

**Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Академія мистецтва ім. С.С. Прокоф'єва
Кафедра музичного мистецтва**

**СИЛАБУС КУРСУ
«Вокал (академічний)»**

Освітній ступінь: магістр
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво
Кількість кредитів: 10
Рік підготовки, семестр: I, II курси (1, 2, 3 семестри)
Компонент освітньої програми: обов'язкова
Дні занять: згідно розкладу
Мова викладання: державна

Інформація про викладача

Прізвище, ім'я, по-батькові	Сафрончик Євген Сергійович(тел..0508810688) Рожок Зоя Василівна (0953092700), Губа- Плоскіна Алла Володимирівна(0979975391)
Контакти	
Робоче місце:	Академія мистецтва ім. С. Прокоф'єва
Кафедра	кафедра музичного мистецтва
Посада	Доцент, доцент, старший викладач;

Презентація викладача

Сафрончик Євген Сергійович- Заслужений артист України, Заслужений артист Криму. Соліст-вокаліст Кримського республіканського камерного музичного театру, Національної філармонії України.

Лауреат числених Міжнародних та регіональних фестивалів і конкурсів.

Ще у 2001 році створює українську музичну творчу групу «Kiev Singers», репертуар якої становила світова класична і духовна музика, шедеври української музики бароко (Д.

Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель) та український фольклор, з якою активно гастролює по

країнах Європи: Італії, Франції, Німеччини, Великобританії.

Вдало керує концертно - продюсерським центром Євгенія Сафрончика, організовуючи концерти українських та світових виконавців.

Рожок Зоя Василівна- Заслужена артистка України, доцент, солістка Національної опери України імені Т.Г.Шевченка (2010-2020 рр.) та солістка Оперної студії Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (2007-2020 рр.), лауреат міжнародних конкурсів.

Викладала сольний спів (доцент) на кафедрі Сольного співу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (2009-2019 рр.).

Зараз викладає сольний спів (доцент) на кафедрі академічного вокалу КМAM імені Р.М. Глієра та кафедрі музичного мистецтва (доцент) Академії мистецтв імені С.С.Прокоф'єва.

приймала участь у міжнародних музичних фестивалях "Шовковий шлях" ("Астана Опера".)

Губа-Плоскіна Алла Володимирівна - старший викладач кафедри. Працювала солісткою у Дніпропетровському державному театрі опери та балету, національній філармонії України, Національному академічному театрі опери та балету республіки Білорусь. З 2019 року викладач на музичному факультеті імені Анатолія Авдієвського у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова та з 2021 року викладач на кафедрі музичного мистецтва ННІ «Академія мистецтв імені С.С.Прокоф'єва» ТНУ імені В.І.Вернадського.

Презентація курсу

Дана програма є мистецьким курсом, в опануванні якого студент повинен: розвинути творчий потенціал можливостей свого співочого голосу та визначити/збагатити власну індивідуальну манеру; розуміти виконавське втілення академічних вокальних творів у синтезі музики, слова, пластики, емоційної акторської виразності; сформувати креативне мислення, естетичний смак, фахове усвідомлення; удосконалювати перспективу професійного зростання.

Дисципліна впроваджується відповідно до вимог сучасності й змін, що відбулися у сучасному вокальному виконавстві за останні роки у світових вищих навчальних закладах, музичних театрах, філармоній-концертної специфіки і професійної підготовки здобувачів вищої освіти художнього напрямку академічний вокал.

Опис курсу

Основною метою дисципліни «Вокал» є подальший розвиток вокальних даних студента в синтезі з музикальністю, артистизмом, художніми та індивідуальними особливостями, удосконалення вокально-технічних навичок, підготовка професійно орієнтованого академічного виконавця, а також педагога академічного співу, здатного вирішувати складні художньо-педагогічні завдання.

Дана програма від студентів магістратури вимагає наявності наступних виконавських навичок:

- з вокальної техніки - усталеного співочого дихання; фізіологічно вільного звучання голосу на всьому діапазоні; сформованості тембру; точного інтонування; гарної дикції, чіткою і ясною артикуляції, орфоепічно правильного мовлення; володіння прийомами жанру (відчуття метроритму, динаміки, фразування, почуття стилю, виконавських прийомів, відповідності засобів виразності);

- з артистичної майстерності - осмислення твору, його індивідуального розуміння (трактування); відбору засобів художньої виразності; виконавської емоційності та переконливості; вміння зосереджувати увагу публіки; цілісність виконання твору, оперної партії; сценічної культури, артистичної свободи.

Мета навчання

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою програмою):

ПРН 1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності.

ПРН 2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

ПРН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

ПРН 5. Вибудувувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення дисципліни

Шифр та назва компетентності	Результати навчання			
	Знання	Уміння/ навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
Загальні компетентності (ЗК)				
	ПРН 1	ПРН 1	ПРН 1	ПРН 1
ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	ПРН 3	ПРН 1	ПРН 2	ПРН 5
ЗК 7. Здатність до	ПРН 3	ПРН 1	ПРН 2	ПРН 5

міжособистісної взаємодії.				
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)				
СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / педагогічній діяльності.	ПРН 3	ПРН 1	ПРН 2	ПРН 5
СК 8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.	ПРН 3	ПРН 1	ПРН 2	ПРН 5

Форми та методи навчання

Формами навчання з дисципліни «академічний вокал» є індивідуальні заняття з викладачем (140 годин) та самостійна робота студента (130 годин). Основна робота викладача зі студентами проводиться безпосередньо у формі практичних (індивідуальних) занять, але для творчого осмислення ідей і положень навчального курсу академічного вокалу перед студентами ставляться завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота студента є важливою складовою засвоєння дисципліни, що передбачає продовження роботи над виконавським втіленням твору, розпочатого під керівництвом педагога. Самостійні заняття студента в класі академічного вокалу розуміють під собою наступне:

- закріплення вокально-технічних навичок, художньо-виконавське вміння вокального відтворення як сольного, так і можливого ансамблевого співу;
- набування навичок виконання під власний акомпанемент;
- постійний пошук імпровізаційної варіативності сценічного та виконавського втілення вокального твору (знаходження засобів виразності для створення і розкриття художнього образу);
- створення власного концептуального підходу художньо-естетичного відтворення вокальної партії;
- прослуховування та дослідження вокального репертуару різних стильових напрямів - пісенний фольклор, сучасні досягнення музичного театру, зарубіжні напрямки розвитку репертуару, вітчизняна вокальна класика, сучасні твори;
- вивчення співацьких традицій яскравих представників вокального мистецтва класичного співу (вокальна естетика), їх інтерпретацій та індивідуальних манер (художньо-естетичні особливості);
- формування професійних суджень безпосередньо через відвідування музичних концертних ат театральних заходів та аналізу їх художньо-естетичної й технічної складової у вигляді моніторингової фіксації мистецьких подій.

Навчальна дисципліна «академічний вокал» передбачає наступні **методи навчання**:

- словесний (викладення викладачем основних теоретичних положень навчального курсу, пояснення окремих методичних прийомів тощо);
- ілюстративний (показ викладачем вокально-виконавських прийомів);
- ілюстративно-словесний (поєднання викладачем пояснень з ілюстрацією вокально-виконавських і методичних прийомів);
- репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем прийомів з іншими формами й методами вокально-виконавської та педагогічної діяльності);
- креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації вокальних вправ і вокальних творів; нестандартний підхід до розв'язання педагогічних ситуацій; опанування навичок педагогічної імпровізації);

- інтеграції (аккумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі вирішення вокально виконавських і педагогічних завдань).

Організація навчання

Обсяг	Тема
Модуль 1.	
50 годин	Змістовий модуль 1. Діагностичний
10	Тема 1. Розкриття рис творчої індивідуальності студента. Стиль і сучасна академічна вокальна музика.
10	Тема 2. Прищеплення вміння проводити методичний аналіз власного виконання та співу інших виконавців. Подальше засвоєння навичок та прийомів звуковедення в роботі над академічними вокальними творами.
10	Тема 3. Професійна майстерність академічного вокаліста. Риси творчої особистості артиста музичного театру.
10	Тема 4. Зовнішня виразність та майстерність художнього втілення внутрішніх творчих емоційних переживань. Удосконалення виразності виконання творів класичного репертуару.
10	Тема 5. Тембральне забарвлення голосу як прояв емоційної виразності творчої особистості. Продовження творчої роботи над репертуаром.
Модуль 2.	
50 годин	Змістовий модуль 2. Індивідуально-виконавський
10	Тема 6. Характерні особливості української пісенної спадщини. Подальше розкриття рис творчої індивідуальності виконавця.
12	Тема 7. Пісня як роль. Художня інтерпретація класичного вокального твору.
14	Тема 8. Продовження роботи по розширенню творчої уяви артистичної особистості співака. Удосконалення володіння технікою співу.
14	Тема 9. Подальший розвиток найбільшої усталеності співоного дихання. Робота над репертуаром.
Модуль 3.	
40 годин	Змістовий модуль 3. Професійно-виконавський
5	Тема 10. Голосова діагностика. Удосконалення професійної майстерності
5	Тема 11. Закріплення набутих знань та навичок у класичному вокальному виконавстві. Підбір творів дипломної програми.
10	Тема 12. Робота з концертмейстером, інструментальним ансамблем відповідності до тембральності студента та його вокальної манери.
10	Тема 13. Створення сценічних образів для вибраних творів дипломної програми: режисура, костюм, грим та ін.
10	Тема 14. Удосконалення репертуарної програми до державного іспиту.
140 годин	
Оцінювання	
Бали	Результат навчання, що оцінюється
65	В оцінюванні навчальної діяльності студентів застосовується поточна перевірка якості виконання навчальних завдань на індивідуальних заняттях упродовж семестру.
10	Самостійна робота студента
25	Семестровий контроль - екзамен (у вигляді концертного виконання репертуарної програми)

100	Разом за I семестр
65	Поточний контроль на індивідуальних заняттях
10	Самостійна робота: опрацювання студентами творчих завдань
25	Семестровий контроль - диференційований залік
100	Разом за II семестр
65	В оцінюванні навчальної діяльності студентів застосовується поточна перевірка якості виконання навчальних завдань на індивідуальних заняттях упродовж семестру.
10	Самостійна робота студента
25	Підсумковий контроль - екзамен (у вигляді концертного виконання репертуарної програми)
100	Разом за III семестр

Політика курсу

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни.

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою.

Переоцінка завдань можлива упродовж тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри упродовж тижня створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення.

Перескладання роботи студентів можливе упродовж тижня після отримання оцінки на основі заяви у письмовій формі.

Мобільні пристрої на заняття використовуються лише з дозволу викладача.

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої.