

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и
искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной
работе БГУКИ

В.Р.Языкович
« 04 » 04 2019 г.
Регистрационный № УД-19-буч.

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

2019

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное), рег. № С 18-1-22/13 уч. от 27.06.2013

СОСТАВИТЕЛЬ:

А.Л.Ренанский, профессор кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

О.Б.Залётнев, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», член Союза композиторов РБ;

Л.И.Козловская, профессор, зав.кафедрой педагогики социокультурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 7 от 27.02.2018 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 2 от 19.12.2018 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Вокал» входит в блок специальных учебных дисциплин, направленных на развитие профессиональных навыков и умений студентов, обучающихся по специальности 1-18 01 01 Народное творчество направления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное).

Вокальные произведения различных жанров составляли весьма значимый художественный компонент спектакля на протяжении всей истории драматического театра. Особенно ярко эта тенденция проявляется на современной драматической сцене, где широко представлены такие вокальные жанры, как мюзикл, рок-опера, фолк-опера и зонг-опера.

Учитывая синкретическую природу театрального искусства, обучение вокальному мастерству проходит в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Художественное оформление спектакля: музыка», «Режиссура», «Мастерство актера» и особенно «Сценическая речь». Обучение технике сценической речи и воспитание певческого голоса должны подчиняться единым педагогическим принципам и методическим установкам. Только в результате такого взаимодействия можно выработать выразительное звучание голоса и в речевом, и певческом режиме. При этом вокал выступает не только как одно из средств актёрской выразительности, но и как действенный метод развития эмоционально-образного мышления, составляющего основу художественного творчества.

Учебная дисциплина «Вокал» направлена на повышение общей музыкальной культуры студента в процессе изучения нотной грамоты, развития музыкального слуха, формирования певческих навыков и ознакомления с классическим вокальным репертуаром.

Целью изучения учебной дисциплины является овладение средствами музыкальной выразительности и необходимой певческой техникой для исполнения вокальных произведений различных жанров в спектаклях драматического театра.

Достижение поставленной цели потребует решения следующих *задач*:

- изучить нотную грамоту;

– овладеть навыками правильного певческого дыхания, звуковедения, фразировки и артикуляции, агогики и динамической нюансировки;

– изучить основы элементарной теории музыки;

– систематически развивать музыкальный слух;

– овладеть навыками чтения нот с листа;

– сольфеджировать во всех тональностях мажора и минора;

– овладеть средствами музыкальной и певческой выразительности;

– овладеть основными исполнительскими приемами, соответствующими определённым вокальным жанрам;

– овладеть навыками исполнительского самоконтроля.

В результате изучения учебной дисциплины «Вокал» студент должен *знать*:

– основные музыкальные термины;

– элементарную теорию музыки;

– о принципах речевого и вокального голосообразования;

– об этапах и методах самостоятельной работы над вокальным произведением;

– о различных художественных стилях в вокальном исполнительстве;

Студент должен *уметь*:

– самостоятельно разучить несложное вокальное произведение;

– применять на практике различную исполнительскую технику;

– исполнять вокальные произведения различных жанров а capella, под фонограмму, с аккомпанементом;

– интерпретировать вокальное произведение, определить его драматургическую функцию в спектакле;

– исполнять вокальные произведения в драматургическом контексте определённой пьесы.

Студент должен *владеть*:

– навыками самостоятельного разучивания вокальных произведений для исполнения в театральном спектакле;

– навыками анализа вокального произведения и его драматургических функций в спектакле;

– исполнительскими приёмами, соответствующими образному содержанию, стилистике и жанру вокального произведения;

– навыками разучивания вокальных произведений с участниками любительского театрального коллектива.

Освоение учебной программы по направлению специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) должно обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

АК – 1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и творческих задач.

АК – 4. Уметь работать самостоятельно.

АК – 6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

Социально-личностные компетенции:

СЛК – 2. Быть способным к социальному взаимодействию.

СЛК – 3. Владеть способностью к межличностным коммуникациям.

СЛК – 7. Быть способным осмысленно воспринимать и бережно относиться к историческому, культурному наследию Беларуси и мира, культурным традициям и религиозным взглядам.

Профессиональные компетенции:

ПК – 2. Осуществлять необходимые маркетинговые действия для составления прогноза эффективности коллектива, находить необходимые финансовые средства для его реализации.

ПК – 4. Готовить доклады, сообщения и другую документацию в области народного (театрального) творчества.

ПК – 19. Знать принципы и способы сбора, систематизации, обобщения и использования информации для проведения научных исследований в области народного (театрального) творчества.

ПК – 22. Организовывать работу научно-методических конференций по проблемам развития народного (театрального) творчества.

ПК – 23. Планировать репертуар собственных художественных (театральных) коллективов.

ПК – 25. Организовывать показ спектаклей для эстетического воспитания и формирования высоких художественных вкусов населения.

ПК – 26. Выступать в качестве актера-исполнителя в профессиональных и любительских коллективах, драматических

театрах, музыкальных театрах, театрах-студиях, на радио, телевидении.

Методологическую основу учебной дисциплины «Вокал» составляют общедидактические и специальные методы. Различная степень музыкальной подготовки студентов, их вокальных и слуховых данных, требует индивидуального подхода в обучении. При помощи специально подобранных упражнений преподаватель регулирует процессы певческой фонации студента, устраняя препятствия к полноценной вокализации и решению творческих задач.

В процессе обучения используется аудио- и видеотехника, звукорежиссёрская аппаратура и компьютерные технологии. В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Вокал» всего отведено 168 часов, из них 70 часов – на аудиторные занятия (индивидуальные).

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет и структура дисциплины. Цель и задачи, роль и место дисциплины «Вокал» в профессиональной подготовке специалиста по организации театрального творчества и её связи с другими профилирующими дисциплинами. Порядок прохождения учебного материала, формы обучения и контроля. Требования к уровню знаний, умений и навыков, необходимых специалисту в области театрального искусства. Строение голосового аппарата, охрана и гигиена голоса.

РАЗДЕЛ I. ИЗУЧЕНИЕ НОТНОЙ ГРАМОТЫ

Тема 1. Выразительные средства музыкального языка

Музыка как «стенография чувств» (Л.Толстой) и как «искусство интонируемого смысла» (Б.Асафьев). Музыка как универсальное средство межличностных коммуникаций.

Выразительные средства музыкальной речи и информативные предпосылки их коммуникативных функций: *мелодия, лад, метр, ритм, темп, тембр, динамика, артикуляция, агогика, штрихи*. Категории *ритма* и *метра* и их фундаментальное значение для музыкальной практики. *Фразировка* как своеобразный синтаксис музыкальной речи. Основные термины музыкального языка.

Тема 2. Развитие навыков органичного фонационного дыхания

Правильное дыхание как предпосылка органичного владения голосом.

Основные типы дыхания: верхнее, смешанное и нижнее. Воспитание навыков диафрагмального (нижнего) дыхания при пении. Дыхательная гимнастика и фонационные упражнения вокалиста. Упражнения на формирование головного и грудного резонирования.

Освоение правильного певческого дыхания в процессе сольфеджирования. Работа над вокализмами.

Тема 3. Нотное письмо.

Музыкальные длительности и их обозначения. Группировка длительностей в вокальной музыке. Нотный стан. Нотные ключи: скрипичный – ключ Соль и басовый – ключ Фа.

Знаки альтерации. Повышение или понижение диатонических ступеней называется *альтерацией*. Знаки альтерации: диез, дубль-диез, бемоль, дубль-бемоль, бекар.

Энгармонизм как тождество звуков по высоте при их различном их обозначении. Дополнительные знаки к нотам, увеличивающие длительность звуков: точка (справа от головки ноты), лига, фермата. Музыкальные паузы и их длительность.

Закрепление теоретических знаний в процессе сольфеджирования.

Тема 4. Ритм и метр

Ритм как организация музыкальных звуков во времени.

Метр как закономерное чередование равных по длительности сильных и слабых (опорных и неопорных) долей такта. Двухдольные и трёхдольные разновидности метра. Музыкальный размер. Такт. Тактовая черта. Затакт. Простые метры и размеры. Сложные метры и размеры; относительно сильные доли в сложных размерах. Смешанные метры и размеры. Синкопа как несовпадение ритмического и метрического акцентов.

Темп как частота пульсации метрических долей и как средство музыкальной выразительности. Обозначение медленных, умеренных и быстрых темпов в музыке.

Закрепление теоретических знаний в процессе сольфеджирования.

Тема 5. Музыкальные интервалы

Количественная – *ступеневая* и качественная – *тоновая* величина интервалов. Простые интервалы и их основные виды. Увеличенные и уменьшенные интервалы. Диатонические и хроматические интервалы. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Энгармонизм интервалов. Ладовое разрешение диатонических интервалов. Освоение семантики музыкальных интервалов в процессе сольфеджирования.

Тема 6. Лад и тональность

Лад как система устойчивых и неустойчивых звуков (ступеней лада), объединённых тяготением к единому устойчивому центру – тонике. Мажорный лад и его разновидности: натуральный, гармонический и мелодический мажор. Гамма. Ступени натурального мажора и их особенности. Гармонический и мелодический виды мажорного лада. Гармонический и мелодический виды минорного лада. Тональность как высотное положение лада.

Диезные и бемольные мажорные тональности. *Квинтовый* и *квартовый круг* как общая система построения мажорных и минорных тональностей. Параллельный минор. Диезные и бемольные минорные тональности. Главные трезвучия лада: тоника (Т), субдоминанта (S), доминанта(D). Развитие гармонического слуха в процессе сольфеджирования с фортепианным аккомпанементом.

Тема 7. Мелодия

Значение мелодии в музыкальном произведении. Направления мелодического движения и его диапазон. Проходящие и вспомогательные звуки. Элементы музыкального синтаксиса. Членение музыкальной речи. Музыкальная форма. Период. Предложение. Цезура. Каденция. Закрепление теоретических знаний в процессе сольфеджирования.

Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Понятия *фразы* и *мотива*. Динамические оттенки и их функция в мелодическом развитии. Обозначение динамических оттенков. Понятие *музыкальной фразировки*. Работа над вокальной фразировкой в процессе сольфеджирования.

РАЗДЕЛ II. РАБОТА НАД ВОКАЛЬНО- ДРАМАТИЧЕСКИМИ ЭТЮДАМИ, ПЕСНЯМИ И РОМАНСАМИ

Тема 8. Вокально-драматические этюды

Последовательное использование вокальных навыков студентов в их работе по овладению сценическим мастерством. Основа вокально-драматических этюдов – избранные номера «Сольфеджио» (сост. Б. Колмыков и Г. Фридкин). Отрывок из оперы М. Глинки «Иван Сусанин» (№ 396) как основа вокально-

драматического этюда на формирование навыков сценического взаимодействия с партнёром. Этюд по пьесе В. Моцарта «Маленькая пряжа» (№382) направлен на развитие сценической образности и характерности. Этюд на материале французской народной песни «Охотник» как средство развития речевой артикуляции, в частности, формирования звонких и глухих согласных. «Старинная французская песенка» П. Чайковского (№302) как способ для выработки кантиленного певческого звуковедения. Использование этюда на музыкальную тему из оперы Дж. Россини «Вильгельм Телль» для активизации вокально-речевого аппарата, совершенствования дикции и артикуляции.

Тема 9. Работа над раскрытием характеров и образов в песнях Б. Окуджавы

Б. Окуджава как один из основоположников современного жанра авторской песни. Вокальные миниатюры как своеобразный моноспектакль с оригинальным сюжетом, ярко очерченным характером героя, предлагаемыми сценическими обстоятельствами и сквозным драматическим действием. Работа над песнями поможет студентам использовать выразительные средства вокала в работе над ролью в драматическом театре.

Тема 10. Работа над воплощением сценических образов средствами вокальной речи

Цель этого раздела – подготовить студента к созданию сценического образа в драматическом спектакле вокальными средствами и воспитать навыки органического перехода от сценической речи к пению: от драматического монолога к близкому по своей тематике и образному содержанию вокальному произведению.

Пение в предлагаемых сценических обстоятельствах.

Примерный репертуар:

- монолог Гертруды из V акта трагедии В. Шекспира «Гамлет» и английская народная песня «Зелёные рукава»;
- монолог Катерины из V акта драмы А. Островского «Гроза» и романс М. Глинки «Жаворонок»;
- монолог Наташи из инсценировки по роману Л. Толстого «Война и мир» и романс А. Варламова «Я люблю смотреть в ясну ноченьку»;

- монолог Марии из пьесы А.Володина «Мать Иисуса» и романс А.Варламова «Молитва»;
- монолог Принцессы из пьесы Е.Шварца «Обыкновенное чудо» и песня Л.Долиной «А хочешь я выучусь шить...»;
- монолог Сымона из поэмы Я.Коласа «Сымон-музыка» и романс Н.Аладова «Сасонка»;
- монолог Гусляра из поэмы Я. Купалы «Гусляр» и песня В.Мулявина «Мая малітва».

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы и темы	инд.	КСР	форма контроля
Введение			
РАЗДЕЛ I. ИЗУЧЕНИЕ НОТНОЙ ГРАМОТЫ			
Тема 1. Выразительные средства музыкального языка.	4		
Тема 2. Развитие навыков органичного фонационного дыхания.	6	2	
Тема 3. Нотное письмо.	6	2	опрос
Тема 4. Ритм и метр.	6		
Тема 5. Музыкальные интервалы.	6	2	
Тема 6. Лад и тональность.	6	2	КОНТ- рольный урок
Тема 7. Мелодия.	4		
РАЗДЕЛ II. РАБОТА НАД ВОКАЛЬНО- ДРАМАТИЧЕСКИМИ ЭТЮДАМИ, ПЕСНЯМИ И РОМАНСАМИ			
Тема 8. Вокально-драматические этюды.	6	2	
Тема 9. Работа над раскрытием характеров и образов в песнях Б. Окуджавы.	6	2	КОНТ- рольный урок
Тема 10. Работа над воплощением сценических образов средствами вокальной речи.	6	2	опрос
ВСЕГО	56	14	

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. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – М.: ГИТИС, 2005. – 576 с.
4. Левидов, И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И.И. Левидов. – Л.-М.: Искусство, 1939. – 85 с.
5. Маркуорт, Л. Самоучитель по пению / Л.Маркуорт. – М.: АСТ, 2007. – 158 с.
6. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 8 т. / К.С. Станиславский. – М., 1954–1961.

Дополнительная

1. Оськина, С.Е. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования / С.Е.Оськина, Д.Г.Парнес. – М.: АСТ, 2001. – 80 с.
2. Ровнер, В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано / В.Ровнер. – М.: Нота, 2006. – 27 с.
3. Чехов, М. О технике актера / М.Чехов. – М.: Искусство, 1986. – 98 с.

Ноты

1. Булахов, А. Избранные романсы / А. Б Булахов. – М.: Музгиз, 1981. – 186 с.
2. Варламов, А. Избранные романсы / А. Варламов. – М.: Музгиз, 1976. – 172 с.
3. Глинка, М. Избранные романсы / М. Глинка. – М.: Музгиз, 1983. – 276 с.
4. Окуджава, Б. Песни Булата Окуджавы / Б. Окуджава. – М.: Музыка, 1989. – 224 с.
5. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. Составители: Б. Калмыков и Г.Фридкин. – М.: Музыка, 1989. – 174 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для контроля качества образования и диагностики профессиональных компетенций, выявления уровня учебных достижений студентов, рекомендуется использовать следующие средства диагностики:

- типовые задания;
- тесты по отдельным темам и дисциплине в целом;
- контрольные работы;
- устный опрос во время занятий;
- составление рефератов по отдельным темам дисциплины;
- выступления студентов на индивидуальных занятиях по разработанным ими темам;
- устный экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По учебной дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут студенту в организации самостоятельной работы. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

Самостоятельная работа студентов также включает в себя выполнение заданий для самоконтроля, а также подготовку к опросу, тесту, экзамену.