

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

31.08

2023 г.

Регистрационный № УД - 6-29-6/эуч.

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

6-05-0215-05 Режиссура театра

Профилизация: Режиссура театральных проектов

Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 августа 2023 г. № 270, учебного плана БГУКИ по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра, профилизации: режиссура театральных проектов.

СОСТАВИТЕЛЬ:

М. С. Писарчик, преподаватель кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В. В. Котовицкий, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доцент;

Т. Н. Бабич, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

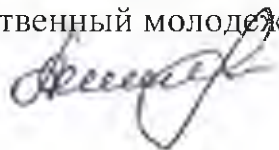
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 30.08.2023 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 31.08.2023 г.)

СОГЛАСОВАНО:

Директор учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный молодежный театр»

М. В. Деркач

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Сольное пение» модуля «Вокал в театральном проекте» направлена на развитие профессиональных навыков и умений студентов, обучающихся по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра.

Произведения вокального искусства, относящиеся к различным жанрам, на протяжении всей истории драматического театра составляли значимый художественный компонент спектакля. Особенно ярко эта тенденция проявляется на современной драматической сцене, где широко представлены такие вокальные жанры, как мюзикл, рок-опера, фолк-опера.

Учитывая синкретическую природу театра обучение студентов сольному пению проходит в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Основы режиссуры», «Режиссура», «Основы актёрского мастерства», «Актёрское мастерство в театральном проекте», «Основы сценической речи», «Сценическая речь», «Музыкально-шумовое решение спектакля».

Учебная дисциплина «Сольное пение» модуля «Вокальное искусство в театральном проекте» направлена на повышение общей музыкальной культуры студента в процессе изучения музыкальной грамоты, развития музыкального слуха, формирования певческих навыков и ознакомления с классическими современным вокальным репертуаром.

Целью изучения учебной дисциплины «Сольное пение» является овладение студентами средствами музыкальной выразительности и необходимой певческой техникой для исполнения вокальных произведений различных жанров в спектаклях драматического театра, использование полученных в процессе обучения профессиональных навыков в театральных постановках формирование культуры вокального исполнительства и артистизма.

Содержанием учебной дисциплины предусмотрено формирование *специализированной компетенции*: исполнять вокальные произведения в спектакле или любом другом театральном проекте, подбирать репертуар для музыкального оформления спектакля (проекта).

Достижение поставленной цели требует решения следующих *задач*:

- изучить нотную грамоту;
- овладеть навыками чтения нот с листа;
- изучить основы элементарной теории музыки;
- овладеть навыками правильного певческого дыхания, звуковедения, фразировки и артикуляции, динамической нюансировки, интонирования;
- развить музыкальный слух;
- сольфеджировать во всех тональностях мажора и минора;
- овладеть средствами музыкальной и певческой выразительности;

- овладеть основными исполнительскими приемами, соответствующими определённым вокальным жанрам;

- овладеть основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры;

- овладеть навыками ансамблевого исполнительства;

- выработать осознанный подход к технологии голосообразования и голосоведения;

- выработать умения и навыки сольного исполнительства;

- освоить интонационно-ритмические и художественно-исполнительские особенности, заложенные в вокальном репертуаре;

- овладеть навыками исполнительского самоконтроля.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- основные музыкальные термины;

- элементарную теорию музыки;

- принципы речевого и вокального голосообразования;

- этапы и методы самостоятельной работы над вокальным произведением;

- различные художественные стили в вокальном исполнительстве.

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 или этюда.

- исполнять произведения сольно.

владеть:

- техникой голосообразования и голосоведения;

- 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.

В процессе изучения учебной дисциплины «Сольное пение» используется аудио- и видеотехника, компьютерные технологии.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины отведено всего 90 часов, из них 36 часов аудиторных занятий (36 часов индивидуальных занятий).

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Предмет и структура учебной дисциплины «Сольное пение». Цель и задачи, роль и место изучения учебной дисциплины «Сольное пение» модуля «Вокальное искусство в театральном проекте» в профессиональной подготовке режиссёра, руководителя театрального коллектива, преподавателя. Ее связь 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, гигиена голоса, певческое дыхание.

Изучение дисциплины «Сольное пение» развивает чувство вокального самоконтроля, умение слышать, анализировать и корректировать звукообразование, а также активизирует стремление студента к чистой интонации, к точности ритма и осмысленности в пении.

В процессе изучения дисциплины «Сольное пение» используются различные тренинги, которые подбираются индивидуально для каждого голоса в соответствии с уровнем развития и в процессе обучения с тем, чтобы они постоянно сопутствовали всей певческой деятельности студента.

Особое внимание направлено на правильную корпусную установку, свободное положение гортани, естественную артикуляцию, использование резонаторной функции голосового аппарата и особенно на певческое дыхание с глубоким, бесшумным, не перегруженным вдохом и экономным постепенным расходом воздуха при фонации.

Тема 1. Средства выразительности музыкального языка

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. Выразительные средства музыки XX (атональной, джаза, стилизации).

Темп как основная скорость движения метрических единиц музыкального произведения тесно связан с чувством музыкального ритма, которое определяется как способность к активному эмоциональному переживанию ритмической организации мелодических фраз и предложений.

Типология и выразительные функции музыкальных темпов. Тембр как способность слуха чувствовать различную окраску звука. Динамика как способность слуха ощущать звук в различных диапазонах громкости. Фразировка как своеобразный синтаксис музыкальной речи, выявляющий её образно-смысловую структуру. Основные термины музыкального языка.

Тема 2. Координация слуха и голоса. Фонационное дыхание, пение

Правильное дыхание как предпосылка органичного владения голосом.

Основные типы дыхания. Воспитание навыков диафрагмального (нижнего) дыхания при пении. Дыхательная гимнастика и фонационные упражнения вокалиста. Система дыхательных упражнений А. Стрельниковой. Формирование головного и грудного резонирования.

Тренировочные упражнения, обучение диафрагматическо-межреберному абдоминальному дыханию, устранение мышечных зажимов. Группа упражнений «стаккато», «легато». Резонатор (головной и грудной), для формирования правильной вокальной позиции и нахождения места звучания. Мягкая атака. Артикуляция. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Правила исполнения гласных и согласных звуков. Вокальный зевок. Вокальная «маска».

Тема 3. Нотация

Нотный стан. Нотация. Вокальная нотация. Навыки написания нот. Буквенное обозначение нот. А-ля, В-си бемоль, С-до, D-ре, Е-ми, F-фа, G-соль, Н-си. Нотные ключи: скрипичный и басовый. Знаки альтерации: *диез, бемоль, бекар*.

Тема 4. Музыкальная грамота

Музыкальные длительности и их обозначения. Музыкальные паузы и их длительность, нота с точкой. Группировка длительностей в вокальной музыке. Лад как система устойчивых и неустойчивых звуков (ступеней лада), объединённых тяготением к единому устойчивому центру – тонике. Лад и его разновидности: натуральный, гармонический, мелодический.

Гамма. Ступени мажора, минора и их особенности. Гармонический и мелодический виды мажорного лада. Гармонический и мелодический виды минорного лада. Диезные и бемольные мажорные тональности. Диезные и бемольные минорные тональности. Квинтовый и квартовый круг как общая система построения мажорных и минорных тональностей. Порядок появления знаков в мажорных и минорных тональностях. Одноименные и параллельные тональности. Главные трезвучия лада: тоника (Т), субдоминанта (S), доминанта(D).

Развитие гармонического слуха. Музыкальный размер. Определение размера 2/4, 3/4, 4/4. Исполнение тренировочного материала с заданными штрихами (*legato, staccato, non legato*). 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.

Тема 5. Сольное пение в вокальных классических произведениях

Чтение с листа. Интонирование. Песня, серенада, романс. Работа над драматургией вокального произведения. Отличительные черты лирической, героико-драматической, сатирической интонации. Мелодекламация стихов и прозы (А. Аренский на стихи в прозе И. Тургенева; А. Спондиаров (монолог Сони из пьесы «Дядя Ваня» А. Чехова; С. Прокофьева «Петя и Волк»). Исполнение романсов А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, А. Даргомыжского, М. Глинки, А. Глазунова, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Н. Мясковского, М. Минкова и др. Исполнение произведений из вокального цикла «Сонеты Шекспира» М. Таривердиева.

Тема 6. Работа над воплощением сценических образов в вокально-драматических этюдах

Сольфеджирование. Создание сценического образа в драматическом спектакле вокальными средствами, органический переход от сценической речи к пению: от драматического монолога к близкому по своей тематике и образному содержанию вокальному произведению. Пение в предлагаемых сценических обстоятельствах, импровизация.

Вокализ. Детская эстрадная песня. Пение произведений из спектаклей и кинофильмов, мюзиклов, эстрады. Военная песня. Вокально-драматический этюд, подбор произведения, раскрытие образа в исполнении.

Исполнение вокальных произведений различных жанров, стран и эпох.

Тема 7. Авторская песня. Раскрытие образов в творчестве бардов

Понятие «авторская песня», «бард», «вокальная миниатюра». «Авторская песня» как жанр. История возникновения и развития.

Мелодекламация произведений поэтов Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского, Б. Окуджавы. Традиции авторской песни в творчестве Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, А. Галича, В. Долиной, Ю. Кима, Е. Клячкина, Н. Матвеевой, С. и Т. Никитиных.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер разделов, тем	Название раздела и темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	Индивидуальные занятия		
1.	Введение	-	1		
2.	Средства выразительности музыкального языка	-	1	1	Опрос
3.	Координация слуха и голоса. Фонационное дыхание, пение	-	2	1	Просмотр
4.	Нотация	-	2	1	Опрос
5.	Музыкальная грамота	-	4	1	Опрос
6.	Сольное пение в вокальных классических произведениях	-	6	1	Показ
7.	Работа над воплощением сценических образов в вокально-драматических этюдах	-	6	1	Показ
8.	Авторская песня. Раскрытие образов в творчестве бардов	-	6	2	Показ
	Всего:	-	28	8	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Грамовіч, І. М. Народны спеў [Ноты] : вучэб.-метадыч. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-16 01 10 Спевы (па напрамках) / І. М. Грамовіч, Я. Я. Дзеравянка ; нотны запіс і рэд. К. Я. Яськова. – Мінск : БДУКМ, 2020. – 115 с.
2. Иванов, А. П. Искусство пения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. Иванов. – 5-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 260 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/125694>.
3. Кофлер, Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения : учеб. пособие / Лео Кофлер ; пер. с англ. Е. В. Вербицкой. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 318, [1] с., [1] л. портр. : табл., нот. примеры.
4. Сэнтли, Ч. Искусство пения и вокальной декламации : учеб. пособие / Чарльз Сэнтли ; пер. с англ. Н. А. Александровой. – Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. - 92, [1] с. : нот. примеры.
5. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики : учеб. пособие / Л. В. Шамина. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 197, [1] с. : портр.

Дополнительная

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 163с.
2. Емельянов, В. Развитие голоса: координация и тренинг / В. Емельянов. – СПб. : Лань, 1997. – 192 с.
3. Маркуорт, Л. Самоучитель по пению / Л. Маркуорт. – М. : АСТ, 2007. – 158 с.
4. Оськина, С. Е. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования / С. Е. Оськина, Д. Г. Парнес. – М. : АСТ, 2001. – 80 с.
5. Пекерская, Е. М. Вокальный букварь / Е. М. Пекерская. – М., 1996. – 102 с.
6. Ровнер, В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано / В. Ровнер. – М. : Нота, 2006. – 27 с.
7. Ювченко, Н. А. Музыка в драматическом театре Беларуси: XX – начало XXI века / Н. А. Ювченко. – Минск : Белорусская наука, 2007. – 270 с.

Рекомендуемые методы обучения

Методологическую основу модуля «Вокал в театральном проекте» составляют общедидактические и специальные методы. Различная степень музыкальной подготовки студентов, их вокальных и слуховых данных, требует индивидуального подхода в обучении. При помощи индивидуальных занятий регулируется процесс пения студента, устраняются препятствия вокализации.

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, певческом режиме. При этом вокальное искусство выступает не только как одно из средств режиссерской и актерской выразительности, но и как метод развития эмоционально-образного мышления, составляющего основу художественного творчества.

Материал излагается на основе современных методических требований с учётом уровня знаний студентов. При проведении индивидуальных занятий по учебной дисциплине «Сольное пение» особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ поиска информации, аналитико-синтетической переработке информации и практического применения полученных знаний в учебной, практической работе будущих режиссеров, преподавателей специальных театральных дисциплин.

Индивидуальные занятия по учебной дисциплине «Сольное пение» направлены на формирование умений и навыков, использование полученных теоретических знаний при выполнении конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения указанных занятий должна способствовать развитию творческих способностей каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы. Следует применять новые формы в организации процесса обучения сольному пению.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения учебной дисциплины «Сольное пение» проводится контрольное прослушивание.

Основными видами контроля, обеспечивающими высокую степень диагностики уровня знаний, умений и навыков, является текущая и промежуточная аттестация.

Рекомендуемые формы контроля управляемой самостоятельной работы:

- опрос;
- просмотр;
- показ.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с учебным планом (рабочими вариантами).

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности будущего специалиста за счет формирования достаточной степени готовности студентов к самостоятельной работе.

Задачи:

- развитие у студента навыков продуктивной деятельности, инновационно-творческого и культурологического мышления, познавательных способностей;

- углубленное изучение учебной дисциплины «Сольное пение»;

- активизация саморазвития и мотивация самореализации обучающихся.

Среди ряда эффективных педагогических методов и технологий, способствующих приобретению знаний и опыта решения самых разных задач, необходимо выделить:

- технологии проблемно-модульного обучения;

- коммуникативные технологии (дискуссии, пресс-конференции, образовательные дебаты);

- игровые технологии, при которых учащиеся участвуют в деловых, имитационных играх и др.

Основные *формы* организации самостоятельной работы студентов:

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодическими изданиями, подготовка тематических обзоров периодических изданий по проблемам вокального искусства;

- подготовка к участию и участие в научно-практических конференциях;

- самостоятельная отработка практических навыков с использованием видеоматериалов и звукозаписи.

Поэтому в рамках занятий по учебной дисциплине «Сольное пение», помимо индивидуальных занятий в аудитории, проводится реконструктивная и тренинговая самостоятельная работа. Также при разучивании новых вокальных произведений приветствуется работа по образцу, сущность которой заключается в слушании и разучивании произведения по подражанию пению актеров в спектаклях.

Все это приводит к успешному обучению, которое немислимо без активной самостоятельной работы студента, т.е. применение его волевых качеств, сознательное выполнение упражнений, которые способствуют скорейшему овладению вокальными навыками. Также появляется выработка умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений для дальнейшего совершенствования

своих исполнительских навыков, осознание и раскрытие студентами художественного содержания и стиля исполняемого произведения.

Повышение эффективности и качества самостоятельной работы студентов кафедры театрального творчества в процессе преподавания учебной дисциплины «Сольное пение» состоит из двух компонентов: тренинговой и творческой форм работы. Тренинговая форма работы предполагает отработку отдельных артикуляционных и дыхательных приемов. Творческая форма предполагает осуществление выбора вокального произведения, изучение мелодии, вокальной строчки, определение содержания, общего характера, выразительных средств, анализ и проработку произведения в контексте режиссерского замысла, осуществляемого в спектакле.

Контроль за самостоятельной работой ведется постоянно и осуществляется посредством индивидуальных консультаций на индивидуальных занятиях.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности преподавателям рекомендуется использовать вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы.