

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова

2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВОКАЛ

Специальность: 52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)

Вид: Актерское искусство на эстраде

Квалификация выпускника: «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Артист эстрады»
Форма обучения: очная

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам), вид: Актерское искусство на эстраде.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: усовершенствование вокально-речевых и голосовых возможностей обучающихся; подготовка к музыкально-исполнительской работе в разнообразных стилях и жанрах спектакля (драматический спектакль, мюзикл, водевиль, оперетта); развитие музыкальности; выявление артистизма и свободы самовыражения музыкального образа на сцене.

Задачи дисциплины: совершенствование качества звучания тембра голоса; развитие звуковысотного и динамического диапазона; развитие музыкального слуха и чистой интонации; накопление исполнительских навыков в различных музыкальных стилях и жанрах.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер **должен знать:**

- принципы подхода к созданию музыкально - сценического образа;
- методику преподавания вокального искусства;
- современные научно – методические публикации по актуальным проблемам вокального мастерства актера.

должен уметь:

- прививать практические навыки профессионального пения студентам на всех этапах обучения;
- планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом, обеспечивать последовательность освоения материала;
- свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса в доступной форме;
- создавать в учебном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества.

должен владеть:

- навыками, позволяющими осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами социального взаимодействия;
- методами, позволяющими формировать у студентов сознание социальной значимости актерской профессии, высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности.

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Вокал», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к воплощению актёрского мастерства на высоком художественном и техническом уровне и представлению её результатов публике (ПК-7).

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с

формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
ПК-7	<p>Обучающийся знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы подхода к вокальной координации; - методику преподавания вокального искусства; - современные научно – методические публикации по актуальным проблемам вокального мастерства актера <p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прививать практические навыки профессионального пения студентам на всех этапах обучения; - планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом, обеспечивать последовательность освоения материала; - свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса в доступной форме; - создавать в учебном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества. <p>Обучающийся владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками, позволяющими осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами социального взаимодействия; - методами, позволяющими формировать у студентов сознание социальной значимости актерской профессии, высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Вокал» относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)».

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **6 з.е., 216 часов**

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
		2 курс
Общая трудоемкость	216	216
Контактная работа (всего) в том числе:	68	68
Практические занятия	68	68
Самостоятельная работа (всего)	148	148
Трудоемкость контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Форма промежуточной аттестации		зачет

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Практ. занятия	Самостоятельная работа	Процедура оценивания/оцениваемые компетенции
2 курс		216	68	148	Текущий контроль
1	Тренировка устойчивости опоры звука и координации слухового и эмоционального внимания.	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
2	Формирование и развитие способности произвольно концентрировать внимание.	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
3	Развитие музыкальности и воображения	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
4	Развитие эффективной памяти для точного выполнения композиторского замысла.	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
5	Воспитание чувства ритма и темпа. Тренировка способности удерживать ритмический рисунок и чистоту интонации, умение переходить в разные темпоритмы.	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
6	Вокальная координация в сценическом действии, как многокомпонентный психофизический процесс.	16	6	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
7	Интонирование, как главное средство музыкальной выразительности	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
8	Подборка индивидуальных упражнений для студента для преодоления мышечных зажимов. Сформировать условия их выполнения.	16	6	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
9	Принципы, лежащие в основе выбора учебного репертуара в соответствии с	18	6	12	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических

	классификацией голоса.				занятий, ПК-7
10	Понимание сквозного действия в классическом репертуаре и камерных произведениях русских и зарубежных композиторов, их стилевые и языковые различия в трактовке муз. произведения.	18	6	12	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
11	Анализ индивидуальных и характерных особенностей звучания голоса певца-вокалиста при выборе репертуара русских и зарубежных композиторов.	18	6	12	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
12	Музыкально-сценическое перевоплощение	18	6	12	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
13	Перспектива исполнения музыкального произведения, музыкального образа	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
14	Зерно образа и воплощаемые смыслы.	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий в ходе практических занятий, ПК-7
	<i>Промежуточная аттестация</i>				<i>Зачет</i>

4. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины предусматривается широкое использование следующих форм проведения занятий:

- самостоятельное проведение психо - физических тренингов;
- участие в тренингах, проводимые другими;
- просмотр зачетов и экзаменов по мастерству вокального искусства с последующим методическим разбором;
- обсуждение просмотренных дипломных выступлений;
- участие в работе над музыкальными этюдами и отрывками на курсе, на котором ведет педагогическую деятельность научный руководитель ассистента - стажера;
- просмотр и обсуждение музыкальных спектаклей, выбранных в афише международных и Российских фестивалей.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Уровень сформированности компетенций			
<i>Недостаточный</i> Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	<i>Пороговый</i> Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	<i>Продвинутый</i> Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	<i>Высокий</i> Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
<i>Обучающийся демонстрирует</i> пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.	<i>Обучающийся демонстрирует</i> знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой.	<i>Обучающийся демонстрирует</i> полное знание учебного материала, сформированность компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, демонстрирует навыки и умения,	<i>Обучающийся демонстрирует</i> всестороннее и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, демонстрирует творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

№	Задание	Оцениваемые компетенции
1.	Выполнение упражнения на освобождение от мышечных напряжений	ПК-7
2.	Выполнение упражнения для развития диапазона, выравнивания регистров, интонации	ПК-7
3.	Показ арий 18 в.(старинные арии), включающие событие и обстоятельства, выраженные динамикой ритма, музыкальной формы.	ПК-7
4.	Показ камерного произведения и выполнение интонационных задач, разнообразия выразительности звука	ПК-7
5.	Показ арии из оперы, как пример сквозного развития события и музыкально-драматической задачи композитора	ПК-7
6.	Показ речитативной формы в ариях композиторов 18-19 вв. , их стилевые особенности. Выполнение стиля музыкальной динамики для выражения образа персонажа в действии.	ПК-7
7.	Представление отрывка из русской оперы (сцена/ария). Развертывание и демонстрация взаимодействий внутреннего чувства состояния с сцене/арии.	ПК-7
8.	Представление отрывка из зарубежной оперы, демонстрация взаимодействий с партнерами в дуэтной форме. Музыкальная динамика персонажа в отрывке.	ПК-7

Задания для текущего контроля:

1. Вокальные упражнения (по школе).
2. Выравнивание регистров
3. Интонация
4. Показ камерного произведения
5. Показ арии 18 в.

Задания для промежуточной аттестации в форме экзамена (2 курс):

1. Отрывок из русской оперы.

2. Отрывок из зарубежной оперы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Задания для самостоятельной подготовки к занятиям, практическим занятиям:

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях, при выполнении заданий преподавателя и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;
- без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

Задания для самостоятельной работы обучающихся

№	Тема занятия	Цель занятия	Задания для	Форма контроля
---	--------------	--------------	-------------	----------------

п/п			подготовки	
1.	Выполнение упражнения на освобождение от мышечных напряжений	Подготовка обучающегося к активной работе на сцене	Выполнение упражнений, обеспечивающих необходимое сценическое самочувствие	Показ отработанных упражнений
2.	Выполнение упражнения для развития диапазона, выравнивания регистров, интонации	Развитие умений и навыков , демонстрация вокального мастерства в исполнительской деятельности	Выполнение упражнений, обеспечивающих необходимое сценическое самочувствие	Показ отработанных упражнений
3.	Показ арий 18 в.(старинные арии), включающие событие и обстоятельства, выраженные динамикой ритма, музыкальной формы.	Развитие умений и навыков демонстрации вокального мастерства в исполнительской деятельности	Выбор подходящего репертуара в соответствии с типом голоса.	Показ арии
4.	Показ камерного произведения и выполнение интонационных задач, разнообразия выразительности звука	Развитие умений и навыков демонстрации вокального мастерства в исполнительской деятельности	Подготовка камерного произведения, демонстрирующего выполнение интонационных задач, разнообразия выразительности звука	Показ камерного произведения
5.	Показ арии из оперы, как пример сквозного развития события и музыкально-драматической задачи композитора	Развитие умений и навыков демонстрации вокального и драматического мастерства в исполнительской деятельности	Подбор арии из оперы в соответствии с типом голоса и особенностями психофизики актера	Показ подготовленной арии
6.	Показ речитативной формы в ариях	Развитие умений и навыков	Подготовка арии с речитативом	Показ подготовленной

	композиторов 18-19 вв., их стилевые особенности. Выполнение стиля музыкальной динамики для выражения образа персонажа в действии.	демонстрации вокального и драматического мастерства в исполнительской деятельности	соответствие с классификацией голоса	арии
7.	Представление отрывка из русской оперы (сцена/ария). Развертывание и демонстрация взаимодействий внутреннего чувства состояния с сцене/арии.	Развитие навыков создавать сценический образ, работать над музыкальной составляющей роли самостоятельно	Работа над ролью в музыкально-драматическом аспекте с учетом технического распределения внутри формы произведения	Показ подготовленного отрывка
8.	Представление отрывка из зарубежной оперы, демонстрация взаимодействий с партнерами в дуэтной форме. Музыкальная динамика персонажа в отрывке.	Развитие навыков взаимодействия с партнером в музыкальном рисунке, работать над музыкальной составляющей роли в дуэте	Работа над ролью в музыкально-драматическом аспекте с учетом технического распределения внутри формы произведения с учетом взаимодействия с партнером	Показ подготовленного отрывка

7. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики» М., 2000г.
2. Стулова Л.Н. «Вопросы вокального воспитания актера драматического театра» М., 1974г.
3. Емельянов В.В. «Развитие голоса, координация и тренинг» СПб., 2007г.
4. Оголевец А.С. «Слово и музыка в вокально-драматических жанрах» М.: «Музгиз», 1960г.
5. Павлицева О.П. «Методика постановки голоса» М., 1964г.

Дополнительная литература:

1. Морозов В. «Занимательная биоакустика» М.: «Знание», 1987г.
2. Морозов В. «Тайны вокальной речи» М., 1976г.
3. Ручьевская Е. «Слово и музыка» Л.: Музгиз, 1960г.
4. Назаренко И.К. «Искусство пения» М.: ГМИ, 1963г.
5. Смирнов «Эмоциональный мир музыки», М.: «Музыка», 1990г.
6. Кудинова Т. «От водевиля до мюзикла» М.: «Советский композитор», 1982г.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1.	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий	Столы, стулья, пианино, музыкальный центр, ширмы, акустические колонки	
2.	Учебная аудитория для самостоятельной работы	Столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
3.	Библиотека с читальным залом	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ