

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**

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 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/> 01.07.22 г протокол №12.

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 03.07.2023г., протокол № 9.

Кистарова, О.И. Вокал [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Арт-педагогика (театральное творчество)», степень выпускника «бакалавр» – Кемерово: Кемеровск. гос. ин-т культуры, 2022. – 15 с.

Составитель:
Кистарова О.И.
преподаватель
кафедры ТИ

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 формируемой части Блока 1 и опирается на специальные 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 – 4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знает	Умеет	Владеет
ПК – 4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы.	ПК-4.1 - теоретические и методические основы проведения тренинга; - традиционные и инновационные формы и методы работы.	ПК-4.2 - организовывать процесс подготовки и проведения тренинга; - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы	ПК-4.3 - методикой подготовки и проведения тренинга; - традиционными и инновационными формами и методами работы

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 – 72. Из них на очной форме обучения: лекционных – 6; практических – 30 часов, на самостоятельную работу студентов – 36 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 3 семестре изучение дисциплины завершается зачетом.

4.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу.

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	3	3,5	0,5	2			1
Тема 1.2.Нотная запись музыки	3	1,5	0,5				1
Тема 1.3. Ритм	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. Модуляция	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

На заочной форме обучения лекционных – 2 часов, отведенных на самостоятельную работу – 64 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	3	7		2			5
Тема 1.2.Нотная запись музыки	3	5					5
Тема 1.3. Ритм	3	6/1*	1/1*			1*лекция-беседа	5
Тема 1.5.Интервалы на ступенях мажора, минора	3	6					6
Тема 1.6.Аккорды на ступенях мажора, минора	3	6					6
Тема 1.7.Альтерация, хроматизм.	3	5					5
Тема 1.8.Модуляция	3	13/1*	1/1*			1*лекция-беседа	12
Тема 1.9. 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

4.2.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-4). В результате изучения раздела курсистudent должен Знать: Особенности зонного строя (ПК-4); Уметь: Различать тягание звука в соответствии с гармонизацией (ПК-4); Владеть: навыками использования зонного строя	проверочная работа

	(ПК-4);	
Тема 1.2. Нотная запись музыки	<p>Формируемые компетенции: ПК-4. В результате изучения раздела курсастудент должен</p> <p>Знать: Расположение нот на нотном стане(ПК-4);</p> <p>Уметь: Читать ноты с листа (ПК-4);</p> <p>Владеть: Навыками исполнения нотной записи(ПК-4);</p>	Контроль в ходе занятия
Тема 1.3. Ритм	<p>Формируемые компетенции: ПК-4. В результате изучения раздела курсастудент должен</p> <p>Знать: Длительность звуков и нот (ПК-4);</p> <p>Уметь: Считывать ритмический рисунок (ПК-4);</p> <p>Владеть: Навыками исполнения ритмическогорисунка (ПК-4);</p>	Контроль в ходе занятия
Тема 1.5. Интервалы на ступенях мажора, минора	<p>Формируемые компетенции: ПК-4. В результате изучения раздела курсастудент должен</p> <p>Знать: интервалы (ПК-4);</p> <p>Уметь: Слышать интервалы в музыке (ПК-4);</p> <p>Владеть: Навыками исполнения интервала с любой ступени тональности (ПК-4);</p>	Слуховой диктант
Тема 1.6. Аккорды на ступенях мажора, минора	<p>Формируемые компетенции: ПК-4. В результате изучения раздела курсастудент должен</p> <p>Знать: Аккорды (ПК-4);</p> <p>Уметь: Слышать аккорды в музыке (ПК-4);</p> <p>Владеть: Навыками исполнения аккорда с любой ступени тональности (ПК-4);</p>	Контрольная точка

Тема 1.7.Альтерация, хроматизм.	Формируемые компетенции: ПК-4. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Определение альтерации и хроматизма (ПК-4); Уметь: Понимать процесс перехода в другую тональность с помощью альтерации и хроматизма (ПК-4); Владеть: Навыками исполнения и тяготения проходящих нот (ПК-4);	Контрольный диктант
Тема 1.8. Модуляция	Формируемые компетенции: ПК-4. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Определение модуляции (ПК-4); Уметь: Понимать процесс перехода в другую тональность (ПК-4); Владеть: Навыками слухового распознавания перехода в другую тональность (ПК-4);	Контрольный диктант
Тема 1.9. Мелодия. Вокализы. Детские песни.	Формируемые компетенции: ПК-4. В результате изучения раздела курса студент должен Знать: Определение мелодии. (ПК-4); Уметь: Распознавать интервалику в мелодии (ПК-4); Владеть: Навыками слухового распознавания перехода в другую тональность (ПК-4);	Слуховой диктант

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. Консонирующие и диссонирующие 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.

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, невозможен 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 третьем семестре.

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

7.1. 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

- Физическая основа звука.
- Назовите свойства музыкального звука.
- Охарактеризуйте натуральный звукоряд.
- Дайте характеристику следующих категорий: высота звука, длительность звука, громкость звука.
- Тембр музыкального звука.
- Назовите и охарактеризуйте виды метров и размеров.
- Что такое устойчивые и неустойчивые звуки.

- Что такое музыкальный интервал
- Охарактеризуйте понятие и виды трезвучий.
- Понятие мелодии.

Практическая часть зачета включает в себя исполнение музыкальной пьесы, гаммы, вокализа. Зачет по дисциплине «Вокал» проводится в 3 семестре и включает в себя теоретическую и практическую части.

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.
7. 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. Понтягин. - "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