

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

_____ Ю. П. Бондарь

«___» _____ 2014 г.

Регистрационный № УД-_____/баз.

ВОКАЛ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности 1-18 01 01-03
Народное творчество (театральное)*

Минск
БГУКИ
2014

СОСТАВИТЕЛЬ

Ю. Д. Персидская, заведующий кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Р. Л. Бузук, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

И. Н. Гаранец, заведующий кафедрой оперной подготовки и хореографии учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 20.02.2014 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 16.04.2014 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Ю.Д. Персидская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Вокал» входит в цикл специальных дисциплин и направлена на развитие профессиональных навыков и умений студентов, обучающихся по направлению специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное). Учитывая синкретический характер театрального искусства в целом, обучение вокальному мастерству студентов тесно связано с такими специальными дисциплинами, как «Режиссура», «Сценическая речь», «Актерское мастерство», «Художественное оформление спектакля (сценография, музыка)».

В современном театральном искусстве все чаще прослеживаются мысли о ведущей роли музыкального (в частности, вокального) искусства как наиболее действенного воплощения и раскрытия художественных образов в драматических постановках. Драматурги и режиссеры ищут новые средства для обогащения театральной выразительности произведений, часто прибегая к песенному жанру, насыщая действия вокальными сольными, дуэтными, ансамблевыми номерами как важнейшими из средств режиссерского решения спектакля. Поскольку на белорусской сцене появились достаточно весомые музыкальные постановки в драматическом театре, в современной образовательной программе учреждений высшего образования в сфере культуры и искусств существенное внимание стало уделяться вокальной и музыкальной подготовке молодых специалистов.

Целью учебной дисциплины «Вокал» является комплексное развитие вокальной техники и исполнительского мастерства, формирование специальных музыкальных способностей.

Цель дисциплины обуславливает выполнение ряда *задач*:

- овладение техникой вокального мастерства;
- развитие музыкального и вокального слуха;
- освоение исполнительских приемов в разных песенных жанрах;
- выработка навыков самоконтроля;
- формирование профессионального подхода к созданию музыкально-драматургического номера.

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- специфику исполнения разных жанров вокальной музыки;
- этапы работы над вокальным произведением в спектакле;

уметь:

- применять на практике разную исполнительскую технику;
- исполнять произведения разных жанров вокальной музыки (а capella, под фонограмму, в сопровождении инструментов);
- самостоятельно интерпретировать вокальное произведение, определять роль в драматическом действии;

владеть:

- различными исполнительскими манерами;
- навыками ансамблевого и хорового пения.

Различная степень музыкальной подготовки студентов, певческих данных, способности владения голосом предполагает индивидуальный подход в обучении. При помощи ряда упражнений, используемых в певческой и речевой практике, ведется работа над ликвидацией носоглоточного звучания, зажатия голосовых связок, осуществляется постановка певческого дыхания, сглаживание так называемых «переходных» звуков и т.д. Для организации процесса обучения используется аудио- и видеотехника.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Вокал» всего предусмотрено 168 часов, из которых 70 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество часов
	индивидуальные занятия
Введение	2
Раздел I. Техника вокального исполнительства	
<i>Тема 1.</i> Вокализированный этюд как важнейший принцип актерского пения	6
<i>Тема 2.</i> Особенности исполнения классического и современного романса	6
<i>Тема 3.</i> Особенности исполнения народной (обрядовой, фольклорной) песни	6
<i>Тема 4.</i> Особенности исполнения авторской песни	6
<i>Тема 5.</i> Особенности исполнения зонгов, эстрадных песен, джазовых композиций	6
<i>Тема 6.</i> Исполнение песен из отечественных и зарубежных кинофильмов, отрывков из мюзиклов, рок-опер	6
<i>Тема 7.</i> Исполнение ансамблевых и хоровых номеров из драматических спектаклей	8
Раздел II. Основные этапы работы над созданием вокально-драматургического произведения	
<i>Тема 8.</i> Этапы технической работы над репертуаром	8
<i>Тема 9.</i> Совершенствование исполнительской культуры различных жанров вокальной музыки	10
<i>Тема 10.</i> Осуществление режиссерского анализа зонгов, песен, вокальных номеров из театральных постановок	6
Всего...	70

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Введение в учебную дисциплину. Цель и задачи дисциплины, роль и место предмета «Вокал» в ряде других специальных дисциплин. Строение голосового аппарата, охрана голоса, гигиена голоса.

Раздел I. Техника вокального исполнительства

Тема 1. Вокализованный этюд как важнейший принцип актерского пения

Постановка этюда на материале классической драматургии с использованием вокализов. Основной этап в обучении студентов – использование музыкально-сценических упражнений и этюдов, при помощи которых происходит «перевод» музыкального произведения на язык действия. При помощи музыки определяется конфликт, раскрываются характеры героев.

Тема 2. Особенности исполнения классического и современного романса

Обращение к романсу как к синтетическому вокально-поэтическому жанру, имеющему законченную драматургию. Исполнение классического романса как музыкально-драматического эпизода. Специфика исполнения классического и современного романса.

Тема 3. Особенности исполнения народной (обрядовой, фольклорной) песни

Особенности исполнения народной песни как единства текста, мелодии, композиционной структуры, социальной функции, времени, места и характера исполнения. Исполнение фольклорной песни – обрядовых, календарных, игровых, хороводных и т.д.

Тема 4. Особенности исполнения авторской песни

Характерные черты авторской песни. Основные этапы развития авторской песни. Определение специфики жанра автор-

ской песни, соединение принципов исполнения авторской песни с театром одного актера, где партнером является зритель. Творчество Б. Окуджавы, Ю. Кима, А. Галича, В. Высоцкого и т.д.

Тема 5. Особенности исполнения зонгов, эстрадных песен, джазовых композиций

Специфика исполнительской манеры зонгов. Анализ основных функций зонгов в драматургическом произведении – баллад в виде интермедии или авторского комментария гротескного характера.

Советская эстрадная песня. Джазовые композиции. Специфика исполнения песен на иностранном языке. Джазовая манера исполнения: фразировка и атака звука. Изучение исполнительских штрихов, вокальных приемов.

Тема 6. Исполнение песен из отечественных и зарубежных кинофильмов, отрывков из мюзиклов, рок-опер

Исполнение песен из отечественных и зарубежных кинофильмов, отрывков из мюзиклов, рок-опер. Особенности мюзикл-вокала: кантилена, продуманная фразировка, четкая артикуляция, чувство стиля, внимание к смыслу, заложенному в тексте и музыке.

Тема 7. Исполнение ансамблевых и хоровых номеров из драматических спектаклей

Основные принципы многоголосного пения: ансамбль, строй. Приобретение навыков исполнения различных типов многоголосия – полифонического и гомофонно-гармонического. Хоровое исполнение вокальных произведений различных жанров. Основной задачей студентов-режиссеров является умение петь многоголосие, держать гармоническую основу и вести главную мелодическую линию вокального произведения, используя основные принципы актерского перевоплощения.

Раздел II. Основные этапы работы над созданием вокально-драматургического произведения

Тема 8. Этапы технической работы над репертуаром

Работа над формированием навыков певческого дыхания, певческой позиции, звукообразования. Атака звука, дикция, артикуляция. Упражнения на формирование головного и грудного резонирования. Исполнение вокализмов. Разбор песни, выявление особенностей исполнения жанра. Работа над поэтическим текстом (артикуляционная, образная). Пение на удобный гласный или слог, пение с текстом. Пение а capella с отработкой трудных мест.

Тема 9. Совершенствование исполнительской культуры различных жанров вокальной музыки

Понятие исполнительской культуры актера. Культура пения – фразировка, артикуляция, агогика, динамика, штрихи. Использование средств музыкальной выразительности в пении. Работа над образом, раскрытие основной идеи вокального произведения.

Тема 10. Осуществление режиссерского анализа зонгов, песен, вокальных номеров из театральных постановок

Осуществление режиссерского анализа мизансцены (на примерах классической драматургии). Формирование вокально-сценического образа в процессе подготовки театрального отрывка, практическое понимание не только актерского, но и вокального перевоплощения, анализ интонации, обусловленной драматическим действием, сохранение темпоритма драматического действия.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Емельянов, В. Развитие голоса: координация и тренинг / В. Емельянов. – СПб. : Лань, 1997. – 192 с.
2. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – М. : ГИТИС, 2008. – 431 с.
3. Иванов, А. П. О вокальном образе / А. П. Иванов. – М. : Профиздат, 1968. – 132 с. : ил. : нот.
4. Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. – Л. ; М. : Искусство, 1939. – 85 с.
5. Оськина, С. Е. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования / С. Е. Оськина, Д. Г. Парнес. – М. : АСТ, 2001. – 80 с.
6. Постановка голоса. Система практических упражнений: метод. рекомендации / сост. Л. В. Назарова ; под ред. Л. П. Шестеркиной. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 27 с.
7. Ровнер, В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано / В. Ровнер. – М. : Нота, 2006. – 27 с.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений: в 8 т. / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1954–1961.
9. Чарели, Э. М. Как подготовить речевой аппарат к звучанию. Дыхание и голос / Э. М. Чарели. – М. : Просвещение, 1982.
10. Чехов, М. О технике актера / М. Чехов. – М. : Искусство, 1986. – 98 с.
11. Шаронов, А. В. Слово в мюзикле и оперетте / А. В. Шаронов // Теория и практика сценической речи : кол. моногр. – СПб. : СПбГАТИ, 2005. – С. 130–135.

Дополнительная

1. Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов / В. Биркенбил. – СПб. : Питер, 1997. – 224 с.
2. Жданов, В. Ф. Информационная емкость вокальной речи / В. Ф. Жданов // Вопросы вокального образования : сб. науч. ст. / ред.-сост. М. С. Агин. – М. ; СПб. : РАМ им. Гнесиных, 2002. – С. 42–47.

3. Казакова, Л. С. Голосоречевой тренинг и работа над литературным текстом: учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 33 с.

4. Кутьмин, С. П. Характер и характерность: учеб.-метод. пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень : ТГИИК, 2004. – 43 с.

5. Музыкальное искусство в системе мастерства актера : Вопросы теории, методики, исполнительства : сб. ст. / ред.-сост. И. А. Бродова ; предисл. И. В. Азеева. – Ярославль : ЯГТИ, 2001. – 127 с.

6. Силантьева, И. Актер и его Alter Ego / И. Силантьева, Ю. Клименко. – М. : Изд. дом «Грааль», 2000. – 564 с. : ил. : портр. – (35 п. л.).

7. Силантьева, И. И. Алгоритмы преобразования : учеб. пособие для музыкальных вузов / И. Силантьева. – 2-е изд., значит. доп. – М. : Кириллица, 2007. – 360 с. : ил. : нот. – (22,5 п. л.).

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает развитие навыков вокального исполнения, разучивание репертуара, создание музыкально-драматического номера. В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется выполнять ряд певческих упражнений (на дыхание, развитие диапазона, техники, дикции и т.д.), работать над созданием музыкального образа.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для определения динамики развития и выявления уровня овладения студентами вокального мастерства рекомендуется использовать форму открытых занятий и творческие показы.

Учебное издание

ВОКАЛ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности 1-18 01 01-03
Народное творчество (театральное)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2014. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 0,65. Уч.-изд. л. 0,34. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.