											
3 курс, 6 семестр Углубленное изучение музыкального текста (фразировка, ньюансировка, динамические оттенки).																					
Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).								2		69											
Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).								3		69,5											
Вид контроля																			Диф.зачёт		
Количество часов	143,5							5		138,5											
4 курс, 7 семестр Вокал, как неотъемлемая часть профессии актера																					
Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).								3		69											
Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).								3		69,5											
Вид контроля																		зачёт			
Количество часов	144,5							6		138,5											
4 курс, 8 семестр Высшая школа пения.																					
Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).								2		69											
Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).								3		69,5											
Вид контроля																		экзамен			
Количество часов	143,5							5		138,5											
Всего часов	576							22		554											

1. Содержание дисциплины

3 курс, 5 семестр

Основы вокала и его применение в профильной профессии

Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).

Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

3 курс, 6 семестр

Углубленное изучение музыкального текста (фразировка, ньюансировка, динамические оттенки).

Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).

Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

4 курс, 7 семестр

Вокал, как неотъемлемая часть профессии актера

Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).

Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

4 курс, 8 семестр

Высшая школа пения.

Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).

Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

Темы индивидуальных занятий

№ з/п	Название темы	Количество часов
	3 курс	
1	Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).	3
2	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	3
3	Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	3
4	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	2
Всего		11
	4 курс	
1	Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	3
2	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	3
3	Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	3
4	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	2
Всего		11
Общее количество		22

Темы самостоятельных занятий

№ з/п	Название темы	Количество часов
	3 курс	
1	Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).	35
2	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	35
3	Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	30
4	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	38,5
Всего		138,5
	4 курс	
1	Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	35
2	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	35
3	Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	30
4	Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	38,5
Всего		138,5
Общее количество		554

1. Образовательные технологии

Основной формой обучения являются практические занятия. Для большего воспитания у студентов профессиональных режиссерских навыков, необходимых будущему режиссеру, для усовершенствования профессиональных навыков студенту предлагаются различные тренинги и упражнения, видео просмотры различных праздников и мероприятий.

Методы обучения

Словесные: методы проведения лекционных занятий, методы написания постановочного плана, работа над идейно-тематическим анализом произведения и идейно-художественным замыслом театрализованного праздника, работа в выгородке и в репетициях на сцене.

Наглядные: фотографии, картины и эскизы из различных театрализованных представлений, отрывки из театрализованных конкурсно-развлекательных программ.

Практические: методика по выполнению упражнений и этюдов, овладение сценическим пространством, приспособления в сценическом пространстве, поиск и оправдание мизансцен, работа над элементами органического действия, работа по овладению элементами словесного действия, оправдание словесного взаимодействия, работа над средствами внешней выразительности: жестом, мимикой, интонацией, выразительностью языка (на материале театрализованного праздника), работа над воплощением режиссерского замысла театрализованного представления.

1. Система текущего контроля

Текущий контроль: межсессионная аттестация, в конце VІ семестра– зачет, в конце ІІ, VІІсеместра– див.зачет, в конце I, III,V, семестра –экзамен, в конце VIII семестра – гос. экзамен.

Первым основным контролем знаний является диф. зачет. Прием див.зачета проводится при наличии конспекта лекций, при наличии творческого дневника по данной дисциплине и творческого практического показа. В процессе обучения студенты должны присутствовать и принимать активное участие на всех занятиях.

Вторым основным контролем знаний является экзамен. Экзамен проводится путем творческого практического показа и посредством устных ответов на подготовленные билеты.

Последним итоговым контролем знаний студентов является гос. экзамен. Прием гос. экзамена проводится посредством показа дипломного спектакля.

1. Оценочные средства

Шкала оценивания: национальная и ECTS

Сумма балов за все виды учебной деятельности	Оценка ECTS	Оценка за национальной шкалой	
для экзамена, курсового проекта (работы), практики	для зачета
90 - 100	А	отлично	зачислено
82 - 89	В	хорошо
74 - 81	С
64 - 73	D	удовлетворительно
60 - 63	Е
35 - 59	FX	неудовлетворительносвозможностьюповторнойпересдачи	неудовлетворительносвозможностьюповторнойпересдачи
0 - 34	F	неудовлетворительнособязательнымповторнымизучениемдисциплины	неудовлетворительнособязательнымповторнымизучениемдисциплины

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература

Основная

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М.,1968, с. 551-555.
2. Иванова А. Об искусстве пения. М., 1963, с. 16-31.
3. Мордвинов В. Практика основной работы по постановке голоса. М-Л., 1948, с. Л4-25
4. Мигай С. Дыхание в пении.- В сб.: «Вопросы вокальной педагогики», л., 1969, вып.4. С. 163/179.
5. Гарсиа Л. Школа пения. Л., 1957, с.II.
6. Павлищева О. Методика постановки голоса. М-Л., 1964, с. 35-37.
7. Комарович Г. Практические советы начинающему певцу. М-Л., 1964, с.24-25
8. Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1962, с. 89-108.
9. Прянишников И. Советы обучающимся пению. М. 1965, с. 39-42.
10. Луканин В. Мой метод работы с певцами. Л., 1972, с. 12-13.
11. Тронина П. Из опыта педагога-вокалиста. М., 1976, с. 30-32.
12. Назаренко И. Искусство пения. Л., 1968.
13. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. Л., 1947.
14. Юссон Г. Певческий голос. М. 1974.
15. Ковнер Ю. Тренировочные упражнения в развитии певческого голоса.- В сб.: «Вопросы вокальной педагогики»: 1976, вып.5, с. 39-60.
16. Органов П. Певческий голос и методика его постановки. Л., 1951.
17. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. К., 1962.

Дополнительная

1. Акимова Т. Русская песня и романс первой трети XIX века / Т. Акимова. – М. :Музыка, 1980. – 38 с.
2. Артеменко Е. Русская народная лирическая песня, ее мелодика, поэтический строй, синтаксические явления / Е. Артеменко. – Воронеж : Искусство, 1996. – 272 с.
3. Асафьев Б. Важнейшие этапы развития русского романса /Б. Асафьев. – Л. : Музыка, 1930. – 157 с.
4. Асафьев Б. Русский романс ХIХ века / Б. Асафьев. – Л. : Музыка, 1979. – 344 с.
5. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса / Д. Аспелунд, под ред. Львова. – М. – Л. : Музгиз, 1952. – 192 с
6. Варламов А. Полная школа пения / А. Варламов – М. : Музыка, 1953. – 244 с.
7. Васина-Гроссман В. Камерная вокальная музыка / В. Васина-Гроссман. – М. : Музыка, 1980. – 415 с.
8. Гроссман В. Русский классический романс ХІХ века / В. Гроссман. – М. : Музгиз, 1956. – 163 с.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

К материально-техническому обеспечению дисциплины «Вокал» относится учебное приспособленное (музыкальный инструмент – фортепиано\рояль) помещение.