

FIȘA DISCIPLINEI

Educația expresiei vocale-canto

Anul universitar 2025-2026

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Babes-Bolyai
1.2. Facultatea	Facultatea de Teatru și Film
1.3. Departamentul	De Teatru
1.4. Domeniul de studii	Teatru și Artele Spectacolului
1.5. Ciclul de studii	Licență
1.6. Programul de studii / Calificarea	Actorie
1.7. Forma de învățământ	Cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei		Educația expresiei vocale-canto				Codul disciplinei		VLR3714		
2.2. Titularul activităților de curs			Lect. univ. dr. Stanca-Maria Bogdan							
2.3. Titularul activităților de seminar			Lect. univ. dr. Stanca-Maria Bogdan							
2.4. Anul de studiu		II	2.5. Semestrul	3	2.6. Tipul de evaluare		V	2.7. Regimul disciplinei		DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	1,5	din care: 3.2. curs	1	3.3. seminar/ laborator/ proiect	0,5
3.4. Total ore din planul de învățământ	21	din care: 3.5. curs	14	3.6 seminar/laborator	7
Distribuția fondului de timp pentru studiul individual (SI) și activități de autoinstruire (AI)					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe (AI)					3
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					5
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					17
Tutoriat (consiliere profesională)					
Examinări					4
3.7. Total ore studiu individual (SI) și activități de autoinstruire (AI)				29	
3.8. Total ore pe semestru				50	
3.9. Numărul de credite				2	

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	
4.2. de competențe	

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Pian, metronom, oglindă, boxe audio, laptop, partituri
5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului	Pian, metronom, oglindă, boxe audio, laptop, partituri

6. Rezultatele învățării

Cunoștințe	<p>Studentul demonstrează înțelegerea conceptelor de bază ale teoriei muzicale (ex. ritm, melodie, armonie, dinamică) și aplicarea acestora în contextul interpretării actoricești</p> <p>Studentul cunoaște importanța expresiei vocale în construcția personajului scenic.</p> <p>Studentul recunoaște importanța cântului ca instrument actoricesc pentru a transmite emoții, a susține narațiunea sau a îmbogăți caracterizarea personajelor.</p>
Aptitudini	<p>Studentul este capabil să aplice tehnici vocale de bază, cum ar fi controlul respirației, proiecția sunetului și frazarea muzicală, pentru a îmbunătăți performanța scenică.</p> <p>Studentul este capabil să sincronizează mișcarea scenică și expresia corporală cu momentele muzicale, evidențiind o înțelegere a relației dintre muzică și acțiunea scenică.</p> <p>Studentul adaptează tehnica vocală pentru a menține claritatea și expresivitatea replicilor în situații care implică mișcare intensă și utilizarea măștilor.</p> <p>Studentul aplică tehnici vocale muzicale pentru a evidenția trăsăturile fiecărui personaj arhetipal (ex. Pantalone, Arlechino, Colombina, Dottore).</p> <p>Studentul știe să utilizeze și să adapteze corect inflexiunile vocale specifice rolului interpretat</p> <p>Studentul improvizează pe baza unor teme muzicale, utilizând creativitatea pentru a crea conținut original.</p>
Responsabilități și autonomie	<p>Studentul apreciază și promovează importanța Commedia dell'Arte ca formă de artă teatrală ce a influențat stiluri contemporane, incluzând elementele muzicale.</p> <p>Studentul are capacitatea să improvizează și să explorează diverse replici, fragmente muzicale, tehnici vocale tradiționale și stilurile moderne de exprimare muzicală pentru a reinterpretă scene din Commedia dell'Arte.</p> <p>Studentul are capacitatea de a accepta critici și feedback constructiv din partea profesorului și colegilor și de a le integra în procesul artistic.</p>

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	<ul style="list-style-type: none"> Dezvoltarea și perfecționarea expresiei vocale ca instrument esențial al comunicării scenice, prin educarea respirației, dicției, rezonanței și intonației, în vederea susținerii unei interpretări autentice, clare și expresive a personajului. Însușirea cunoștințelor, a noțiunilor teoretice și practice de tehnică vocală și interpretare, aplicarea acestora în repertoriul dramatic. Consolidarea tehnicii vocale de bază prin exerciții aplicate de respirație, emisie, articulare și proiecție
7.2 Obiectivele specifice	<ul style="list-style-type: none"> Perfecționarea emisiei vocale și extinderea ambitusului. Explorarea rezonanțelor naturale pentru a diferenția vocile personajelor tipice (ex. Arlecchino vs. Pantalone). Aprofundarea tuturor aspectelor legate de expresivitatea muzicală, emisia vocală, atacul sunetului, susținerea, rezonanța și omogenizarea registrelor. Utilizarea inflexiunilor și intonațiilor exagerate pentru accentuarea caracterului grotesc al personajului. Adaptarea emisiei vocale pentru a păstra claritatea atunci când se poartă masca.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Revizuirea tehnicilor de respirație și susținere vocală	Prelegere	

Explorarea vocalelor și consoanelor în fraze muzicale	Prelegere	
Expresivitatea prin intensitate, tempo și timbru vocal	Demonstrație practică	
Exerciții de dicție muzicală – articulare clară în cânt	Exerciții aplicate	
Controlul registrului mediu și tranziția către registrul înalt	Exerciții aplicate	
Interpretarea frazei muzicale – respirație scenică și punctuație muzicală	Demonstrație practică	
Introducere în improvizația vocală – exerciții creative ghidate	Exerciții practice	
Interpretarea stilistică, integrarea vocii în mișcare scenică și pregătirea repertoriului.	Demonstrație practică	
Stiluri vocale în cântul actoricesc: liric, dramatic, comic	Explicații practice	
Exprimarea emoțiilor prin culoare vocală și intenție scenică	Demonstrație practică	
Cântul și mișcarea scenică: coordonare și respirație	Exerciții practice	
Dialog muzical – exerciții în duet și contrapunct scenic	Demonstrație practică	
Cânt pe text dramatic – frazare și intenție actoricească	Demonstrație practică	
Prezentarea unei lucrări muzicale cu miză scenică	Demonstrație practică	

Bibliografie

Cegolea, Gabriela, *Vox Mentis-Ghid practic pentru cântat și vorbit*, Editura Europa Nova, București, 1995
 Cella, Dima, *De la vorbire la elocință*, Editura științifică, București, 1965
 Cernei, Elena, *Enigme ale vocii umane*, Editura Litera, București, 1982
 Covătaru, Valeria *„Cuvinte despre cuvânt”*, Casa de editură Mureș, Tîrgu Mureș, 1996
 Cicely Berry, *„Voice and the actor”* Virgin Books, Londra, 2003
 Roger, Love, *„Set your voice free”* Ed. Little, Brown and Co., New York, 2003
 Stan, Sandina, *„Arta vorbirii scenice”*, Editura didactică și pedagogică, București, 1972
 Steiner, Rudolf, Steiner – Von Sivers, Marie, *Modelarea vorbirii și arta dramatică*, traducerea Diana Sălăjanu, Editura Triade, Cluj Napoca, 1999.
 William, Weiss *„Educare la voce”*, Editura Dino Audino, Roma, 2002

8.2 Seminar / laborator/cp. ind	Metode de predare	Observații
Antrenament de încălzire. Vocalizele – necesitatea adaptării tehnicii vocale la particularitățile individuale anatomico-fiziologice ale fiecărui student în parte.	Exerciții practice. Prelegere introductivă	
Antrenament de încălzire maxilo -facial. Vocalize pentru omogenizarea registrelor. Caracterizarea vocală a personajului. Corelarea acțiunii fizice cu cea vocală.	Exerciții practice. Teme de lucru. Demonstrație practică	

Antrenament de încălzire. Vocalize. Descifrarea materialului muzical. Redarea textului literar – element de expresie artistică (articularea clară, pronunție în diferite limbi: italiană, franceză etc.	Exerciții practice. Teme de lucru. Demonstrație practică	
Antrenament de încălzire. Vocalize pentru egalizarea vocii pe întreaga întindere. Abordarea repertoriului specific perioadei preclasice italiene. Descifrarea materialului muzical.	Exerciții practice Audiție muzicală	
Antrenament de încălzire. Studii de tehnică vocală adaptate specificului personajelor din Commedia dell'arte	Exerciții practice	
Antrenament de încălzire. Vocalize. Interpretarea materialului muzical. Repertoriul se va studia și se va interpreta în limba originală.	Exerciții practice Audiție muzicală	
Antrenament de încălzire. Vocalize. Interpretarea materialului muzical cu acompaniament. Repertoriul italian alcătuit din <i>Tarantelle</i> , <i>Canzonette</i> și arii preclasice.	Exerciții practice. Demonstrație practică. Exemplificări practice	
Antrenament de încălzire. Vocalize. Improvizații vocale : amarezii (text și voce). Interpretarea materialului muzical cu acompaniament.	Exerciții practice Exemplificări. Demonstrație practică.	
Antrenament de încălzire maxilo-facial. Exerciții vocale pentru explorarea timbrei și texturilor vocale. Interpretarea materialului muzical cu acompaniament	Exerciții practice Exemplificări. Demonstrație practică	
Antrenament de încălzire maxilo-facial. Vocalize. Studiu de frazare muzicală, accentuarea mesajului emoțional al piesei .	Exerciții practice Exemplificări. Demonstrație practică.	
Antrenament de încălzire. Vocalize. Metode de studiu pentru rezolvarea dificultăților tehnice întâlnite în repertoriul studiat. Interpretarea materialului muzical cu acompaniament.	Exerciții practice Exemplificări. Demonstrație practică	
Antrenament de încălzire. Vocalize. Interpretarea materialului muzical	Exerciții practice Demonstrație practică	
Antrenament de încălzire Vocalize. Interpretarea materialului muzical cu acompaniament. Recapitularea întregului material muzical studiat în vederea susținerii verificării pe parcurs.	Exerciții practice. Demonstrație practică	
Verificare pe parcurs. Exerciții de respirație calitativă și cantitativă. Vocalize. Interpretarea materialului muzical cu acompaniament.	Exerciții practice. Demonstrație practică	

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în instituțiile de învățământ superior artistic muzical și totodată corespunde cerințelor și necesităților angajatorilor din domeniul artelor spectacolului.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Însușirea noțiunilor și conceptelor predate	Verificare pe parcurs	20%
10.5 Seminar/laborator	Nivelul de realizare tehnică și stilistică a repertoriului stabilit pe parcursul semestrului.	Observație permanentă Verificare pe parcurs	70%
	Participare activă		10%
10.6 Standard minim de performanță			
<ul style="list-style-type: none"> • Prezența la activitățile de curs și curs practic individual (75% la curs, 80% la cursul practic individual) reprezintă condiția de intrare în verificarea finală. • Însușirea și folosirea corectă a respirației costo-sdiafragmatice. Efectuarea vocalizelor. • Interpretarea unui fragment muzical într-o manieră satisfăcătoare 			

11. Etichete ODD (Obiective de Dezvoltare Durabilă / Sustainable Development Goals)¹

Nu se aplică

Data completării:
8.05.2025

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament:

...

Semnătura directorului de departament

.....
