

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета
зранных и сценических искусств
М. Л. Чепрасова
28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОКАЛ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181.

Программу разработал Р. Ю. Логвиненко, преподаватель кафедры театрального искусства Академия Матусовского.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства
Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

В.Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Вокал» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и адресована студентам 3 – 4 курса (VI – VII семестры), изучение которой предусмотрено учебными планами направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» Академия Матусовского.

Содержание дисциплины нацелено на воспитание у студентов профессиональных певческих навыков, необходимых профессиональному режиссеру театрализованных представлений и праздников. Более усовершенствованное овладение школой вокального мастерства предоставляет режиссеру возможность работать на площадке с исполнителем профессионально, формирует его творческий вкус, творческую профессиональную этику, умение работать с репертуаром.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме академических концертов, а также промежуточная аттестация в виде зачета, зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия – 33 час, самостоятельная работа – 75 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Вокал» является обучение будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников навыкам пения; развитие и усовершенствование музыкального слуха; воспитание дикционной, интонационно-мелодической культуры актера; обучение процессу овладение музыкальным текстом.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов основ вокального исполнительства;
- создание музыкального образа;
- передачи эмоционального наполнения музыкального текста;
- дать представление о правильном выборе репертуара, основываясь на классификации голоса и диапазоне.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины «Вокал» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по направлению 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников».

Дисциплина изучается с шестого и седьмой семестр. Данный курс логически, содержательно и методически связан с такими дисциплинами, как «Режиссура», «Сценическая речь», «Музыкальный инструмент» предоставляющими обширную теоретическую базу и формирующими навыки самостоятельной практической работы.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Подготовка театрализованных представлений и праздников»: ПК-10.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-10	Способен применять основы музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения	знать современные и классические тенденции развития музыки; элементарную терминологию музыкальной теории уметь работать с исполнителями, корректировать их ошибки, иметь четкие художественные критерии подбора исполнителей, воспитывать потребность постоянного самосовершенствования у артиста. владеть навыками вокального исполнительского искусства

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма						заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	с	к	инд	с.р.		л	с	к	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI семестр 18 недель												
Раздел 1. Основы вокала и его применение в профильной профессии												
Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).	6	-	-	-	2	4	6	-	-	-	1	5
Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	48	-	-	-	16	32	48	-	-	-	1	47
<i>Форма контроля</i>	<i>Зачет</i>						<i>Зачет</i>					
<i>Всего за семестр</i>	54	-	-	-	18	36	54	-	-	-	2	52
VII семестр 14 недель												
Раздел 2. Вокал как неотъемлемая часть профессии режиссера												
Тема 3. Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	13	-	-	-	4	9	13	-	-	1	1	11
Тема 4 Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	41	-	-	-	11	30	41	-	-	1	1	39
<i>Форма контроля</i>	<i>Зачет с оценкой</i>						<i>Зачет с оценкой</i>					
<i>Всего за семестр</i>	54	-	-	-	15	39	54	-	-	2	2	50
<i>Всего за курс</i>	108	-	-	-	32	64	108	-	-	2	4	102

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ВОКАЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ

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

Специфика подбора вокального репертуара, в зависимости от голосовых возможностей исполнителя. Взаимосвязь вокального и актерского репертуара.

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

Понятия мелодический и метроритмический рисунки. Взаимосвязь литературной основы и мелодии.

РАЗДЕЛ 2. ВОКАЛ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ РЕЖИССЕРА

Тема 3. Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).

Специфика подбора вокального репертуара, в зависимости от голосовых возможностей исполнителя. Взаимосвязь вокального и актерского репертуара.

Тема 4. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

Понятия мелодический и метроритмический рисунки. Взаимосвязь литературной основы и мелодии.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с музыкальным материалом, предусматривающая прослушивание музыкальных композиций классических и современных исполнителей
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по подготовке к самостоятельным занятиям;
- самостоятельная разработка художественного образа;
- подготовка к зачету, зачету с оценкой.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

(VI СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ВОКАЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ

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

Ключевые понятия: звук, мотив, музыкальная фраза, метр, ритм.

Выполнить:

1. Подготовить устное сообщение на тему «Возникновение современного искусства эстрады».

Литература: [3]

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

Ключевые понятия: тембр, женские певческие голоса, мужские певческие голоса.

Выполнить: Устное сообщение на тему «Синтез слова и музыки в профессии актера»

Литература: [3]

(VII СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 2. ВОКАЛ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ РЕЖИССЕРА

Тема 3 Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).

1. Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).
2. Умение самостоятельной работы с нотным текстом, основы понятия «динамика», «ньяюнс», умение сочетать декламацию и музыкальный текст.

Ключевые понятия: тембр, женские певческие голоса, мужские певческие голоса.

Выполнить:

1. Устное сообщение на тему «Синтез слова и музыки в профессии в драматическом театре»

Литература: [5]

Тема 4. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

1. Понятия мелодический и метроритмический рисунки. Взаимосвязь литературной основы и мелодии.

Ключевые понятия: действенный анализ, действенная партитура роли, исходное предлагаемое обстоятельство, исходное событие, центральное событие, финальное событие, главное событие.

Выполнить:

1. Подготовить устное сообщение на тему «Возникновение современного искусства эстрады».

Литература: [2]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

3 КУРС, VI СЕМЕСТР

Вопрос 1: Продолжите перечисление классических темпераментов человека: холерический,...

Вопрос 2: Что руководит процессом пения:

- А) Пение – это дар природы;
- Б) Пением управляет нервная система;
- В) Процессом пения управляет сердечно-сосудистая система;

Вопрос 3: Единицей строения нервной системы является:

- А) Атом;
- Б) Нейрон;
- В) Рецептор;

Вопрос 4: Временные связи, обеспечивающие гибкую реакцию организма на меняющуюся среду:

- А) Безусловные рефлекс;
- Б) Условные рефлекс;
- В) Анализаторы;

Вопрос 5: Найдите соответствие:

А) Торможение;	1) деятельное состояние нервных клеток, вызывающее ответную активность мышц;
Б) Возбуждение;	2) процесс, во время которого происходит восстановление работоспособности;

Вопрос 6: Музыкальный звук характеризуется тремя акустическими свойствами:

- А) Вибрато, импеданс, резонатор;
- Б) Высота, сила, тембр;
- В) Форманта высокая, средняя, низкая;

Вопрос 7: К головным резонаторам относятся:

- А) Гортань, ротовая полость;
- Б) Верхний и нижний отдел гортани;
- В) Гайморовы, лобные пазухи;

Вопрос 8: К грудным резонаторам относятся:

- А) Грудная клетка;
- Б) Трахея;
- В) Бронхи;

Вопрос 9: Продолжите перечисление видов музыкального слуха: Интервальный, абсолютный, внутренний...

Вопрос 10: Найдите соответствие между резонаторами и органами, которые им принадлежат:

А) Головной резонатор;	1) Трахея;
Б) Грудной резонатор;	2) Гайморовы и лобные Пазухи;

КЛЮЧИ (ответы)

- 1 холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический
2. Б
3. Б.
4. Б.
5. А-2, Б-1.
6. Б.
- 7.В.
8. Б.
9. Интервальный, абсолютный, внутренний, мелодический, гармонический, ладовый, полифонический, интонационный, ритмический, тембральный, фактурный, архитектурный.
10. А-2, Б-1

4 КУРС, VII СЕМЕСТР

Вопрос 1: Выберите то, что не является певческими недостатками:

- А) Приобретенные и врожденные (природные)
- Б) Органические и функциональные
- В) Физические и акустические
- Г) Полноценные и частичные

Вопрос 2: Выберите верное определение трахеи:

- А) Трахея – орган человека, являющийся частью пищеварительной системы.
- Б) Трахея – трубка, длиной 20-30 см, состоящая из хрящевых замкнутых колец;
- В) Трахея – трубка, длиной 11-13 см, состоящая из хрящевых полуколец, незамкнутых сзади;

Вопрос 3: Диафрагма – это:

- А) Кость, расположенная в брюшной полости, на которой крепится грудная клетка;
- Б) Мощная мышца, отделяющая грудную клетку от брюшной полости, мышца вдоха;
- В) Орган человеческого тела, отвечающий за пищеварение;

Вопрос 4: Основными органами артикуляционного аппарата являются (продолжите перечисление):

Язык, губы...

Вопрос 5: Выберите правильное определение музыкального слуха

А) Музыкальный слух – способность определять чистоту пения, звучание интервалов и правильное и неправильное пение.

Б) Музыкальный слух – способность точно различать высоту музыкальных звуков.

В) Музыкальный слух – совокупность способностей человека, позволяющих ему полноценно воспринимать музыку и адекватно оценивать ее достоинства и недостатки, это важное профессиональное качество необходимое для успешной творческой деятельности в сфере искусства.

Вопрос 6: Дополните перечисление приобретенных певческих недостатков: треморирование и качание, детонация и дистонация...

Вопрос 7: Выберите шесть верных типов дыхания в пении:

А) Дыхание ключичное (клавикулярное, верхнегрудное);

Б) Грудное (реберное, костальное, боковое);

В) Нижнереберное;

Г) Диафрагматическое;

Д) Нижнереберное-диафрагматическое (костоабдоминальное, грудодиафрагматическое);

Е) Брюшное дыхание (абдоминальное);

Ж) Дыхание тазовой диафрагмой;

Вопрос 8: Наиболее распространенный тип дыхания, которым дышат большинство современных певцов:

А) Нижнереберное-диафрагматическое

Б) Ключичное

В) Грудное

Вопрос 9: Выберите верное определение регистра:

А) Регистр – это весь двухоктавный диапазон голоса певца.

Б) Под регистром певческого голоса понимается ряд однородно звучащих звуков, берущихся единым физиологическим механизмом.

В) Регистр – участок звучания голоса ниже переходных нот звучит мощно, красиво, поддается нюансировке и по субъективному ощущению певца вибрирует.

Вопрос 10: Из предложенного списка выберите четыре основных вида вокализации

А) Кантилена

Б) Sotto voce

В) Беглость

Г) Трель

Д) Staccato

Е) Филировка звука

Ж) Portamento

З) Marcato

\$

КЛЮЧИ (ответы)

1. В, Г.
2. В.
3. Б.
4. Язык, губы, мягкое нёбо, зев, глотка, а также мускулатура, двигающая нижнюю челюсть.
5. В.
6. тремолирование и качание, детонация и дистонация, горловой призыв, носовой призыв, глухой призыв, резкое звучание, хриплый тон голоса, подъезд к звуку.
7. А, Б, В, Г, Д, Е.
8. А.
9. Б.
10. А, В, Г, Е, Ж.

8.2. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ

Согласно программы курса в данном семестре студенты сдают 2 вокальных разнохарактерных произведения.

8.3 ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

Согласно программы курса в данном семестре студенты сдают концертный номер.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- практическое обучение – активизация практической деятельности студентов посредством упражнений, целью которых является овладение определенным навыком в совершенстве, практических работ (создание мероприятий разных жанров);
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
- беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- объяснительно-иллюстративные – для раскрытия понятий и процессов через их символическое изображение (рисунки, схемы);
- индуктивный метод – для изучения явлений от единичного к общему;
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;
- имитационный – создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала Оценивания	Критерий оценивания
Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Творческое задание к зачету	
зачтено	<p>Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач</p> <p>Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом</p> <p>Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом</p>
не зачтено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.
Творческое задание к зачету с оценкой	
5	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач, в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении.
4	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом, в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении, который выполнен на хорошем уровне.
3	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом, в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении., который выполнен на удовлетворительном уровне.
2	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении, который не имеет признаков логического и гармонического построения.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Вопросы вокальной педагогики : сб. ст.. Вып. 7 / сост. А. Яковлева. — М. : Музыка, 1984. — 213 с.](#)
2. [Бархатова И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики проблем : учеб. пособ. / И. Б. Бархатова. — СПб : Лань, 2015. — 64 с.](#)
3. [Глинка М. И. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио \(для среднего голоса\) / М. И. Глинка; общ. ред. И. К. Назаренко. — М. : Музгиз, 1951. — 59 с.](#)
4. [Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. — М. : Музыка, 1968. — 674 с.](#)
5. [Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды : учеб. пособие / Ж.-Л. Дюпре. — СПб : Лань, 2014. — 288 с.](#)

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения индивидуальных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён музыкальным инструментом (фортепиано).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Академия Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.