

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО

Ученым Советом
РАМ имени Гнесиных

« 24 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО

«Российская академия музыки
имени Гнесиных»

А.С. Рыжинский

декабря 2019 г.

**Комплексный подход в воспитании
профессиональных вокалистов**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель реализации программы – получение и расширение профессиональных знаний и навыков преподавания дисциплин вокального цикла на всех ступенях профессионального музыкального образования в современных условиях, их творческое преломление и использование в практической деятельности в условиях инновационных процессов.

Задачи реализации программы:

1. Изучение специфики современного учебно-воспитательного процесса, функционирования всех его структур;
2. Ознакомление с современными научными данными в вокальной педагогике, базирующимися на фундаментальных теоретических знаниях;
3. Совершенствование профессионально-педагогических умений и навыков у специалистов в области вокальной педагогики и развитие их творческих способностей.
4. Ознакомление с условиями реализации комплексного подхода в профессиональной подготовке обучающихся вокалу на разных ступенях вокального образования (ДМШ, ДШИ, музыкальные колледжи и училища, ВУЗы);
5. Анализ актуальных проблем и методик преподавания в их разнообразии;
6. Оптимизация учебного процесса как результат применения инновационных средств;
7. Расширение профессионального кругозора и его влияние на профессионально-педагогическое мастерство, творческий подход к музыкально-педагогической деятельности.

1.2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов» у слушателей формируются следующие компетенции:

- Способность осваивать педагогический репертуар, разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям
- Способность планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения

поставленных педагогических задач

- Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
- Способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать

- сущность и закономерности целостного педагогического процесса в обучении вокалу;
- особенности физиологии певческого процесса и психологии певческой деятельности на основе современных научных данных;
- основы профессионального владения голосом и основы академической вокальной техники на основе мирового практического опыта;
- требования к успешному осуществлению вокально-исполнительской деятельности на современном этапе и особенности интеграции выпускников в профессиональную конкурентную среду.

Уметь

- сочетать теоретический, исполнительский и воспитательный аспекты в вокальной работе с певцами, правильно оценивать уровень способностей и потенциальные возможности учащихся и студентов, в соответствии с которыми оптимально модифицировать учебный процесс;
- планировать педагогическую деятельность и прогнозировать конечный результат, применять при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически сложившихся педагогических методик;
 - разрабатывать новые педагогические технологии, использовать разнообразные эффективные методы для интенсификации и оптимизации учебного процесса.

Владеть

- глубокими знаниями в области вокальной педагогики, педагогической психологии и методологии, позволяющими достигать максимальных результатов обучения на современном этапе;

– методами поиска, отбора, накопления и структурирования знаний в практической педагогической деятельности;

– навыками и техническими приемами вокализации, направленные на совершенствование исполнительского мастерства обучающегося, а также средствами певческой исполнительской выразительности для грамотной интерпретации вокального образа, заложенного в произведении;

– методологией сравнительного анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, авторских вокальных школ, исполнительских стилей.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: преподаватели образовательных организаций (ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ, вузов)

Продолжительность обучения – 36 часов.

Форма обучения — очная.

№ п/п	Наименование разделов	Лекции	Практические занятия (семинары)	Всего академических часов
1	Наука на службе вокалистов. От теории – к практике	9 часов	2 часа	11 часов
2	Развитие детского голоса – важнейший этап формирования певческих навыков	4 часа	2 часа	6 часов
3	Воспитание универсального певца-музыканта	15 часов	2 часа	17 часов
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование		2 часа

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов
--------------	------------------------------	--------------------

1	Наука на службе вокалистов. От теории – к практике	11 часов
1.1	Анатомические особенности строения голосового аппарата в свете новейших исследований	3 часа
1.2	Теории голосообразования и пения	3 часа
1.3	Формирование национальных вокальных школ и их взаимосвязь	3 часа
1.4	Открытый урок «Способы педагогического воздействия на голос вокалиста»	2 часа
2	Развитие детского голоса – важнейший этап формирования певческих навыков	6 часов
2.1	Детский голос, его физиологические особенности, основные принципы развития с учетом мутации	2 часа
2.2	Подготовка к успешному выступлению на экзаменах, концертах и конкурсах. Рекомендации и анализ основных ошибок	2 часа
2.3	Открытый урок «Недостатки голосообразования начинающих вокалистов и практические способы их исправления»	2 часа
3	Воспитание универсального певца-музыканта	17 часов
3.1	Дефекты голоса и рекомендации по их исправлению. Репертуарная политика. Эталонное звучание голоса и пути его достижения.	3 часа
3.2	Открытый урок «Совершенствование вокальной техники и стилистические особенности исполнения произведений»	2 часа
3.3	Орфоэпия в пении, распространенные ошибки в произнесении вокальных текстов	3 часа
3.4	Инновационные методики преподавания вокала. Традиции и современность. Анализ авторских вокальных школ	3 часа
3.5	Особенности преподавания вокала в различных учебных заведениях мира	3 часа
3.6	Профессиональное и творческое развитие и долголетие. Педагогический рост и совершенствование в профессии. Новые отрасли педагогики	3 часа

2.3. Календарный учебный график

Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утвержденного плана работы.

Календарный график обучения слушателя и работы профессорско-преподавательского состава по данной Программе представлен в приложении (Программа работы курсов).

Рабочий день	1	2	3	4	Итого
Кол-во часов	9	9	9	9	36

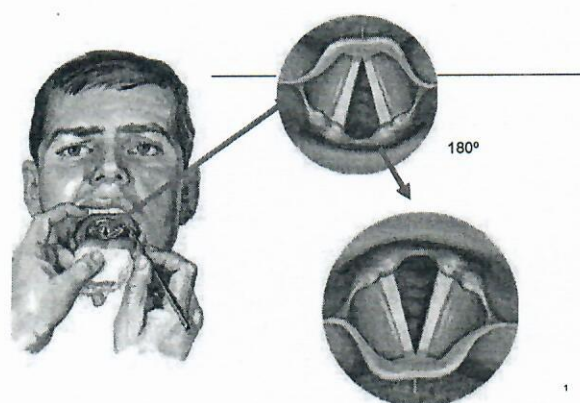
2.4. Содержание программы

Раздел 1. Наука на службе вокалистов. От теории – к практике

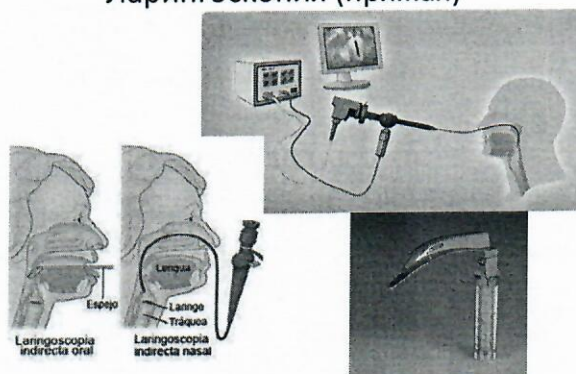
Тема 1.1 Анатомические особенности строения голосового аппарата в свете новейших исследований.

Союз Европейских фониастров и его конгрессы. Методы исследования голоса: компьютерная ларингоскопия, электропневмография, электронная стробоскопия, электроглоттография. Комплексный анализ голоса: осциллограмма, спектрограмма, энергетический анализ, частотный анализ.

Применение современных научных данных в вокальной педагогике. Певческий голос как акустическое явление. Школы развития голоса. Опора звука, коэффициент звонкости голоса, помехоустойчивость. Теория Жинкина, теория Работнова. Работа дыхания, гортани, артикуляционного аппарата в речи и в пении.

Ларингоскопия (прямая)

Союз европейских фонистров

Union of the
European Phoniaticians

Союз европейских фонистров
был основан
в Белграде (Югославия)
в **1971 г.**

В 1991 г. была создана
Ассоциация
фонистров и
логопедов (фонопедов)
России, которая в качестве
коллективного
члена **вошла в Союз
Европейских фонистров**
и в **Международный Союз.**

Контроль за голосообразованием

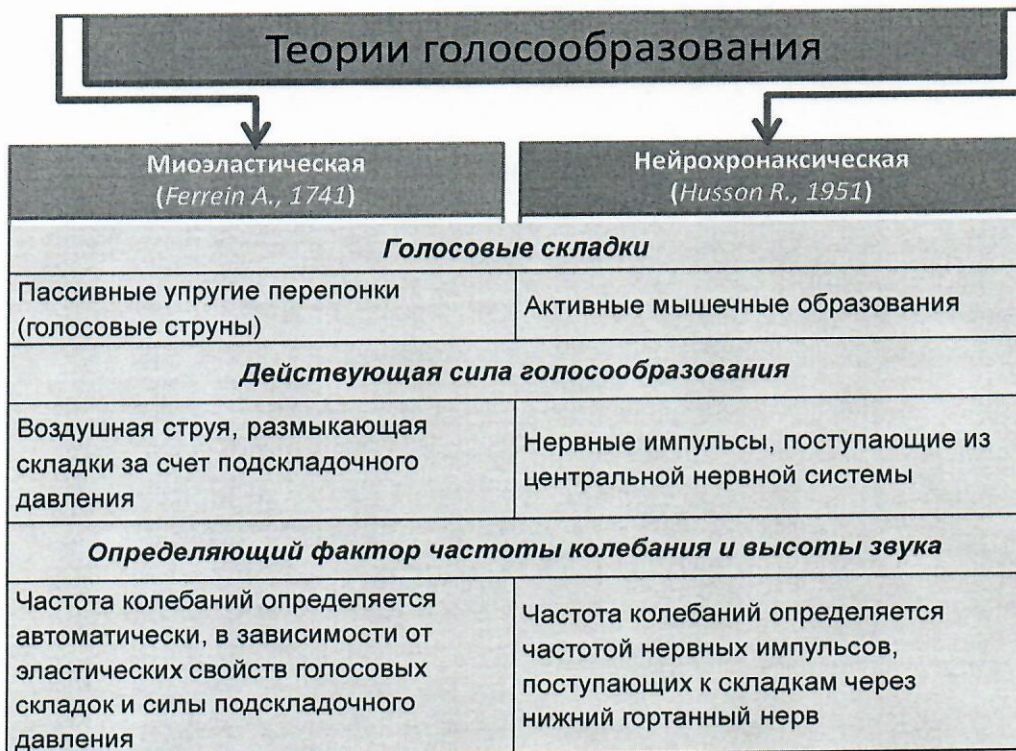
ИМПЕДАНС – ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ

Нахождение верной координации между силой подскладочного и надскладочного давления

Тема 1.2 Теории голосообразования и пения.

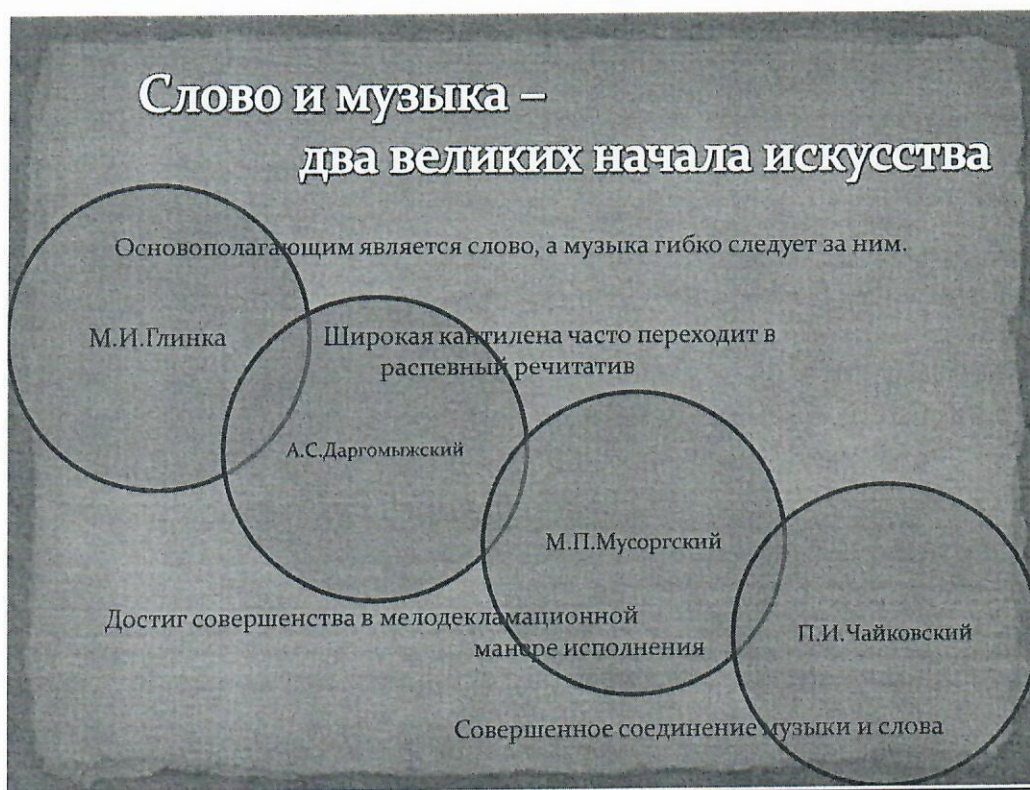
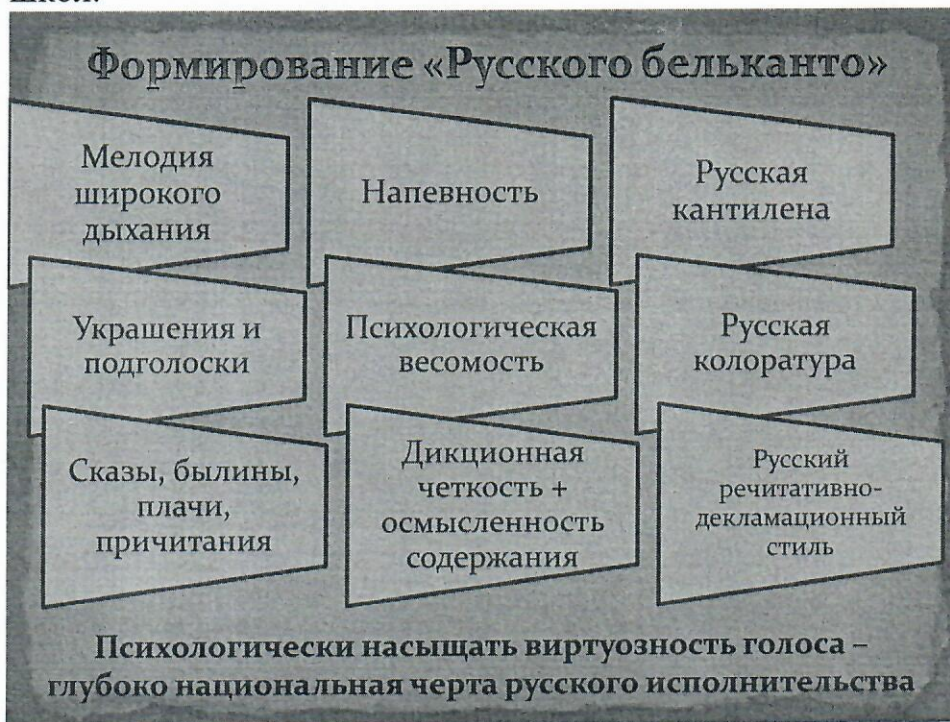
История изучения голоса. Методы инструментального выявления патологии голоса. Миоэластическая, биомеханическая, аэродинамическая, миотатическая, нейроронаксическая, мукоондулаторная теории голосообразования. Резонансная теория пения В.Морозова.

	традиционная
ПАССИВНО	МИОЭЛАСТИЧЕСКАЯ (мио-мышечный, эластик-упругий)
АКТИВНО	НЕЙРОХРОНАКСИЧЕСКАЯ (или НЕРВНОМОТОРНАЯ) (нейро-нервный, хронос-время)

Тема 1.3 Формирование национальных вокальных школ и их взаимосвязь
 Истоки итальянской, французской, немецкой национальных вокальных школ, их становление и развитие. Выдающиеся педагоги и исполнители. Системы воспитания певцов.
 Становление русской классической вокальной школы. Выдающиеся педагоги 19 века: М. Глинка, А. Варламов, А. Даргомыжский. Система воспитания певцов. Основные установки вокально-педагогического метода Глинки. «Школа пения» А. Варламова.

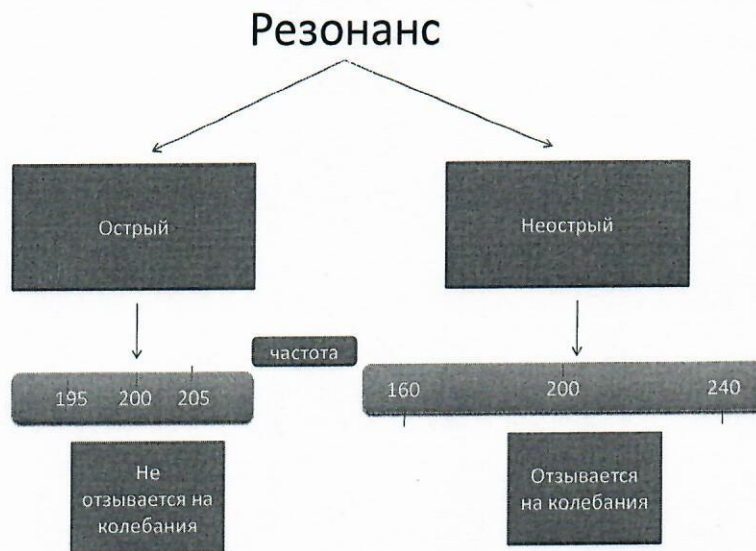
Особенность и самобытность пути развития каждой вокальной школы. Триада: композитор-педагог-певец. Взаимосвязь и взаимопроникновение вокальных школ.

М.И.Глинка	А.Е.Варламов
Пение – психофизиологический процесс в неразрывной связи голоса и слова от мыслей и эмоций	
Русская и итальянская школы	Русская и французская школы
Концентрический метод	Фонетический метод
Индивидуальные и стабильные упражнения, которые разработаны М. И. Глинкой для систематического использования из года в год	Единые упражнения для всех
«Надобно сперва усовершенствовать натуральные тоны без всякого усилия берущиеся»	«Начинать обучение на средних звуках, которые не требуют никакого усилия»
Все голоса не идеальны и требуют развития и усовершенствования. Он считал важным не только выявить и «огранить» природу певца, но и приумножить	«Искусство пения – это язык сердца, чувства и страсти»
Во время упражнения аппарат голоса и слуха должны координироваться, взаимно направляться к искомым тонам. Аккомпанемент мешает этой естественной координации, подсказывает температурные тоны, или того хуже - модуляционные, мешает развитию верного вокального слуха и замедляет атаку звука	Обращает внимание на точность интонации, которая достигается запоминанием искомых тонов, даваемых фортепиано

Тема 1.4 Открытый урок «Способы педагогического воздействия на голос вокалиста»

Использование различных приемов при воздействии на голос ученика. Целесообразность и особенности использования каждого из них. Целостность певческого процесса и значение способов, организующих работу голосового аппарата. Значение совершенствования слуха в воспитании голоса ученика. Роль мышечного механизма в воспитании желаемых качеств голоса. Особая роль вибрационного чувства в певческом голосообразовании как важнейшего средства контроля за активностью резонаторов.

Раздел 2. Развитие детского голоса – важнейший этап формирования певческих навыков

Тема 2.1 Детский голос, его физиологические особенности, основные принципы развития с учетом мутации

Особенности строения и деятельности детского голосового аппарата. Развитие детского организма и организация певческого режима. Бережное отношение к голосу. Особенности протекания мутационного периода у девочек и у мальчиков. Различные нарушения фонации. Особенности работы с учащимися в период мутации голоса. Взаимосвязь дыхания и резонаторных ощущений в пении. Фонетический метод в развитии детского голоса.

ХРУПКОСТЬ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ

Нарушения голоса в детском возрасте

Функциональные нарушения

Фонастения —
(phonasthenia;
фон + греч. astheneia слабость) слабость
или быстрая истощаемость голоса
вплоть до его потери без видимых
изменений в гортани

Афония —
(от греч. а отрицат. частица и phone
звук) потеря голоса при сохранении
шепотной речи

функциональная

Дисфония —
(от греч. dis приставка, означающая расстройство, и phone
голос)
расстройство голоса, при котором он становится хриплым,
слабым, вибрирующим, дрожащим, срывающимся

*гипотонусная / гипертонусная / смешанная /
спастическая*

Тема 2.2 Подготовка к успешному выступлению на экзаменах, концертах и конкурсах. Рекомендации и анализ основных ошибок

Принципы и особенности построения экзаменационных, концертных и конкурсных программ. Задачи выступлений. Психологическая подготовка. Психотипы ученика. Качественность и эффектность выступлений. Роль педагога, концертмейстера и родителей в процессе подготовки к выступлению и в процессе выступления.

Задачи

Тема 2.3 Открытый урок «Недостатки голосообразования начинающих вокалистов и практические способы их исправления»

Практические методы работы над исправлением недостатков у конкретных исполнителей, участвующих в открытом уроке. Причины возникновения

недостатков. Правильное определение профессиональной пригодности ученика, особенности патологии голосового аппарата, препятствующие занятиям профессиональным пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ и нёба, прикуса, строения надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно-мышечные нарушения в управлении гортанью. Первые уроки с учеником. Постепенность и последовательность приобретения правильных навыков голосообразования.

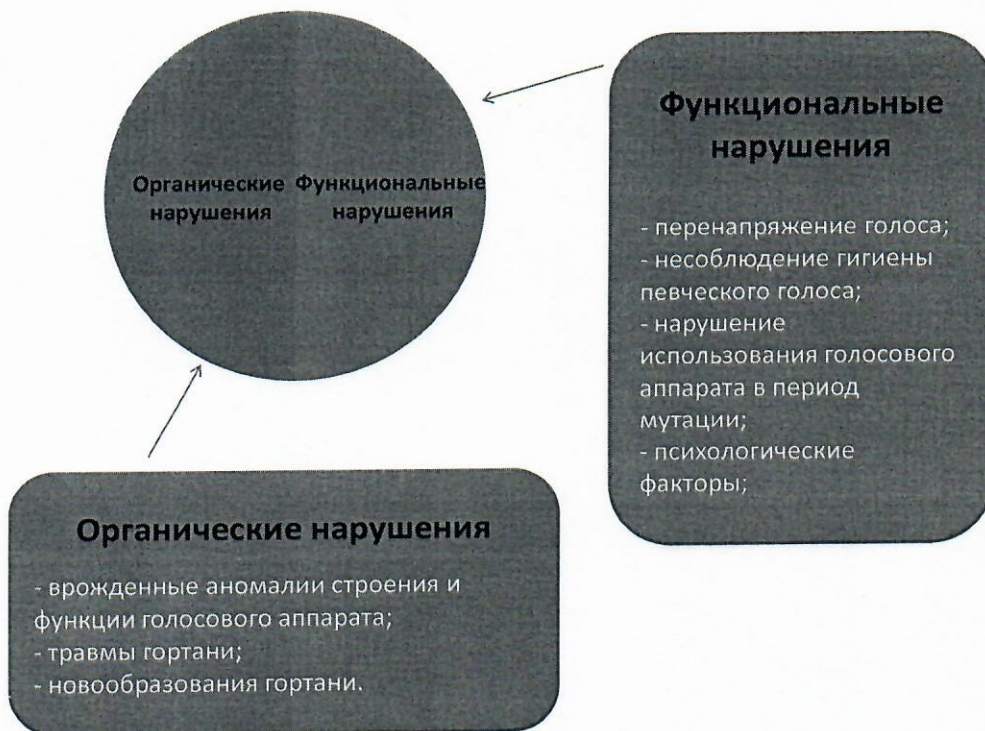
Раздел 3. Воспитание универсального певца-музыканта

Тема 3.1 Дефекты голоса и рекомендации по их исправлению. Репертуарная политика. Эталонное звучание голоса и пути его достижения.

Недостатки голоса, связанные с нарушением вибрато: качка, тремоляция, прямой характер звука. Режим работы голосового аппарата при горловом, гнусавом звуке. Тусклое звучание голоса. Недостатки голоса, связанные с неправильным звуковедением. Зажатия и зажимы: плоское резкое звучание, горловой звук, форсировка звука, фальшивая интонация. Дефекты тембра: носовой призвук, заглублённый звук, «белый» звук, гудкообразное обестембрённое пение, сип.

Репертуарная политика в классе сольного и камерного пения

Нивелировка национальных школ, становление эталонного звучания. Выработка основных профессиональных качеств голоса: силы, красоты тембра, полетности, четкости дикции, неутомимости и долговечности сценической певческой деятельности.

Тема 3.2 Открытый урок «Совершенствование вокальной техники и стилистические особенности исполнения произведений»

Основные современные требования к певцам. Основы вокализации: кантилена и беглость. Мастерство кантилены: портаменто, глиссандо, филировка. Основы колоратурной техники. Комплексы упражнений для выработки подвижности голоса. Выразительные средства вокально-сценического искусства певца: богатство художественного интонирования, тембральное разнообразие, особое прочтение музыкально-поэтического текста.

Особенности исполнения музыки различных исторических периодов и стилей. Исполнительский анализ вокальных произведений как основа создания собственной интерпретации. Работа над образом. Психология исполнительства как важный фактор достижения профессиональных успехов.

Тема 3.3 Орфоэпия в пении, распространенные ошибки в произнесении вокальных текстов

Понятия: орфоэпия, орфография, орфофония, редукция гласных, палатализация согласных. Фонетические явления в ритмической группе: усиление, ассимиляция, усечение, элизия и слияние гласных. Прогрессивная и регрессивная ассимиляция.

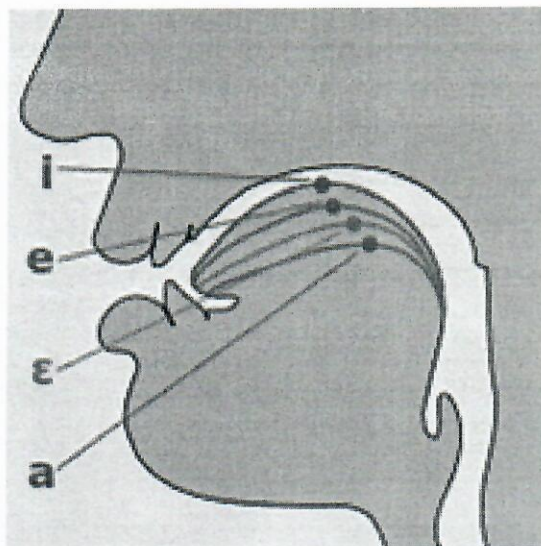
Особенности в произнесении русских, итальянских (+неаполитанский диалект), немецких, французских и английских вокальных текстов. Латынь в пении.

Орфоэпия (от греч. orthos правильный и epos речь) — область фонетики, занимающаяся изучением норм произношения

Орфография (от греч. orthos правильный и graphē письмо) — правописание

Орфофония (от греч. orthos правильный и phone звук) — звуковая реализация правил произношения

Тема 3.4 Инновационные методики преподавания вокала. Традиции и современность. Анализ авторских вокальных школ

Основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики и их преломление в индивидуальных методах и приемах преподавания выдающихся вокальных педагогов России, Италии, Германии, Австрии, Франции, Польши, Армении, Грузии, Литвы. Взаимообогащение мировой вокально-педагогической культуры. Сравнительный анализ разных педагогических установок. Современный взгляд на методики преподавания. Инновационность педагогического процесса. Вред догматических установок в вокальной педагогике. Применение мирового опыта и его сочетание с индивидуальными методами в самостоятельной работе с учеником.

Тема 3.5 Особенности преподавания вокала в различных учебных заведениях мира

Различные педагогические методы и подходы при обучении пению различных возрастных групп в разных типах образовательных учреждений. Вокально-технические и исполнительские установки и методы практической отечественной педагогики на современном этапе. Работа вокальных факультетов музыкальных вузов и отделов музыкальных училищ.

Болонский процесс. История и развитие. Причина возникновения Болонского процесса. Экономическая цель Болонского процесса. Этапы становления. Настройка европейских образовательных структур. Понятия: компетенции, учебные модули, кредиты. Принципы: «Education for Life (EFL)», «Lifelong Learning (LLL)»

Венская консерватория, Женевская высшая школа музыки. Бостонский Университет – программы бакалавриата, магистратуры и послевузовского образования и т.д.

Понятие кредита ECTS

1 кредит ECTS - 1/60 общей трудоемкости стандартного учебного года очной формы обучения

ПОЧЕМУ выбрано число 60?

Потому что оно делится на кратные доли большим количеством способов:

60 : 30: 20: 15: 12: 10: 6: 5: 4: 3: 2

Что очень удобно для построения модульных программ

Е.В. Стародубровская 01.03.2019

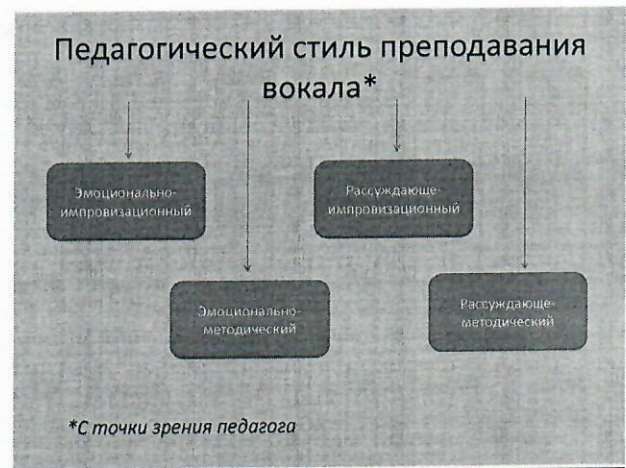
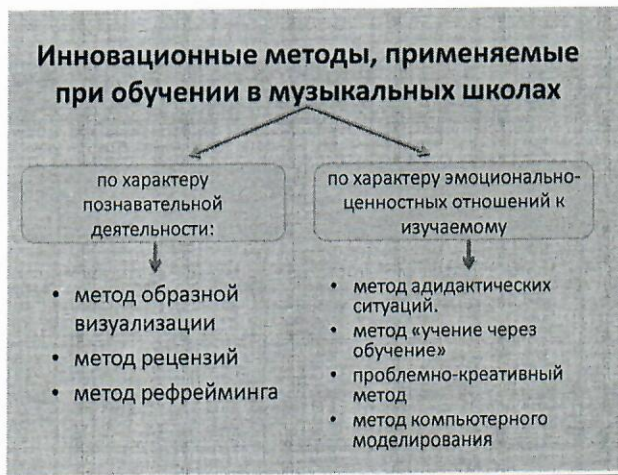
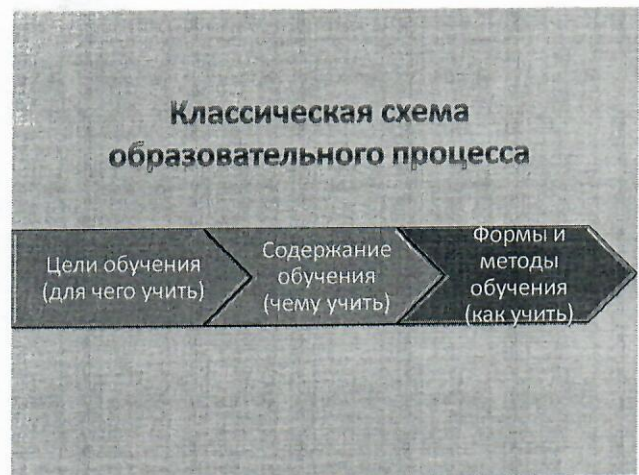
«Education for Life (EFL)»

«Lifelong Learning (LLL)»

Тема 3.6 Профессиональное и творческое развитие и долголетие. Педагогический рост и совершенствование в профессии. Новые отрасли педагогики

Профессиональное и творческое развитие и долголетие вокалиста. Возросшие требования к уровню исполнительского мастерства певца-актера. Профессиональная гигиена и охрана голоса. Режим певца во время выступления. Творческий облик современного педагога-вокалиста. Требования, предъявляемые к педагогу-вокалисту. Обобщение различных методов преподавания пения. Значение анализа творчества лучших исполнителей. Необходимость изучения смежных наук: музыкальной акустики, фонетики, анатомии и физиологии голосового аппарата, психологии. Важность творческого контакта между педагогом и учеником. Основы и мотивация педагогического роста. Стимулирование творческой инициативы. Профессиональный опыт и непрерывающееся самосовершенствование в профессии.

И.Г. Песталоцци - и его роль в истории педагогики. Классическая схема образовательного процесса. Инновационные методы, применяемые при обучении в музыкальных школах. Метод образной визуализации, метод рецензий, метод рефрейминга, метод адидактических ситуаций, метод «учение через обучение» (Lernen durch Lernen), проблемно-креативный метод, метод компьютерного моделирования. Новые современные отрасли педагогики: социальная педагогика, аксиология, акмеология, квалиметрия, рискология.

2.4. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования или тестирования.

1. Высокая певческая форманта является результатом.....
2. Кто написал книгу «Мое искусство петь»?
3. Что такое этмоидит?
4. Вибрато – это модуляция каких параметров звука?
5. Кто написал книгу «Биофизические основы вокальной речи»?
6. Возвратный гортанный нерв является ветвью какого нерва?
7. Какая форма гортани у детей до мутации?
8. Что такое динамический диапазон голоса?
9. Теория голосообразования Рауля Юссона основывается на.....
10. Название вокально-педагогического метода М.И. Глинки?
11. Кто написал книгу «Homo cantor. Очерки вокального искусства»?