Силабус курсу «Вокал»

2020–2021 навчального року

Назва курсу	Вокал
Адреса викладання курсу	м. Львів, вул. Валова, 18
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської майстерності
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного театру і кіно)
Викладачі курсу	Бень Галина Любомирівна, старший викладач кафедри музичного мистецтва.
Контактна інформація викладачів	<http://kultart.lnu.edu.ua/employee/ben-halyna-lyubomyrivna>, galben@ukr.net, м. Львів
Консультації по курсу відбуваються	(вул. Валова, 18, ауд. 38) Щовівторка, 11.50-13.10 год. (вул. Валова, 18, ауд. 38)
Сторінка курсу	<http://kultart.lnu.edu.ua/course/vocal>
Інформація про курс	Курс розроблено таким чином, щоб студент вмів включатись у творчий процес, розуміти і передавати внутрішній зміст музично-вокального твору, вміти слухати себе на сцені, підтримувати цілковитий контакт з акомпаніатором, аудиторією. Студент повинен бути ознайомлений зі стильовими особливостями вокальних та театральних жанрів - народна пісня, пісня а капела, романс, сучасна естрадна пісня, мелодекламація, водевіль, мюзикл, музичні вистави; вміти добирати засоби виразності для передачі художнього замислу, а також, вміти рухатись по сцені і співати, легко переходити від співу до мовлення і навпаки, володіти технікою вокально-творчого спокою.
Коротка анотація курсу	Одним з головних в системі виховання і підготовки високопрофесійного актора є предмет «Вокал», який, в контексті з іншими предметами, спрямований на формування неповторної особистості, придатної для роботи в сучасному театрі і кіно. Курс «Вокал» є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) для освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», першого (магістерського) рівня освіти, викладається в І-ІІ семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу	Мета курсу – удосконалення та розвиток голосових і художньо-виконавських даних студентів, майбутніх високопрофесійних акторів театру і кіно. Вокально-технічне навчання органічно поєднується з художнім розвитком і ґрунтується на принципах поступовості, послідовності, науковості в оволодінні співацькою культурою. В результаті навчання студенти набувають теоретичні знання з даного предмета, вокально-технічні навички, уміння аналізувати й корегувати звучання власного голосу, уміння різноманітними методами і прийомами розкривати зміст художнього образу.
Література для вивчення дисципліни	**Основна література:** 1. Аспелунд Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Дмитрий Аспелунд. – М.: Музгиз, 1952. 2. Бабич М.Д. Основи культури мовлення / М.Д.Бабич. – Л.: Просвіта, 1990. 3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968. 4. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій // Навчальний посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996. 5. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977. 6. Морозов М.В.Вокальний слух і голос/М.В.Морозов-М.: Музика,1965. 7. Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. Микиша -К.:” Музична Україна”, 1985 8. Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон -М.:Музыка,1974. 9. Юцевич Ю.Е. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу / Ю.Е.Юцевич -К., 1998. 10. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов -Санкт- Петербург, 2001 . **Додаткова література:** 1. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016. 2.Дорошенко В. Сольний спів як засіб виховання актора: навч.метод.посіб. / В.Дорошенко.- Харків: Колегіум, 2010. 3.Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // [перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994. 4.Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (Сольний спів). Підручник для студентів і викладачів сольного співу / В. Г. Антонюк. – К. : ЗАТ «Віпол». – 2007. 5. Прохорова Л.Українська естрадна вокальна школа : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Л. В. Прохорова. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2006. –
Тривалість курсу	32 год.
Обсяг курсу	120 год.
Очікувані результати навчання	Після завершення цього курсу студент зможе: - самостійно працювати над голосом і вокальним твором; - набувати стійких вокальних уявлень про якість звучання власного голосу; - розвивати активний вокальний слух, музикальність, вокальну ерудицію (стосовно вокального репертуару) та вміти її доцільно використовувати в театрі чи на естраді; - володіти технікою вокально-творчого спокою (тобто, бути впевненим у своїх силах і можливостях, впевненим в успішному виконанні будь-якого технічного і творчого завдання, будучи в стані творчого збудження і захоплення, не мати відчуття напруженості, скутості, нервозності); - розвивати навички співу в ансамблі, дуеті; - знати особливості процесу звукоутворення, акустичні якості звуку, правила орфоепії у співі, стильові особливості вокальних та театральних жанрів, володіти трьома манерами звукоутворення, берегти голосовий апарат від захворювань.
Ключові слова	Вокал, вокальний апарат, музикальність, вокальний твір, звук, художній образ, засоби виразності, культура мови у співі.
Формат курсу	Очний, або на інтернет-платформах (ZOOM, VIBER, SKYPE)
	Проведення індивідуальних занять
Теми	ТЕМА 1. Особливості процесу звукоутворення. Вдосконалення вокально-художньої виразності, розвиток вокального слуху і контроль за звучанням власного голосу. ТЕМА 2. Вокально - творчий спокій. ТЕМА 3. Акустичні якості звуку. Резонатори голосового апарату, їх значення і практичне застосування в процесі співу. ТЕМА 4.Формування навичок співу з відчуттям грудного та головного резонаторів на доступній для співу ділянці діапазону. ТЕМА 5. Правила орфоепії у співі. Культура мови у співі. ТЕМА 6. Жанрова основа, стильові особливості вокальних та театральних жанрів (народна пісня, романс, сучасна естрадна пісня, мелодекламація, джаз, водевіль, мюзикл, музичні вистави). ТЕМА 7. Три манери звукоутворення (академічна, естрадна, народна манери співу). ТЕМА 8. Профілактика захворювань голосового апарату, професійна гігієна голосу.
Підсумковий контроль, форма	Іспити в 1 і 2 семестрах, публічний виступ, або на інтернет-платформах у вигляді вокальних відео-кліпів
Пререквізити	Для вивчення курсу студенти потребують базових навичок з музики та вокалу.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Емпіричний показ, слухання аудіо і відео матеріалів, майстер-класи провідних театральних педагогів вокалу.
Необхідне обладнання	Вивчення курсу потребує доступу до мережі Інтернет.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: • практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. Підсумкова максимальна кількість балів 100. **Відвідання занять** є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані виконувати самостійні завдання: вивчати літературні тексти вокальних творів, самостійно робити артикуляційну гімнастику, дихальні вправи, вміти робити музичний аналіз репертуару. **Література.** Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. П**олітика виставлення балів.** Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового виступу на сцені. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час індивідуальних занять; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Питання до іспиту	Виконання сучасного естрадного твору, твору з мюзиклу або водевілю, кінофільму. Вокальні дуети, тріо, квартети, музичні фрагменти з вистав.
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

СХЕМА КУРСУ

Тиж. / дата / год.-	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття) (лекція, самостій-на, дискусія, групова робота)	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання, год	Термін виконання
1-4 / 3.09.-29.09.20 / 4 год.	**ТЕМА1. Особливості процесу звукоутворення.** 1.Правильний спосіб звукоутворення. 2.Вдосконалення вокально-художньої виразності. 3.Розвиток вокального слуху і контроль за звучанням власного голосу.	Практична робота	Юцевич Ю.Е. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу / Ю.Е.Юцевич -К., 1998. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977.	Вправи для розвитку мовно-артикуляційного апарату (10год.)	Згідно розкладу (29.09.20)
5-8. / 6.10.-27.10.20 / 4 год.	**ТЕМА 2. Вокально - творчий спокій**. 1.Дихалні вправи для розпруження м’язів голосового апарату. 2.Вправи-емоції (розспівки в запропонованих обставинах). 3.Психологічні установки.	Практична робота	Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. Микиша -К.:” Музична Україна”, 1985. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016.	Дихальна гімнастика для відчуття роботи дихального апарату (10 год.) Вправи-психологічні установки (5 год.)	Згідно розкладу (27.10.20)
9-12 / 27.10-24.11.20 / 4 год.	**ТЕМА 3. Акустичні якості звуку.** 1.Резонатори голосового апарату, їх значення і практичне застосування в процесі співу. 2.Оволодіння навичками опори дихання, дикції й артикуляції. 3.Тембр, як якісна ознака голосу, акустико-фізіологічна суть його.	Практична робота	Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон -М.:Музыка,1974. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977	Вправи для відчутт головного та грудного резонаторів (7 год.)	Згідно розкладу (24.11.20)
13-16 / 24.11- 22.12.20 / 4 год.	**ТЕМА 4.Формування навичок співу з відчуттями грудного та головного резонаторів на доступній для співу ділянці діапазону.** 1.Атака звуку, види звукових атак у співі (м’яка, тверда, придихова) 2. Вправи для закріплення відчуття грудного та головного резонаторів.	Практична робота	Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій // Навчальний посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.	Вправи для закріплення відчуття грудного та головного резонаторів, дихальна гімнастика (10 год.)	Згідно розкладу (22.12.20)
16-20 / 16.02 -09.03.21/ 4 год.	**ТЕМА 5. Формування навичок співу з відчуттями грудного та головного резонаторів на доступній для співу ділянці діапазону.** 1.Типи дихання у співі. Розвиток вокальної майстерності. Перехід зі співу на мовлення і навпаки. 2.Оволодіння декламаційною виразністю виконання, зберігаючи повноцінне звучання голосу. 3.Особливості мелодекламації.	Практична робота	Бабич М.Д. Основи культури мовлення / М.Д.Бабич. – Л.: Просвіта, 1990. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977.	Вправи для артикуляційної гімнастики, скоромовки (10 год.) Самостійне слухання співаючих акторів (5 год.)	Згідно розкладу (09.03.21)
20-24 / 16.03- 6.04.21 / 4 год.	**ТЕМА 6. Жанрова основа, стильові особливості вокальних та театральних жанрів (народна пісня, сучасна естрадна пісня, мелодекламація, джаз, водевіль, мюзикл, музичні вистави).** **1.**Спів акторів у виставах музично-драматичного характеру підпорядковується законам драми і відрізняється особливою виконавською манерою. 2.Різноманітні вокальні техніки і прийоми . 3.Мікрофон - один з важливих елементів роботи актора на театральній сцені.	Практична робота	Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016. Дорошенко В. Сольний спів як засіб виховання актора: навч.метод.посіб. / В.Дорошенко.- Харків: Колегіум, 2010.	Вправи-емоції, дихальна гімнастика (10 год.) Перегляд відомих мюзиклів, музичних вистав та їх аналіз (10 год.)	Згідно розкладу (6.04.21)
24-28 / 13.04- 4.05.21/ 4 год.	**ТЕМА 7. Три манери звукоутворення (академічна, естрадна, народна манери співу).** 1.Термін «імпеданс» 2.Спів у мовній позиції. 3.Неповторність голосу.	Практична робота	Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // [перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994.	Вправи для закріплення співу у мовній позиції, вправи-емоції (7 год.)	Згідно розкладу (4.05.21)
29-32 / 11.05- 01.06.21 / 4 год.	**ТЕМА8. Профілактика захворювань голосового апарату, професійна гігієна голосу.** 1.Особливості акторської професії. 2.Захворювання голосового апарату. 3.Раціональне ставлення до можливостей свого голосового апарату. 4.Техніка співу в економному режимі.	Практична робота	Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов -Санкт- Петербург, 2001 . Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // [перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994. Прохорова Л.Українська естрадна вокальна школа : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Л. В. Прохорова. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2006.	Вправи для закріпленн співу в економному режимі, вправи для розпруженн шиї, дихальна гімнастика (4 год.)	Згідно розкладу (01.06.21)