

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

26.12 2023 г.

Регистрационный № УД - 6-69/эуч.

АКТЕРСКОЕ 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:

Г. И. Боровик, профессор кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», кандидат искусствоведения, профессор;

Н. В. Петухова, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук,

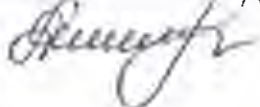
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

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

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 25.10.2023 г.)

СОГЛАСОВАНО:

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

М. В. Деркач

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Актёрское 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.

Учебная дисциплина «Актёрское пение» направлена на овладение студентами необходимой певческой техникой, исполнения музыкальных произведений различных стилей и жанров в спектаклях драматического театра. Основное внимание уделяется развитию певческого голоса. Поэтому главными составляющими в процессе формирования певческих навыков является непосредственно звукообразование, правильное дыхание, артикуляция, интонирование. В ходе комплексного обучения на практических индивидуальных занятиях студент получает ряд вокальных навыков. При выполнении определенных упражнений увеличивается длительность дыхания, тембральная яркость голоса, выразительные возможности, а также сила звучания при минимальных мышечных затратах.

Учитывая синтетическую природу театра, обучение вокальному искусству 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 «Актёрское пение» модуля «Вокал 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 «Актёрское пение» является овладение 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;
- изучить основы элементарной теории музыки;
- овладеть навыками правильного певческого дыхания, звуковедения, фразировки и артикуляции, динамической нюансировки, интонирования;
- развить музыкальный слух;
- сольфеджировать;
- овладеть средствами музыкальной и певческой выразительности;
- овладеть основными исполнительскими приемами, соответствующими определённым вокальным жанрам;
- овладеть основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, tessitura;
- овладеть навыками ансамблевого исполнительства;
- выработать осознанный подход к технологии голосообразования и голосоведения;
- выработать умения и навыки вокального исполнительства в контексте актёрского мастерства;
- 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;
- основы элементарной теории 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 a'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 и в составе ансамбля.

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 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 34 часа аудиторных (6 часов – практических занятий и 28 часов – индивидуальных занятий).

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Предмет и структура учебной дисциплины «Актёрское пение». Цель и задачи, роль и место изучения учебной дисциплины «Актёрское пение» модуля «Вокал 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 учебной дисциплины «Актёрское пение» подразумевает овладение певческими навыками в составе вокального ансамбля. В процессе обучения студенты также изучают теоретические понятия и специфические особенности актёрского исполнения.

В процессе работы над актёрскими вокально-драматическими произведениями подробно изучаются элементы исполнительства: одновременность исполнения, ритмичность, строй, нюансировка. Понятие тесситурных условий, интонации, закономерности музыкальной фразировки. Типы музыкальной речи – декламация, речитатив, псалмодия и т.д. Темп, характер звуковедения и тембровое разнообразие. Звучание, выразительность слова и четкость дикции, смысловые ударения. Различия вокализации в разных музыкальных стилях.

Тема 1. Актёрское пение. Тренинговые упражнения для чистого интонирования

Творческий коллектив, объединение общими музыкальными задачами и совместной проработкой единого репертуара.

Интонирование. Пение двухголосия в любой выбранной тональности.

Структура актёрского пения, вокальная партия, сопровождение пения вокалистов. Бас, баритон, тенор, альт, сопрано. Мелодическая линия. Унисон. Канон.

Тема 2. Ритм и метр в актёрском пении. Интервалы

Ритмическая и дикционная нюансировка. Категории ритма и метра и их фундаментальное значение для музыкальной практики. 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. Темп как частота пульсации метрических долей и как

средство музыкальной выразительности. Обозначение медленных, умеренных и быстрых темпов в музыке. Ритмический рисунок.

Количественная – ступеневая и качественная – тоновая величина интервалов. Простые интервалы и их основные виды. Освоение ступеневой величины интервалов: примы, секунды, терции, кварты, квинты, сексты, септимы, октавы. Освоение семантики музыкальных интервалов в процессе сольфеджирования.

Тема 3. Народное вокально-песенное творчество

Раскрытие значения характера народной песни как показателя исторического прошлого народа, его труда, быта. Народные песни обрядового календаря. Колядки, щедровки, веснянки, игры-импровизации. Народным песни, интонации и особенности музыкальной речи разных стран. Белорусские народные песни в контексте актёрских этюдов.

Тема 4. Вокальная характеристика сценических образов

Постижение вокального материала, его музыкальной драматургии, воплощение композиторского замысла в контексте сценического действия. Процесс формирования сценического образа у современного артиста музыкального театра связан с такими сферами как: познавательная (внимание, воображение, восприятие, мышление, память, представление), эмоционально-волевая (активизация, мотивация, актуализация), межличностная (взаимоконтроль при работе с партнером), (самоконтроль в пении, преодоление волнения, овладение внутренними процессами психологических жестов и пластических движений).

Тема 5. Голосо-речевая партитура роли

Логический анализ музыкально-литературного текста. Определение речевых тактов. Понятие интонирования, интонационное богатство мелодики актёрской песни. Логические паузы. Длительности пауз. Отношение к происходящему в произведении. Метод ступенчатого усложнения. «Лепка фразы».

Тема 6. Сценическое действие, применимое к вокальному номеру

Задача и ее определение при исполнении вокального номера (сольно или в составе ансамбля). Песня-монолог, песня-диалог, песня-повествование.

Тема 7. Объекты внимания в актёрской песне

Сценическое внимание. Общение: зал, партнер, «наедине с собой». Внешние и внутренние объекты внимания. Три круга внимания.

Станиславский предлагал условно разделять виды внимания на три круга, в каждом из которых актер использует разные способы действия, жесты, голос, темпоритмы. Тренируя переключение зрительных восприятий, воспользуемся упражнениями на три круга внимания: малый, средний и большой.

Малым кругом является небольшой участок вокруг человека, ограниченный движениями его рук и ног. Если человек сидит, или стоит, погруженный в свои мысли, или идет, задумавшись, не обращая внимания на окружающее, то он «в малом кругу».

Средний круг – участок побольше, это может быть часть комнаты или даже все пространство небольшой комнаты.

Большой круг – вся площадь нашей большой актерской аудитории.

Тема 8. Пластическая выразительность при исполнении актёрской песни.

Певец-актёр. Понятие характерности. Создание образа в контексте пластического решения. Внутреннее видение. Сценическое движение. Актёрское взаимодействие. Мышечное освобождение. Расслабление мышц лица, рук, спины, ног.

Тема 9. Понятие «артистизм» при исполнении вокального номера

Основные условия для «артистического» исполнения песни. Проработка навыков артистического исполнения вокального номера. Погружение в образ. Определение в вокальном произведении актуальности, темы, идеи, подтекста. Импровизация. Импровизация – сознательный волевой акт, совершение которого возможно при условии предварительной психофизической подготовки исполнителя. Основные пути для развития импровизации. Упражнения на развитие воображения и памяти, стимулирование ассоциативного мышления, манипуляции различными видами памяти.

Тема 10. Актёрское пение в спектакле

Вокально-драматический этюд, вокальная миниатюра в контексте спектакля. Последовательное использование вокальных навыков в овладении сценическим мастерством. Вокальная импровизация

Сценическое взаимодействие с партнёром или партнёрками, театральный метод «петелька-крючок», развитие сценической образности и характерности, кантиленное певческое звуковедение, активизация вокально-речевого аппарата, совершенствование дикции и артикуляции в вокальных произведениях.

Подбор и исполнение репертуара классических, современных, народных и эстрадных песен, краткая справка об истории, авторах или исполнителях используемых вокальных произведений.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела и темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Практические занятия	Индивидуальные занятия		
1.	Актерское пение. Тренинговые упражнения для чистого интонирования	6		2	Тренинг
2.	Ритм и метр в актёрском пении. Интервалы		2	2	Опрос
3.	Народное вокально-песенное творчество		2	2	Опрос
4.	Вокальная характеристика сценических образов		2		Проверка индивидуальных заданий
5.	Голосо-речевая партитура роли		2	2	Проверка индивидуальных заданий
6.	Сценическое действие, применимое к вокальному номеру		2		Проверка индивидуальных заданий
7.	Объекты внимания в актёрской песне		2		Проверка индивидуальных заданий
8.	Пластическая выразительность при исполнении актёрской песни		2		Проверка индивидуальных заданий
9.	Понятие «артистизм» при исполнении вокального номера		2		Проверка индивидуальных заданий

10.	Актёрское пение в спектакле		4		Проверка индивидуальных заданий
	Всего	6	20	8	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Бельская, Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации : учебное пособие / Е. В. Бельская. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. – 160 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/30432>
2. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж / В. В. Емельянов. - Санкт-Петербург : Лань, 1997. - 189, [1] с.
3. Толшин, А. В. Тренинги для актера музыкального театра : [учебно-методическое пособие] / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 158, [1] с.
4. Ювченко, Н. А. Музыка в драматическом театре Беларуси: XX - начало XXI века / Н. А. Ювченко. - Минск : Белорусская наука, 2007. - 268, [2] с.

Дополнительная

5. Кренке, Ю. А. Практический курс воспитания актера : учебное пособие / Ю. А. Кренке. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. – 284, [3] с. – ISBN 978-5-8114-9263-3 (Издательство «Лань») : 49-20. – С. 162-194.
6. Шрайман, В. Л. Профессия – актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра : учебное пособие / В. Л. Шрайман. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2021]. – 146, [1] с. – С. 57-60.

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 практических и индивидуальных занятий по учебной дисциплине «Актерское пение» особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ поиска информации, аналитико-синтетической переработке информации и практического применения полученных знаний в учебной, научно-исследовательской, практической работе будущих режиссеров, преподавателей специальных театральных дисциплин.

Индивидуальные занятия по учебной дисциплине «Актерское 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 актёрскому пению.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения учебной дисциплины «Актерское 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;
- тренинг;

– проверка индивидуальных заданий.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

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 мышления, познавательных способностей;
- углубленное изучение учебной дисциплины «Актёрское 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);

Основные *формы* организации самостоятельной работы студентов:

- экспресс-опрос;
- подбор и изучение литературных источников, работа с периодическими изданиями, подготовка тематических обзоров периодических изданий;
- подготовка к участию в научно-практических конференциях;
- самостоятельная отработка практических навыков с использованием видеоматериалов и звукозаписи.

Поэтому в рамках занятий по учебной дисциплине «Актёрское пение», помимо практических и 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 актёров в спектаклях.

Все это приводит к успешному обучению, которое невозможно 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 «Актерское 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.