

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

ВОКАЛ
Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки «Режиссер театральной студии»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины «Вокал» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Режиссер театральной студии», квалификация 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/> 30.08.19 г., протокол № 1;

переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 31.08.20 г., протокол № 1;
переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 31.08.21 г., протокол № 1;
переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 01.07.22 г., протокол № 12.
переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 03.07.23 г., протокол № 9.

Вокал [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю «Руководство любительским театром», квалификации «бакалавр» / сост. Преподаватель О.И. Кистарова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022. - 20 с.

Составитель:
Кистарова О.И.
преподаватель

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Вокал» является сознательное освоение этапов и методов теоретической и методической подготовки, создание образа в процессе работы над постановкой песни, романса, любого музыкального жанра.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (бакалавриата)

Курс принадлежит к базовой части обязательных дисциплин тесно связан и опирается на специальные дисциплины, синтезируя и позволяя применить полученные в процессе обучения знания, умения и навыки.

Курс «Вокал» тесно связан и опирается на все профессиональные дисциплины, синтезируя и позволяя применить полученные в процессе обучения знания, умения и навыки.

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:

ПК – 12 Способен к созданию авторского художественного проекта в театральном творчестве;

ПК – 14 Способен к созданию сценического образа в спектакле актерскими средствами выразительности на основе режиссерского замысла;

ПК – 16 Способен применять общие и специальные музыкально-исполнительские навыки в профессиональной деятельности.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знает	Умеет	Владеет
ПК-12. Способен к созданию авторского художественного проекта в театральном творчестве	ПК-12.1. - сущность, предмет, цели и задачи художественного проекта, его взаимосвязи с различными отраслями театрального искусства; - основные направления (концепции) и исследователей в области театрального творчества; - основные средства, приемы, методы и факторы театрального творчества; - формы и методы педагогического руководства коллективом народного творчества	ПК-12.2. - объяснять содержание и тенденции развития основных форм и методов театрального творчества; - обнаруживать взаимосвязи форм и методов в области театрального творчества; - высказывать оценочное суждение о формах и методах театрального творчества и потенциале его использования в современном театральном пространстве; - использовать теоретические знания применительно к	ПК-12.3. - навыками применения основных форм и методов театрального творчества, педагогического руководства театральным коллективом

		практике руководства театральным коллективом	
ПК – 14. Способен к созданию сценического образа в спектакле актерскими средствами выразительности на основе режиссерского замысла	ПК – 14.1 - природу и специфику каждого материала театрального действия; - специфику создания сценического образа в спектакле; - историю гримировального искусства и направления отечественной и зарубежной школы грима; - современные формы организации сценического действия с использованием различных видов хореографического искусства; - основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого голоса.	ПК-14.2: - создавать роль на основе современной драматургии, русской и зарубежной драматургии; - методически грамотно работать над созданием внешней характеристики сценического персонажа; - использовать свои пластические, речевые, вокальные, музыкальные, танцевальные способности как выразительные актерские средства при создании роли; - поставить отдельные танцевальные фрагменты (или сцены) спектакля (композиции, представления); - теоретическими знаниями - использовать средства выразительности и технические приёмы, соответствующие разным жанрам, стилям, формам вокального искусства.	ПК-14.3: - методикой работы, над ролевым материалом опираясь на жанровую основу драматургии, задач, поставленных режиссером; - способами создания художественного образа средствами театрального искусства; - приемами создания художественного сценического образа средствами живописного и скульптурно-объемного грима в процессе репетиций и подготовки спектакля; - основами теоретических и практических знаний в области вокального искусства.
ПК – 16 Способен применять общие и специальные музыкально-исполнительские навыки	- ПК-16.1 основы теоретических и практических знаний в области вокального искусства. - основные	ПК-16.2: - строить - использовать средства выразительности и технические приёмы,	ПК-16.3: - умением строить аккорды, - основами теоретических и практических знаний

профессиональной деятельности.	принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого голоса.	соответствующие разным жанрам, стилям, формам вокального искусства.	в области вокального искусства.
--------------------------------	---	---	---------------------------------

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование трудовых функций:

Профессиональный стандарт 04.002 «Специалист по техническим процессам художественной деятельности»

А - Реставрация произведений искусства

Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)» дополнительного образования детей и взрослых»:

А - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

В - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ;

01.03 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

А - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;

В - Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ;

С - Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

01.04 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В - Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Д - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Ф - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП;

Н - Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

І - Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Вокал»

4.1. Объем дисциплины

В учебном процессе предполагаются лекционные и практические (групповые и индивидуальные) занятия, самостоятельная работа студентов. Общее количество часов – 360. Из них на очной форме обучения: лекционных – 16; индивидуальных – 25 часа, отведенных на самостоятельную работу студентов – 47 часов. Каждое занятие по предмету «Вокал» носит интерактивный характер, и результаты оцениваются в ходе работы. Срез знаний происходит на контрольных занятиях, на которых обучающиеся исполняют вокальное произведение. В 4 семестре изучение дисциплины завершается экзаменом.

4.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы.

очная форма обучения

4.3. Содержание дисциплины

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	1		2	2		2	
Тема 1.2.Нотная запись музыки	1		2	4		4	1
Тема 1.3. Ритм	1		2	6		6	
Тема 1.5.Интервалы на ступенях мажора, минора	1		2	6		6	
Тема 1.6.Аккорды на ступенях мажора, минора	1		2	6		6	1
Всего за семестр		36	10	24		24	2
Тема 1.7. Альтерация, хроматизм.	2		1	4		4	3
Тема 1.8. Модуляция	2		1	6		6	4
Тема 1.9. Мелодия. Вокализы. Детские песни.	2			24	9	24	20
Всего за семестр		72	2	34	9	34	27
Раздел 2. Сольное пение							
Тема 1. Музыкальная интонация. Анализ художественного образа. Анализ всех видов искусства.	3		1	4		4	6

Тема 2. Вокальное дыхание и опора в пении (положение гортани в соответствии с манерой исполнения)	3		1	4	9	4	6
Тема 3. Выразительные средства. Особенность музыки: звуковыразительная, интонационная природа. Специфические особенности музыкальной интонации	3						5
Всего за семестр		36	2	8	9	8	17
Тема 4. Слово и музыка. Музыкальная интонация и речь. Ускорение, замедление речи. Интонация речи и чувства человека. Интонация говорящего к произносимым им словам.	4			8	5	8	
Тема 5. Мелодия и аккомпанемент. Вокальная мелодия. Мелодический рисунок. Цезура, фраза, предложение, период, каденция. Средства мелодического развития. Мелодия как художественное целое.	4			10	2	10	
Тема 6. Вокальная мелодия и поэтический текст. Некоторые черты русской классической музыки и мюзиклов.	4			8		8	1
Всего за семестр		36	2	26	7	26	1
Итого:		180	16	92	25	92	47

заочная форма обучения

На заочной форме обучения лекционных – 4 часов, индивидуальных – 8; отведенных на самостоятельную работу – 152 часов. Занятия, проводимые в интерактивной форме составляют более 50% от общего количества аудиторных занятий на очной и заочной форме 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	1			1		1	5
Тема 1.2.Нотная запись музыки	1			1	2	1	6
Тема 1.3. Ритм	1		1				5
Тема 1.5.Интервалы на ступенях мажора, минора	1						6
Тема 1.6.Аккорды на ступенях мажора, минора	1		1				6
Всего за семестр		36	2	2	2	2	28
Тема 1.7.Альтерация, хроматизм.	2						15
Тема 1.8.Модуляция	2						15
Тема 1.9. Мелодия. Вокализы. Детские песни.	2		2	2	2	2	34
Всего за семестр		72	2	2	2	2	64
Раздел 2. Сольное пение							
Тема 1. Музыкальная интонация. Анализ художественного образа. Анализ всех видов искусства.	3						10
Тема 2. Вокальное дыхание и опора в пении (положение гортани в соответствии с манерой исполнения)	3			2	2	2	10
Тема 3. Выразительные средства. Особенность музыки: звуковыразительная, интонационная природа. Специфические особенности	3						10

музыкальной интонации							
Всего за семестр		36		2	2	2	30
Тема 4. Слово и музыка. Музыкальная интонация и речь. Ускорение, замедление речи. Интонация речи и чувства человека. Интонация говорящего к произносимым им словам.	4			1	1	1	10
Тема 5. Мелодия и аккомпонемент. Вокальная мелодия. Мелодический рисунок. Цезура, фраза, предложение, период, каденция. Средства мелодического развития. Мелодия как художественное целое.	4			1	1	1	10
Тема 6. Вокальная мелодия и поэтический текст. Некоторые черты русской классической музыки и мюзиклов.	4						10
Всего за семестр		36		2	2	2	30
Итого:		180	4	8	8	8	152

4.2.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	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14; ПК–16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать:	проверочная работа

	Особенности зонного строя (ПК-16); Уметь: Различать тягание звука в соответствие с гармонизацией (ПК-16); Владеть: навыками использования зонного строя (ПК-16);	
Тема 1.2. Нотная запись музыки	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Расположение нот на нотном стане (ПК-16); Уметь: Читать ноты с листа (ПК-16); Владеть: Навыками исполнения нотной записи (ПК-16).	Контроль в ходе занятия
Тема 1.3. Ритм	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Длительность звуков и нот (ПК-16); Уметь: Считывать ритмический рисунок (ПК-16); Владеть: Навыками исполнения ритмического рисунка (ПК-16).	Контроль в ходе занятия
Тема 1.5. Интервалы на ступенях мажора, минора	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: интервалы (ПК-16); Уметь: Слышать интервалы в музыке (ПК-16); Владеть: Навыками исполнения интервала с любой ступени тональности (ПК-16).	Слуховой диктант
Тема 1.6. Аккорды на ступенях мажора, минора	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Аккорды(ПК-16); Уметь: Слышать аккорды в музыке (ПК-16); Владеть: Навыками исполнения аккорда с	Контрольная точка

	любой ступени тональности (ПК-16);	
Тема 1.7. Альтерация, хроматизм.	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Определение альтерации и хроматизма (ПК-16); Уметь: Понимать процесс перехода в другую тональность с помощью альтерации и хроматизма. (ПК-16); Владеть: Навыками исполнения и тяготения проходящих нот (ПК-16).	Контрольный диктант
Тема 1.8. Модуляция	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Определение модуляции (ПК-16); Уметь: Понимать процесс перехода в другую тональность (ПК-16); Владеть: Навыками слухового распознавания перехода в другую тональность (ПК-16).	Контрольный диктант
Тема 1.9. Мелодия. Вокализы. Детские песни.	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Определение мелодии. (ПК-16); Уметь: Распознавать интервалику в мелодии (ПК-16); Владеть: Навыками слухового распознавания перехода в другую тональность (ПК-16).	Слуховой диктант
Раздел 2. Сольное пение		
Тема 1. Музыкальная интонация. Анализ художественного образа. Анализ всех видов искусства.	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Знать техники интонирования (ПК-16); Уметь: Использовать техники интонирования (ПК-16); Владеть:	Контроль в ходе занятия

	Навыками интонирования(ПК-16).	
Тема 2. Вокальное дыхание и опора в пении (положение гортани в соответствии с манерой исполнения)	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Правильное положение гортани и диафрагмы(ПК-16); Уметь: Контролировать и регулировать процесс звукоизвлечения (ПК-16); Владеть: Навыками техники вокального исполнения (ПК-16).	Контроль в ходе занятия
Тема 3. Выразительные средства. Особенность музыки: звуковыразительная, интонационная природа. Специфические особенности музыкальной интонации.	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Виды музыкально-выразительных средств(ПК-16); Уметь: различать виды музыкально-выразительных средств(ПК-16); Владеть: Навыками исполнения музыкально-выразительных средств (ПК-16).	Чтение партитуры
Тема 4. Слово и музыка. Музыкальная интонация и речь. Ускорение, замедление речи. Интонация речи и чувства человека. Интонация говорящего к произносимым им словам.	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Особенности словообразования в музыке(ПК-14;ПК-16); Уметь: Правильно использовать голосоречевой аппарат (ПК-14;ПК-16); Владеть: Навыками регулирования словообразования в музыке (ПК-14;ПК-16).	Контроль в ходе занятия
Тема 5.Мелодия и аккомпанемент. Вокальная мелодия. Мелодический рисунок. Цезура, фраза, предложение, период, каденция. Средства мелодического развития. Мелодия как художественное целое.	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Особенности ансамблевого исполнения (ПК-14;ПК-16); Уметь: Использовать темпоритмические пристройки (ПК-14;ПК-16); Владеть:	Контроль в ходе занятия

	Навыками ансамблевого исполнения(ПК-14;ПК-16).	
Тема 6.Вокальная мелодия и поэтический текст. Некоторые черты русской классической музыки и мюзиклов.	Формируемые компетенции: ПК-12; ПК-14;ПК-16. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Особенности жанрового исполнения (ПК-12;ПК-14;ПК-16); Уметь: Использовать вокальную технику в соответствии с жанром (ПК-12;ПК-14;ПК-16); Владеть: Навыками вокального исполнения в соответствии с жанром (ПК-12;ПК-14;ПК-16).	экзамен

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Реализация компетентного 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. Краткое содержание лекций

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты

Тема 1. Свойства музыкальных звуков

Физическая основа звука. Свойства музыкального звука. Частичные тоны. Натуральный звукоряд. Музыкальный строй. Высота звука. Длительность звука. Громкость звука. Тембр музыкального звука.

Тема 2. Нотная запись музыки

История нотации. Система ключей. Ключи «До». Современная система нотации. История использования слогов, букв и знаков альтерации для обозначения звуков.

Тема 3 Ритм

Метр. Размер. Простые метры и размеры. Сложные метры и размеры. Группировка длительностей в тактах. Переменные размеры. Синкопа.

Тема 4. Лад и тональность

Устойчивые и неустойчивые звуки. Тоника. Мажорный лад. Гамма натурального мажора. Тональность. Мажорные тональности. Диезные и бемольные. Квинтовый круг. Гармонический и мелодический мажор. Минорный лад. Гамма натурального минора. Гармонический и мелодический минор. Квинтовый круг минорных тональностей. Параллельные одноимённые, однотерцовые тональности.

Тема 5. Интервалы на ступенях мажора и минора

Интервалы натурального мажора и минора. Интервалы гармонического и мелодического мажора и минора. Характерные интервалы. Разрешение неустойчивых интервалов по тяготению. Разрешение диссонирующих интервалов. Составные интервалы.

Тема 6. Аккорды на ступенях мажора и минора

Аккорды. Трезвучия. Виды трезвучий. Консонирющие и диссонирющие трезвучия. Обращения трезвучий. Главные трезвучия в мажоре и миноре. Трезвучия на ступенях натурального и гармонического мажора и минора. Септаккорды доминантовой сферы. Септаккорды субдоминантовой сферы.

Тема 7. Альтерация и хроматизм

Хроматизм. Альтерация. Ладовая альтерация в мажоре и гармоническом миноре. Хроматические интервалы. Хроматическая гамма. Энгармонизм интервалов.

Тема 8. Модуляция

Модуляция и отклонения. Модуляция в тональности первой и второй степени родства.

Тема 9. Мелодия

Понятие мелодии. Интонационное содержание мелодии. Мелодическая линия. Строение мелодии. Принципы интонационного развития. Членение мелодии на части. Построение мелодии. Цезура. Период. Предложение. Каденция. Фраза. Мотив. Вокальная и инструментальная мелодия.

Раздел 2. Сольное пение

Тема 1. Музыкальная интонация. Анализ художественного образа. Анализ всех видов искусства.

Точное воспроизведение высоты звука. Понимание характеристики образа и его смысла. Анализ всех видов искусства.

Тема 2. Вокальное дыхание и опора в пении (положение гортани в соответствии с манерой исполнения)

Анатомия дыхательных органов и физиология дыхания в жизни. Дыхание при певческом звукообразовании. Типы дыхания в пении. Два механизма в работе гортани. Роль голосовой щели. Ощущение работы гортани в пении.

Тема 3. Выразительные средства. Особенность музыки: звуковыразительная, интонационная природа. Специфические особенности музыкальной интонации.

Нюансировка. Динамическое разнообразие. Зонный строй.

Тема 4. Слово и музыка. Музыкальная интонация и речь. Ускорение, замедление речи. Интонация речи и чувства человека. Интонация говорящего к произносимым им словам.

Слово и вокал. Работа артикуляционного аппарата в речи. Работа губ в пении. Позиция языка в пении. Мягкое нёбо в пении. Глотка в пении. Раскрытие рта в пении. О фонетическом методе воспитания голоса. Вокальная речь.

Тема 5. Мелодия и аккомпанемент. Вокальная мелодия. Мелодический рисунок. Цезура, фраза, предложение, период, каденция. Средства мелодического развития.

Мелодия как художественное целое.

Ансамблевость в вокально-исполнительской технике и приемы средств выразительности.

Тема 6. Вокальная мелодия и поэтический текст. Некоторые черты русской классической музыки и мюзиклов.

Особенности и различия музыкального и драматургического текста и их совместного исполнения. Разножанровость в музыке и способы ее исполнения.

6.2. 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

Формой контроля по дисциплине «Вокал» согласно учебному плану является зачет в первом семестре, экзамен в четвертом семестре.

Формы контроля формируемых компетенций (контрольные задания и средства оценивания компетенций)

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1. Длительность звука. Длительность звука. Длительность звука.
2. Музыкальный метр. Музыкальный размер
3. Устойчивые и неустойчивые звуки.
4. Тоника. Мажорный лад. Гамма натурального мажора.
5. Тональность. Мажорные тональности. Диезные и бемольные.
6. Гармонический и мелодический мажор.
7. Минорный лад.
8. Гармонический и мелодический минор.
9. Интервалы натурального мажора и минора.
10. Составные интервалы Аккорды.
11. Главные трезвучия в мажоре и миноре.
12. Хроматизм. Альтерация.
13. Модуляция и отклонения. Модуляция в тональности первой и второй степени родства.
14. Понятие мелодии. Интонационное содержание мелодии. Мелодическая линия. Строение мелодии.

7.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Зачет по дисциплине «Вокал» проводится в 1 семестре и включает в себя теоретическую и практическую части.

Вопросы к зачету

1. Физическая основа звука.
2. Назовите свойства музыкального звука.
3. Охарактеризуйте натуральный звукоряд.
4. Дайте характеристику следующих категорий: высота звука, длительность звука, громкость звука.
5. Тембр музыкального звука.
6. Назовите и охарактеризуйте виды метров и размеров.
7. Что такое устойчивые и неустойчивые звуки.
8. Что такое музыкальный интервал
9. Охарактеризуйте понятие и виды трезвучий.
10. Понятие мелодии.

Практическая часть зачета включает в себя исполнение музыкальной пьесы, гаммы, вокализа.

Экзамен по дисциплине «Вокал» проводится в 4 семестре и включает в себя теоретическую и практическую части.

Вопросы к экзамену

1. Охарактеризуйте понятие сила звука и тембр звука.
2. Что такое контроль за пением и какие существуют механизмы его осуществления.
3. Назовите способы разогревания голосового аппарата.
4. Как осуществляется гигиена дыхания и гигиена голоса.
5. Какова роль дыхания при певческом звукообразовании.
6. Назовите типы дыхания.
7. Охарактеризуйте механизмы работы гортани.
8. Опишите ощущения гортани в пении и произвольности ее работы.
9. Работа артикуляционного аппарата в речи.
10. Охарактеризуйте и продемонстрируйте работу губ в пении.
11. Охарактеризуйте позицию языка в пении.
12. Охарактеризуйте роль мягкого нёба в пении.
13. Охарактеризуйте роль глотки в пении.
14. Охарактеризуйте раскрытие рта в пении.
15. Охарактеризуйте такой вид работы над художественным исполнением произведения как орфоэпия.
16. Охарактеризуйте такой вид работы над художественным исполнением произведения как фразировка.
17. Охарактеризуйте такой вид работы над художественным исполнением произведения как нюансировка.
18. Охарактеризуйте такой вид работы над художественным исполнением произведения как нахождение нужного темпа.
19. Охарактеризуйте такой вид работы над художественным исполнением произведения как эмоциональная подача словесного текста.
20. Что такое репертуар и как осуществляется его подбор с учетом персональной специфики вокалиста.

Практическая часть экзамена включает в себя исполнение арии из рок-оперы или мюзикла.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

1. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Текст]: учебное пособие / Е. В. Бельская. - Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 2013. - 160 с.
2. Варламов А.Е. Полная школа пения [Ноты]: учебное пособие / Варламов Александр Егорович. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 120 с.
3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Гонтаренко Н.Б. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 183 с.

8.2. Дополнительная литература:

4. Морозов Л.Н. Школа классического вокала [Текст]: мастер-класс / Морозов Л. Н. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008. – 48 с.
5. Плужников К.И. Школа академического вокала от Плужникова [Ноты]: учебное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург: Издательство Лань, 2014. - 128 с.
6. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования [Текст]: учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - Москва: Музыка, 2006. - 336 с.

10. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Дмитриев Л. Б. - Москва: Музыка, 2000. - 368 с.

8.3. Сборники музыкальных произведений

1. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. [Ноты]. Средние музыкальные учебные заведения: для тенора в сопровождении фортепиано / Кильчевская А.Д. - 2-е издание. - Москва: Музыка (м), 2005. - 79 с.
2. Хрестоматия для пения [Ноты]. Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано I - II курсы отделений актеров музыкальной комедии театральных институтов / Составитель П. ПонTRYгин. - "Музыка", 1975 г.
3. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара [Ноты]: для баритона и баса в сопровождении фортепиано / сост. [и авт. предисл.] Г. Г. Аден. - Переизд. - Москва: Музыка, 2011. - 118 с.
4. Хрестоматия для сопрано (1-2-й курс театрального искусства). - М., 1980.
5. Песни и романсы. Репертуар начинающего певца. - М., 1986
6. Школа пения. Упражнения для низкого голоса. Абт. - М., 1985.
7. Избранные вокализы. Конкона Дж. - М., 1984.
8. Хрестоматия для пения. Песни народов мира. - М., 1982.

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. 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.

10. 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