

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет культуры

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Тренинг по вокальному мастерству»

Кафедра актерского мастерства и музыкального искусства

Образовательная программа

52.05.01-Актерское искусство

Специализация:

Артист музыкального театра

Уровень высшего образования

специалитет

Форма обучения

Очная, заочная

Статус дисциплины: факультативные дисциплины

Махачкала, 2020 г.

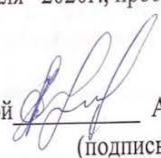
Рабочая программа дисциплины составлена в 2020 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки № 1128 от 16.11.17г.) уровень специалитета.

Разработчик: кафедра актерского мастерства и музыкального искусства,
Абдулгамидова Н.А. – профессор

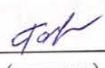
Рабочая программа дисциплины одобрена:

на заседании кафедры актерского мастерства и музыкального искусства

« 20» февраля 2020г., протокол № 6

Зав. кафедрой Акаутдинов И.М.
(подпись)

на заседании Методической комиссии факультета культуры от «27» февраля 2020 г., протокол № 5

Председатель Гаджиева Р.И.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением

«23» марта 2020г.

Начальник УМУ Гасангаджиева А.Г.
(подпись)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Тренинг по вокальному мастерству» входит в факультативные дисциплины ФТД.02 основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01-«Актерское искусство». Дисциплина реализуется кафедрой актёрского мастерства и музыкального искусства.

Рабочая программа дисциплины охватывает следующий круг вопросов: изучение и освоение теоретических, методических и практических основ сольного пения, эффективной работы над музыкальным произведением с последующим участием в постановках музыкальных театров; подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях разных жанров (опере, оперетте, мюзикле), а также на эстраде, в кинематографе, игровом телевидении - в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных: ОПК-2; профессиональных : ПК-1.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, устного опроса, мастер-классов, контроля самостоятельной работы и промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часов по видам занятий.

Очное

Семестр	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе:						
	всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС, в том числе экзамен	
		из них					
		Лекции	Индивидуальные занятия	Практические занятия	консультации		
6	36	16		14		6	Зачет
Всего							
6	36	16		14		6	Зачет

Заочное

Семестр	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе:						
	всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС, в том числе экзамен	
		из них					
		Лекции	Индивидуальные занятия	Практические занятия	консультации		
3	36	6				30	Зачет
Всего							
3	36	6				30	Зачет

1.Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Тренинг по вокальному мастерству» является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях разных жанров (опере, оперетте, мюзикле), а также на эстраде, в кинематографе, игровом телевидении, - в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста

Дисциплина «Тренинг по вокальному мастерству» входит в факультативные дисциплины ФТД.02 основной профессиональной образовательной программы специалиста по специальности 52.05.01- «Актерское искусство».

- перечень дисциплин (или их разделов), необходимых для изучения данной дисциплины: «История музыки», «Музыкальный инструмент. Фортепиано», «Теория музыки, гармония, сольфеджио».

- перечень дисциплин (или их разделов), использующих результаты изучения данной дисциплины: «Сольное пение (с концертмейстером)», «Ансамблевое пение (с концертмейстером)», «Сценическое пение».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения).

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций (в соответствии с ОПОП)	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	Знает: волевые качества личности, методы музыкального, самообразования актера драматического или музыкального театра, методы самосовершенствования. Умеет: организовать свой труд, применять методы и средства познания для музыкального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции актера. Владеет: навыками самостоятельного исследования историко-стилевых и национальных особенностей вокального искусства; мотивацией к саморазвитию и самообразованию	Практический показ вокальных ансамблевых произведений. Устный опрос.
ПК-1 Способность к созданию художественных образов актёрскими средствами	ПК-1.1. Способность создания художественных образов в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	Знает: понятие художественного образа в литературе, музыке, живописи, скульптуре, театре; компоненты, складывающиеся, художественный образ; актерские средства, при помощи которых, создается	Практический показ вокальных ансамблевых произведений.

		художественный образ; основную методическую литературу по данному вопросу. Умеет: использовать на практике актерские приемы, средства, навыки, приспособления для создания художественного образа актерскими средствами в процессе создания спектакля; создавать художественный образ в контексте художественного замысла спектакля в целом, его жанра и стиля; Владеет: методами создания художественных образов актерскими средствами; методами великих исполнителей и способен переносить эти знания в практическую работу.	
--	--	---	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108

академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Самостоятельная	Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной
------------------	--------------------------------------	----------------	------------------------	---	------------------------	---

				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Контроль		аттестации (по семестрам)
	Модуль 1. Художественные задачи пения								
1	Теория и практика актерского анализа и сценического воплощения музыкально-драматических произведений.	6		2	2			1	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
2	Вокальная характеристика сценических образов.	6		2	2			1	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
3	Жанрово-стилистическая характеристика сценических персонажей.	6		2	2			1	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
4	Искусство создания образов в музыкальных произведениях.	6		4	2				Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
5	Взаимосвязь вокала с искусством сценического танца, сценической пластикой.	6		2	2			1	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
6	Особенности исполнения на сцене арии	6		2	2			1	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
7	Принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле.	6		2	2				Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
8	Работа с клавиром и партитурой	6		2	2			1	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
	Итого по модулю 1:			2	2				Контрольный показ вокального произведения. Устный опрос.

	Итого			16	14			6	Зачет
--	--------------	--	--	-----------	-----------	--	--	----------	-------

4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Контроль		
	Модуль 1. Художественные задачи пения								
1	Теория и практика актерского анализа и сценического воплощения музыкально-драматических произведений.	3		2				4	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
2	Вокальная характеристика сценических образов.	3						4	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
3	Жанрово-стилистическая характеристика сценических персонажей.	3		2				4	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
4	Искусство создания образов в музыкальных произведениях.	3						4	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
5	Взаимосвязь вокала с искусством сценического танца, сценической пластикой.	3						4	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
6	Особенности исполнения на сцене арии	3		2				4	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
7	Принципы работы в актёрском и	3						4	Практический показ вокальных

	музыкальном ансамбле.							произведений. Устный опрос.
8	Работа с клавиром и партитурой	3					2	Практический показ вокальных произведений. Устный опрос.
	Итого по модулю 1:							Контрольный показ вокального произведения. Устный опрос.
	Итого			6			30	Зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Художественные задачи пения

Тема 1. Теория и практика актерского анализа и сценического воплощения музыкально- драматических произведений. Теория и технология создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в музыкальном театре, используя развитую в себе способность к чувственно- художественному восприятию мира, к образному мышлению. Основные принципы работы над ролью. Приемы смыслового и действенного анализа текста.

Тема 2. Вокальная характеристика сценических образов.

Содержание понятия «сценический образ» в аспекте преемственности и интеграции вокального, актерского и хореографического искусства; эффективные условия формирования сценического образа в вокально- творческом исполнении. Музыкальная драматургия, воплощение композиторского замысла в контексте сценического действия.

Постижение вокального материала, его музыкальной драматургии, воплощение композиторского замысла в контексте сценического действия. Вокальная партия как составляющая часть музыкального спектакля, подчиненная концепции и жанровому содержанию сценической «жизни человеческого духа». Вокальная партия в музыкальном спектакле (комической опере, водевиле, мюзикле, музыкальной комедии, оперетте и т.д.) отличается не только величиной и объемом певческого материала. Вокальные номера в драматическом спектакле, их взаимосвязь с драматическими сценами, речевыми диалогами и монологами. Освоение приемов органического перехода от речи к пению.

Тема 3. Жанрово- стилистическая характеристика сценических персонажей. Многообразие жанровой классификации музыкально-театральных произведений. Параметры (критерии) классификации: по вовлекаемым составляющим рядам, по стилевым признакам, по родовым признакам. «Родовые» жанровые группы: драма, лирическое музыкально-театральное произведение, комическая опера. Историческая эволюция каждого жанрового вида. Наиболее активный период развития – XIX – XX вв., причины данной тенденции. Родовая жанровая дифференциация в опере и балете XIX – 1-й половины XX в.: драма – эпос – лирика.

Тема 4. Искусство создания образов в музыкальных произведениях.

Интерпретация сценического образа певцом предполагает обретение им яркого характера, который продиктован исполнителю композитором и возможен только в жестких рамках музыкального, певческого амплуа. Характерность рождается в мышлении певца – актёра, наиболее тонко выражающего себя через вокальную интонацию. Определение цели и мотивов поведения, свойственные персонажу, способность предсказать его типичные реакции на предлагаемые жизненные обстоятельства, исполнить его возможные действия – элементы создания выразительной сценической формы характера, психологии персонажа. Исполнительские задачи создания сценического образа - физические, психологические и поведенческие (речь, действие, манера поведения, грим, костюм, жест, мимика, пантомимика). Трехединая задача актера-певца к созданию целостного, правдивого вокального сценического образа - вокальная, музыкальная и сценическая. Их взаимосвязь.

Тема 5. Взаимосвязь вокала с искусством сценического танца, сценической пластикой.

Анализ взаимодействия разных видов искусства с позиции парных взаимодействий (музыка и танец, слово и музыка). Необходимость в анализе синтеза всех компонентов синтетического целого. Проблема выбора критерия такого анализа, единого методологического инструмента. Семиотический подход в анализе взаимодействия (перекодировка знаков, принцип образного соответствия). Синестетический подход в анализе синтетических художественных текстов как процесса и результата «перевыражения», «перевода» одного вида искусства в другой на основе синестетичности как свойстве невербального художественного мышления. Силевые и жанровые особенности танцевальной пластики, основы драматургии танца, основы различных танцевальных техник, базовые элементы, принципы построения экзерсиса, основы танцевальной техники, формы построения танца, способы общения и взаимодействия в танце

Тема 6. Особенности исполнения на сцене арии

Тема 7. Принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле.

Сущность и специфика работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла профессиональное воздействие словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способность создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпе - ритмическом, интонационно - мелодическом и жанрово - стилистическом ансамбле с другими и исполнителями;

Тема 8. Работа с клавиром и партитурой

5.Образовательные технологии

Преподавание дисциплины «Тренинг по вокальному мастерству» предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, мастер-классы, концертные выступления, самостоятельную работу студентов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью образовательного процесса в рамках дисциплины. В ходе самостоятельной работы студенты должны усвоить пройденный материал, ознакомиться с основной и дополнительной литературой с целью более глубокого понимания изучаемых вопросов и расширения музыкального кругозора.

Оценка выполнения СРС

Цель контроля выполнения самостоятельной работы - проверить уровень усвоения студентами профессиональных знаний умений и навыков по дисциплине.

В ходе оценки выполнения самостоятельной работы студентов ставятся следующие задачи:

- выявить усвоение базовых основ дисциплины;
- выявить усвоение программного материала;
- выявить умение пользоваться, практическим материалом, навыками аналитической, творческой работы с ним.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Типовые контрольные задания

Контрольные вопросы для проведения текущего и промежуточного контроля:

1. Теория и практика актерского анализа и сценического воплощения музыкально- драматических произведений.
2. Вокальная характеристика сценических образов.
3. Жанрово- стилистическая характеристика сценических персонажей.
4. Взаимосвязь вокала с искусством сценического танца, сценической пластикой.
5. Особенности исполнения на сцене арии
6. Принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле.
7. Жанровые особенности вокально-ансамблевой артикуляции.
8. Стилиевой и жанровый анализ вокальных произведений.
9. Дыхательная гимнастика.
10. Виды вокала и их особенности.
11. Вокальные жанры.
12. Вокальные стили

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- участие в практических занятиях - 50 баллов,
- устный опрос – 30 баллов
- выполнение самостоятельных заданий - 20 баллов,

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- участие в концертных выступлениях, открытых уроках, мастер-классах.

Контроль - зачет. Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры.

Требования к зачету:

Для получения зачета студенты должны иметь оценки за контрольные недели со средним балом 4 и выше, посещаемость занятий - на уровне 80% и выше (пропуски по болезни не учитываются).

В случае неудовлетворения требований студенты должны сдавать зачет.

Незачет ставится во всех остальных случаях, а также при наличии посещаемости занятий ниже 50%.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

а) адрес сайта курса

<http://coult.dgu.ru/>

б) основная литература:

1. Соколов О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>
2. Абдуллин Э. Б. Теория музыкального образования : учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений / Абдуллин, Эдуард Борисович, Е. В. Николаева. - М. : Академия, 2004. - 333,[3] с. - (Высшее профессиональное образование). - Допущено МО РФ. - ISBN 5-7695-1671-2 : 229-90
3. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг / Емельянов, Виктор Вадимович. - 6-е изд., стер. - СПб;М;Краснодар : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. - 111-87.
4. Мрозов Л.Н. Школа классического вокала: Мастер-класс : учеб.пособие / Морозов, Лев Николаевич. - Изд. 2-е, стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань; Планета музыки , 2008. - 47 с. + 1 электрон.опт. диск (DVD-ROM). - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0848-1 (Изд-во Лань) : 275-88.

б) дополнительная литература:

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. Методическое пособие. Изд-е 4.- Ростов –на-Дону: Феникс, 2008.
2. Исаева И. Сольное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. – М.: «Книжкин дом», 2006.
3. Исаева И. Эстрадное пение.- М.:Астрель, 2008.
4. Романова Л.В. Школа вокала. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
5. <http://wolfgangmozart.narod.ru/links.html>
6. <http://artofpiano.ru/>
7. <http://www.ebony-and-ivory.com/library/library.html>
8. <http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm>
9. <http://www.classicmp3.ru/mainpage.html>
10. <http://phonoarchive.org/>
11. <http://classic.chubrik.ru/>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <http://www.e-library.ru>
2. Образовательный портал ДГУ. Обучающая среда Moodle -<http://edu.dgu.ru>
3. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 — . Режим доступа: <https://elibrary.ru/defaultx.asp>.
4. IPRBOOKS: электронно-библиотечная система [база данных] / Даг.гос. ун-т. — Махачкала, — Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. — URL <http://http://www.iprbookshop.ru/366.html>
5. Образовательный портал ДГУ Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг.гос. ун-т. — Махачкала, г. — Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. — URL: <http://edu.dgu.ru/my/>
6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. — Махачкала, 2010

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Выразительность вокального исполнения является признаком вокальной культуры. В ней проявляется отношение исполнителя к окружающему миру, передача определённого художественного образа. Исполнительство является творческим актом, так как пропускает музыкальный материал сквозь призму своей художественной фантазии, своего отношения к творчеству композитора, своих представлений об идее произведения и его эмоциональной выразительности.

Вокально - мастерство - комплексный подход, умение проявлять себя «держат зал», завораживать, заставить почувствовать и произведение, частью всего происходящего на сцене. Основные требования к по мастерству:

1. Техника слова - главнейшим выразительным вокально-исполнительского искусства.
 2. Целенаправленное воздействие на зрителя. Его рассматривать, как воплощение вокально-исполнительского замысла.
- Таким образом, можно говорить о пяти первоначальных и обязательных способностях:

Способность к технике слова.

Способность к и деятельности.

Способность к игре.

Способность к сценическому в репертуаре.

Способность к сценическому в через действие на сцене.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Данная рабочая программа размещена в локальной компьютерной сети факультета культуры и в локальной корпоративной сети ДГУ. По всем вопросам, относящимся к содержанию изучения курса студент может получить консультацию у преподавателя.

Для изучения и освоения теоретического и практического материала данного курса имеется необходимая учебная, учебно-методическая литература, возможность доступа к Интернет-ресурсам.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

1. Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий, отвечающая санитарно- гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория оборудованная современным музыкальным инструментом (фортепиано)/

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное с возможностью подключения к мультимедийной демонстрационной системе.