

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

ВОКАЛ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки
«Арт-педагогика (театральное творчество)»

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

Форма обучения
Очная, заочная

Год набора 2022

Кемерово

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 24.05.22 г протокол №10.
Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 27.04.2023 г., протокол №8.
Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 15.05.2024 г., протокол № 12
Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 21.05.2025г., протокол № 9.

Берсенева, Е.В. Вокал: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» – Кемерово: Кемеровск. гос. ин-т культуры, 2022. – 14 с. – Текст: непосредственный.

Составитель:
Берсенева Е.В, доцент

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
 - 6.1 Методические указания по выполнению самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

- развитие музыкально-творческих способностей на основе приобретенных знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства,
- создание художественного образа в процессе работы над вокальным произведением.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (бакалавриата)

Курс «Вокал» относится к части дисциплин Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения курса необходимы знания по дисциплинам «Сценическая речь», «Актерское мастерство». Отдельные темы курса изучаются в опоре на знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Режиссура» и в то же время способствуют ее эффективному освоению.

Изучение учебной дисциплины «Вокал» основано на модульном принципе. Каждый из разделов предполагает овладение относительно завершенной единицей учебного материала.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Вокал» соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знает	Умеет	Владет
ПК – 4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы.	- основные этапы развития навыков певческого голосоведения	- использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства.	- приемами совершенствования певческого голоса

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего	Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего	Общепедагогическая функция. Обучение
		Воспитательная деятельность

образования) (воспитатель, учитель)»	общего образования	Развивающая деятельность
01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы
		Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы
		Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания
		Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы
		Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования
		Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение массовых досуговых мероприятий
		Организационно-педагогическое обеспечение развития социального

		партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Вокал»

4.1. Объем дисциплины

В учебном процессе предполагаются лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студентов. Общее количество часов – 72. Из них на очной форме обучения: лекционных – 6; практических – 30 часов, на самостоятельную работу студентов отводится 36 часов.

На заочной форме обучения лекционных – 2 часа; занятий, отведенных на самостоятельную работу – 64 часа.

Занятия, проводимые в интерактивной форме составляют более 50% от общего количества аудиторных занятий на очной и заочной форме обучения. В 3 семестре изучение дисциплины завершается зачетом.

4.2. Структура дисциплины

очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
		Всего	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	в т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРО
Раздел. Основы музыкальной грамоты							
Тема 1.1.Свойства музыкальных звуков	3	3,5	0,5	2			1
Тема 1.2.Нотная запись музыки	3	1,5	0,5				1
Тема 1.3. Ритмическая структура музыкального произведения	3	11/6*	1/1*	6/5*		1*лекция-беседа 5*ситуатив. творческие задания	4
Тема 1.5. Интервалы на ступенях мажора, минора	3	6,5/2*	0,5	2/2*		2*ситуатив. творческие задания	4
Тема 1.6. Аккорды на ступенях мажора, минора	3	2,5	0,5				2
Тема 1.7. Альтерация, хроматизм.	3	6,5/2*	0,5	2/2*		2*ситуатив. творческие задания	4
Тема 1.8. Модуляции	3	14,5/4*	0,5	4/2*	4/2*	4* работа в малых группах	6

Тема 1.9. Мелодия. Вокализы. Детские песни.	3	26/5*	2/1*	6/4*	4	1*лекция-беседа 4* работа в малых группах	14
Всего за семестр	3	72	6	22	8	19	36
Итого:	3	72	6	22	8	19	36

Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
		Всего	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	в т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРО
Раздел 1. Основы музыкальной грамоты							
Тема 1.1 Свойства музыкальных звуков	3	7		2			5
Тема 1.2 Нотная запись музыки	3	5					5
Тема 1.3 Ритмическая структура музыкального произведения	3	6/1*	1/1*			1*лекция-беседа	5
Тема 1.4 Интервалы на ступенях мажора, минора	3	6					6
Тема 1.5 Аккорды на ступенях мажора, минора	3	6					6
Тема 1.6 Альтерация, хроматизм.	3	5					5
Тема 1.7 Модуляция	3	13/1*	1/1*			1*лекция-беседа	12
Тема 1.8 Мелодия. Вокализы. Детские песни.	3	29/4*		6/4*		4* работа в малых группах	23
Всего за семестр	3	72	2	6			64
Итого:	3	72	2	6		6	64

4.3. Содержание дисциплины

Содержание раздела и тем дисциплины	Результаты обучения	Виды оценочных средств; Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
-------------------------------------	---------------------	--

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты		
Тема 1.1 Свойства музыкальных звуков. Физическая основа звука. Свойства музыкального звука. Частичные тоны. Натуральный звукоряд. Музыкальная система. Звукоряд. Основные ступени и их названия. Октавы. Музыкальный строй. Темперированный строй. полутон и целый тон. производные ступени и их названия. Энгармонизм звуков. Диатонические и хроматические полутоны и целые тоны. Обозначение звуков по буквенной системе	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	проверочная работа
Тема 1.2 Нотная запись музыки Нотный стан (нотоносец). Ключи скрипичный и басовый.	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	Контроль в ходе занятия
Тема 1.3 Ритмическая структура музыкального произведения Длительности нот. Основное деление длительностей. Знаки для увеличения длительностей. Особые виды ритмического деления. Паузы.	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	Контроль в ходе занятия

Тема 1.4 Интервалы на ступенях мажора, минора Простые интервалы. Ступеневая и тоновая величина интервала. Чистые, малые, большие, увеличенные, уменьшенные интервалы. Обращение интервалов. Консонансы и диссонансы. Составные интервалы.	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	Слуховой диктант
Тема 1.5 Аккорды на ступенях мажора, минора Четыре вида трезвучий – мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное; их обращения. Септаккорды, их обращения.	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	Контрольная точка
Тема 1.6 Альтерация, хроматизм Хроматическая гамма	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	Контрольный диктант
Тема 1.7 Модуляции Функции: семантические, экспрессивные, синтаксические и эвфонические. Модуляции текста.	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального	Контрольный диктант

	искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	
Тема 1.9. Мелодия. Вокализы. Детские песни Подбор и исполнение вокального материала	Формируемые компетенции: ПК-4. <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> Знать: - основные этапы развития навыков певческого голосоведения; Уметь: - использовать средства выразительности в соответствии с жанрами и стилями вокального искусства; Владеть: - приемами совершенствования певческого голоса.	Слуховой диктант

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Для диагностики компетенций применяются следующие образовательные технологии:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций, практических занятий, индивидуальной работы со студентами;
- современные образовательные технологии, включающие в себя комплексный подход: прослушивание музыкальных произведений разного жанра;

Особое место занимает использование активных и интерактивных методов обучения, в том числе:

- лекции с обратной связью и обсуждением проблем, связанных со слуховым и вокальным аппаратом;
- показы;
- слуховые диктанты;

В качестве специальных технологий при освоении дисциплины необходимо использовать комплексный метод обучения, сущность которого проявляется в одновременном совмещении теоретического и практического материала, исполнение музыкального произведения под аккомпанемент.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: слуховой диктант, чтение партитуры, контроль в ходе занятия, проверочная работа.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. Формы и направления использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения: поиск текстовой информации в сети Интернет (учебники, учебные пособия, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания); использование ресурсов ЭБС «Университетская библиотека online», Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека (НЭБ); Информационными базами данных: РОСИНФОРМКУЛЬТУРА, Официальный интернет портал правовой информации, ТЕХЭКСПЕРТ. Электронный фонд правовой и нормативно - технической документации из любой точки, подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Вокал» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями, ссылки на учебно- методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, семинары и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1 Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Особое место в овладении курсом «Вокал» отводится самостоятельной работе студента. Внимание студентов обращается на сбор музыкальных материалов, специализированной литературы изучение музыкальной грамоты. Курс предполагает широкое использование аудио- и видеоматериалов, возможностей ресурсов библиотек и Интернета. Все это помогает формированию, развитию личности будущего профессионала при исполнении музыкального произведения.

Основной целью в процессе изучения курса является усвоение вокально-технических и исполнительских навыков и умение добиваться осознанного владения голосом. Следует отметить, что курс дисциплины «Вокал», построен на сочетании теоретического и практического материала. Без включения самостоятельной работы студента над вокальным аппаратом и художественной выразительности музыкального произведения, не возможен рост профессионального развития. Освоение дисциплины способствует развитию вокального мастерства, а также формирует эстетический вкус студентов, чувство прекрасного, способность воспринимать и ценить произведения вокального искусства.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=4862>).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

1. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации: учеб. пособие / Е. В. Бельская. - Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 2013. - 160 с. – Текст : непосредственный.
2. Варламов А.Е. Полная школа пения: учеб. пособие / Варламов Александр

Егорович. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 120 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Гонтаренко Н.Б. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 183 с. – Текст : непосредственный.

8.2 Дополнительная литература:

4. Морозов Л.Н. Школа классического вокала: мастер-класс / Морозов Л. Н. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008. – 48 с. – Текст : непосредственный.

5. Плужников К.И. Школа академического вокала от Плужникова: учеб. пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург: Издательство Лань, 2014. - 128 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

6. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования: учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - Москва: Музыка, 2006. - 336 с. – Текст : непосредственный.

7. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Дмитриев Л. Б. - Москва: Музыка, 2000. - 368 с. – Текст : непосредственный.

8.3 Сборники музыкальных произведений

9. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара: для тенора в сопровождении фортепиано / Кильчевская А.Д. - 2-е издание. - Москва: Музыка (м), 2005. - 79 с. - Музыка (знаковая) : непосредственная.

10. Хрестоматия для пения / Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано I - II курсы отделений актеров музыкальной комедии театральных институтов / Сост. П. Понтягин. - “Музыка”, 1975 г. Музыка (знаковая) : непосредственная.

11. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара: для баритона и баса в сопровождении фортепиано / сост. [и авт. предисл.] Г. Г. Аден. - Переизд. - Москва: Музыка, 2011. - 118 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

12. Хрестоматия для сопрано (1-2-й курс театрального искусства). – М., 1980. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

13. Песни и романсы. Репертуар начинающего певца. - М., 1986. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

14. Школа пения. Упражнения для низкого голоса. Абт. - М., 1985. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

15. Избранные вокализы. Конкона Дж. - М., 1984. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

16. Хрестоматия для пения. Песни народов мира. - М., 1982. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

8.4 Программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение:

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8, 7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW

Graphics Suite X6

- Видеоредактор - Adobe CS6 Master Collection

свободно распространяемое программное обеспечение:

- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Консультант Плюс

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории оснащенной столами, стульями, доской, музыкальным инструментом (фортепиано), аудиоаппаратурой.

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности, применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур *текущего контроля успеваемости* и *промежуточной аттестации* обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень ключевых слов

Ансамбль
Аккорд
Альтерация
Артикуляция
Атака звука
Вокальная работа
Группировка
Гамма
Гармонический мажор
Гармонический минор
Гласные в пении
Голосовой аппарат
Голосообразование
Дикция
Диатоника
Длительность
Диссонанс
Динамические оттенки
Дыхание
Знаки альтерации
Интервалы

Квинтовый круг
Консонанс
Ключ
Лад
Минор
Мажор
Мотив
Модуляция
Мелодия
Мелизмы
Неустой
Нейрохронаксическая теория голосообразования
Октава
Простые интервалы
Пауза
Полутон
Позиция звука
Размер
Регистр
Резонаторы
Синкопа
Ступени лада
Темп
Тональность
Тоника
Трезвучие
Фраза
Хроматизм