

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова
О.Л. Денисова

« 1 » сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВОКАЛ

Специальность: 52.09.02 Актёрское мастерство (по видам)

Вид: Актёрское искусство в драматическом театре и кино

Квалификация выпускника: «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Артист драматического театра и кино»

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 в драматическом театре и кино.

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