Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины

«Методика обучения вокалу»

По специальности

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1: «Искусство оперного пения»

Астрахань

Содержание:

№ п/п	Наименование раздела
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.	Приложение 1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Цель и задачи курса

Цельдисциплины - подготовить специалиста, владеющего основами вокальной методики и готового к педагогической практике, а также заложить основу для его дальнейшей самостоятельной педагогической деятельности в любом звене музыкального образования.

Задачи дисциплины:

* ознакомление студентов с основами отечественной и западноевропейских методик преподавания, выявление наиболее рациональных из них;
* ознакомление с особенностями строения и работы голосового аппарата певца, психофизическими основами пения как процесса;
* развитие умения применять знания на практике.

2.Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины «Методика обучения вокалу»студент должен обладать следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК):

способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5).

Студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

способностью демонстрировать понимание целей, задач учебной (педагогической) работы и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-13);

способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей (ПК-14);

способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала, грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос обучающегося: расширять диапазон и качество тембра (ПК-15);

способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-16);

способностью ставить перед обучающимся оптимальные методические и творческие задачи, формировать навыки исполнительского анализа музыкального произведения (ПК-17);

способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК-18).

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать:

* основные принципы отечественной и зарубежной вокальных методик, различные методы преподавания;
* основной вокальный репертуар;
* особенности строения и работы голосового аппарата певца;
* акустику и психофизиологию процесса пения;
* вокально-методическую литературу в области вокального искусства;
* основы музыкальной психологии: особенности слуха музыканта, психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления, психологию музыкального творчества и восприятия музыки, психологические особенности разных возрастов и типов личности и темперамента;

уметь:

* проводить урок вокала и применять на практике различные педагогические методы и подходы при обучении пению;
* систематизировать знания в области вокальной методологии;
* понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;

владеть:

* методикой постановки голоса певца;
* методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом репертуаре трудностей;
* навыками психологического воздействия на обучающегося с целью нахождения наиболее оптимального пути его развития;
* основами общей педагогики (предмет, задача и методология);
* профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, практические занятия–72 часа, самостоятельная работа –108 часов. Время изучения – 5-6 семестр, по 2 часа в неделю. Форма контроля: 6 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы		Всего часов
1 семестр			
1.	Введение. О значении предмета вокальная методика.		2
2.	Психологические особенности личности.		2
3.	Психологические особенности личности.		2
4.	Семинар по пройденной теме.		2
5.	Физиология высшей нервной деятельности.		2
6.	Значение учения Павлова для вокальной педагогики.		2
7.	Семинар по пройденному материалу.		2
8.		Акустическое строение голоса.	2
9.		Искусство резонансного пения.	2
10.		Устройство органов голосообразования.	2
11.		Устройство органов голосообразования.	2
12.		Устройство органов голосообразования.	2
13.		Семинар по пройденной теме.	2
14.		Орган слуха.	2
15.		Дыхание, гортань, артикуляционный аппарат в речи и в пении.	2
16.		Дыхание, гортань, артикуляционный аппарат в речи и в пении.	2
17.		Дыхание, гортань, артикуляционный аппарат в речи и в пении.	2
18.		Семинар. Тестирование.	2
2 семестр			
1.		Искусство резонансного пения.	2
2.		Основы резонансной теории. Резонанс в музыкальной акустике и в живой природе.	2
3.		Значение резонансных ощущений в воспитании певческого голоса.	2
4.		Учение И.П. Павлова о строении нервной системы. Основные закономерности высшей нервной деятельности.	2
5.		Певческий голос как акустическое явление.	2
6.		Основные качества певческого голоса: высота, сила и тембр как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра звука.	2
7.		Звуки простые и сложные. Основной тон и обертоны. Гармонические и не гармонические обертоны.	2
8.		Понятие форманты гласных звуков, как она образуется и видоизменяется. Высокие и низкие певческие форманты.	2
9.		Устройство органов голосообразования.	2
10.		Общее описание гортани. Хрящевой скелет гортани: перстеневидный, щитовидный хрящ, черпаловидные хрящи, надгортанный хрящ.	2
11.		Работа дыхания гортани и артикуляционного аппарата в речи и в пении.	2
12.		Педагогические взгляды на положение гортани. Научные данные о её положении в пении.	2
13.		Пути формирования основных профессиональных певческих навыков.	2
14.		Понятие регистра. Выравнивание регистров голоса. Переходные ноты.	2
15.		Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца.	2
16.		Задачи первого периода занятия с учеником. Развитие певческих навыков.	2
17.		Значение вокализов и упражнений как педагогического музыкального материала.	2
18.		Вокализы как вокальный материал их значение в педагогике. Ознакомление с вокально-методической литературой.	2
		Всего:	**72**

Содержание:

Тема №1. О значении предмета вокальная методика. Основные разделы курса.

Тема №2. Эмоциональная сфера: эмоции, чувства. Волевая сфера: воля и успех.Задатки и способности. Певческий голос, как одна из способностей. Темперамент, характер, черты характера современного человека.

Тема №3. Пение как одна из функций организма, подчиненная общим законам его деятельности. Учение И.П. Павлова о строении нервной системы. Основные закономерности высшей нервной деятельности. Центральные, периферические отделы, рецепторы. Вегетативные, соматические отделы головного мозга. Зоны, связанные с пением. Первая и вторая сигнальные системы.

Тема №4. Две основные закономерности лежащие в основе деятельности нервной системы. Возбуждение и торможение. Условные и безусловные рефлексы. Типы нервной системы. Учет общих закономерностей в высшей нервной деятельности в вокальной педагогике.

Тема №5. Певческий голос как акустическое явление. Основные качества певческого голоса: высота, сила и тембр, как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра звука. Звуковые колебания и основные величины, определяющие колебательные движения: период, частота, длина волны, фаза, амплитуда. Распространение звуковых волн.Тембр звука, роль вибрато в характеристики певческого голоса. Звуки простые и сложные. Основной тон и обертоны. Тоновые и шумовые звуки, их характеристика. Понятие форманты гласных звуков, как она образуется и видоизменяется. Излучение звука. Зона лучшей слышимости.

Тема №6. Тип голоса певца в свете РТИП. Частотное значение формантных областей спектра голоса: басов, баритонов, теноров. Соотношение грудного и головного резонирования. Особая роль носового резонатора.О физиологических механизмах резонансного образования вибрато. Защитная функция вибрато. Грудной резонатор - его защитная роль. Индивидуальные особенности строения резонаторов у певцов. Взаимосвязь резонаторов с работой гортани.Значение резонансных ощущений в воспитании певческого голоса. Развитие детского голоса в свете резонансной системы. Природное использование и рациональное использование возможностей детского голоса. Эстетический эталон певческого голоса у детей и влияние звуковой среды.

Тема №7.Назальные и паранозальные (придаточные) полости. Полость рта. Язык, его строение, особенности функционирования. Губы. Твердое и мягкое небо. Глотка. Ее верхний (носоглотка), средний (ротоглотка), и нижний (ротаноглотка) отделы. Мышцы глотки.Общее описание гортани. Хрящевой скелет гортани: перстеневидный хрящ, щитовидный хрящ, черпаловидные хрящи, надгортанный хрящ.

Тема №8. Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура легких. Строение и мышцы грудной клетки, спины (вдыхатели и выдыхатели). Задачи механизма вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Резонаторная функция дыхательного тракта.

Тема №9. Дыхание в пении. Типы фонационного выдоха. Дыхание в речи и пении. Научные данные о певческом дыхании (М. Гарсия, Л. Ярославцева, Дорлиак). Регулирующая роль диафрагмы. Современные взгляды на певческое дыхание.Педагогические взгляды на положение гортани. Научные данные о ее положении в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных и согласных звуков на качество певческого звука.

Тема №10. Главный принцип - это единство художественного и технического начала. Научное обоснование и соблюдение в воспитании артиста-певца.Второй, принцип не менее важный, принцип - постепенность, последовательность и его значение для развития вокальных данных.Подбор репертуара соответствующий способностям студента. Форсирование и несоблюдение этих принципов ведет к потере голоса.Третий принцип - это индивидуальный подход и его соблюдение в вокальной педагогике.Творческий облик современного педагога-вокалиста и требования применяемые к нему. Важность творческо-психологического контакта между педагогом и учеником.Знакомство и беседы с новым учеником. Основные задачи первых уроков. Методика проведения уроков, выявляющих вокально-технические и музыкально-исполнительские данные нового ученика. Схема процесса обучения. Выработка певческих стереотипов. Этапы образовательных певческих двигательных навыков. Составление примерного плана работы с учеником с учетом индивидуальных возможностей. Определение типа голоса и вокальной одаренности.

Тема №11. Виды педагогического музыкального материала: упражнения, вокализы, художественные произведения. Упражнения как основной материал выработки важнейших певческих качеств голоса. Виды упражнений, их систематизация по трудности. Упражнения для начинающих и требования к ним. Вокализы как вокальный материал. Их значение в педагогике. Изучение и развитие на вокализах различных видов вокализации, фразировки, нюансировки. Подбор вокализов по трудности, диапазону,тесситуре и т.д. Ознакомление со сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе, Г. Зейдлера, Г. Панофки и др.

Тема №12. Краткий обзор научной и учебно-методической литературы по вопросам вокального искусства. Работы JL Работнова, И. Левидова, Л. Дмитриева, Л. Ярославцевой, В. Морозова и др. Современные отечественные и зарубежные научные исследования о певческом голосе.

5.Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется на контрольном уроке в виде неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль производится в виде экзамена с устными ответами на экзаменационные вопросы по «Методике обучения вокалу»:

1. Акустика и певческий голос.
2. Частотное значение формантных областей спектра голоса.
3. Возникновение и распространение звука.
4. Особая роль носового резонатора.
5. Высота и сила звука.
6. Тембр звука. Основной тон и обертоны.
7. Эстетический эталон певческого голоса.
8. Грудной резонатор и его защитная роль.
9. Форманты гласных звуков в речи и певческие форманты.
10. Вокальный слух и его роль в виброчувствительности.
11. Вибрато и излучение звука.
12. Индивидуальные особенности строения резонаторов у певцов.
13. Развитие детского голоса РТИП.
14. Строение нервной системы и принципы нервной системы.
15. Типовые особенности нервной системы.
16. Развитие певческих навыков.
17. Процесс обучения как этап образовательных певческих двигательных навыков.
18. Фонетические особенности вокальных гласных.
19. Принцип целостности как методическая особенность вокальной педагогики М. Гарсиа - «Полный трактат об искусстве пения».

Критерии оценок

Экзамен:

Оценка **«отлично»** ставиться, если студент демонстрирует убедительное, точное воспроизведение программного учебного материала, глубокое и прочное усвоение знаний, грамотный и логически стройно изложенный ответ. Владение объектами изучения – понятиями, явлениями, процессами, методами, персоналиями. Умение сделать выводы по излагаемому материалу.

Оценка **«хорошо»** ставиться, если студент демонстрирует достаточно полное воспроизведение программного учебного материала. Последовательно, грамотно и логически стройно изложенный ответ. Владение объектами изучения – понятиям, явлениями, процессами, методами, персоналиями с незначительными ошибками. Умение сделать выводы по излагаемому материалу.

Оценка **«удовлетворительно»** ставиться, если студент демонстрирует поверхностное узнавание объектов изучения – понятий, явлений, процессов, методов, персоналий. Фрагментарное владение учебным материалом, предусмотренным образовательной программой. Неумение сделать выводы по излагаемому материалу.

Оценка **«не удовлетворительно»** ставиться, если студент демонстрирует неграмотное владение учебным материалом, предусмотренным образовательной программой. Узнавание отдельных объектов изучения – понятий, явлений, процессов, методов, персоналий. Неумение сделать выводы по излагаемому материалу.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Методика обучения вокалу» используетсяучебные аудитории для индивидуальных занятий №23, 25 и групповых занятий №15, 59.

Аудитория №23: рояль «Вейнбах» - 1 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., стул – 1 шт.

Аудитория №25: рояль «Вейнбах» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 6 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 1 шт.

Аудитория№15: компьютеры 6 шт. Pentium (R) с подключением к Internet, стол – 10 шт., стул – 12 шт.

Аудитория №59: пианино «Петроф» - 1шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 6шт., стул – 13шт. компьютер – 1шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Абт Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в

сопровождении фортепиано [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ф. Абт. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65962>. — Загл. с экрана.

1. Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к

развитию основных качеств голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Алчевский. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53674>. — Загл. с экрана.

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс]

/ Д.Л. Аспелунд. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 180 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90025>. — Загл. с экрана.

1. Плужников К.И. Вокальное искусство [Электронный ресурс]:

учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93731>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Багрунов В.П. Азбука владения голосом. Методика, основанная

на раскрытии трех секретов феномена Шаляпина [Электронный ресурс]: самоучитель / В.П. Багрунов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 220 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2898>. — Загл. с экрана.

1. Вербов А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс]:

учебное пособие / А.М. Вербов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101626>. — Загл. с экрана.

1. Гутман О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и

правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Гутман. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103709>. — Загл. с экрана.

1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг

[Электронный ресурс] / В.В. Емельянов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58171>. — Загл. с экрана.

1. Ламперти Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к

изучению пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Ламперти. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49476>. — Загл. с экрана.

1. Маркези М. Элементарные упражнения постепенной трудности

для развития голоса [Электронный ресурс] / М. Маркези. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 35 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67928>. — Загл. с экрана.

1. Морозов Л.Н. Школа классического вокала [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Морозов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10259>. — Загл. с экрана.

1. Панофка Г. Вокальная азбука. С приложением вокализов

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Панофка; Н. Александрова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107009>. — Загл. с экрана.

1. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению [Электронный

ресурс]: учебное пособие / И.П. Прянишников. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93744>. — Загл. с экрана.

1. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Д. Работнов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93732>. — Загл. с экрана.

1. Рубини Д.Б. 12 уроков пения для тенора и сопрано [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Д.Б. Рубини. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70084>. — Загл. с экрана.

1. Сильва Д. Советы начинающим певцам [Электронный ресурс]:

учебное пособие/Д. Сильва. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95157>. — Загл. с экрана.

1. Смелкова Т.Д. Основы обучения вокальному искусству

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55708>. — Загл. с экрана.

1. Сонки С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией

органов, воспроизводящих звук [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.М. Сонки. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103885>. — Загл. с экрана.

1. Теляковский В.А. Мой сослуживец Шаляпин [Электронный

ресурс]/ В.А. Теляковский. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107312>. — Загл. с экрана.

1. Тетраццини Л. Как правильно петь [Электронный ресурс]/Л.

Тетраццини. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51727>. — Загл. с экрана.

1. Хаслам У. Стиль вокального исполнительства [Электронный

ресурс]: учебное пособие/У. Хаслам; пер. Н. Александрова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103719>. — Загл. с экрана.

1. Штокхаузен Ю. Вокальная школа [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Ю. Штокхаузен. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 172 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101615>. — Загл. с экрана.

Приложение 1

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Студент должен обратить особое внимание на следующие аспекты изучения учебного материала:

* изучение основ вокальной методики не только через лекционный материал, но и через освоение учебно – методической литературы, а также посещение индивидуальных занятий преподавателя по сольному пению;
* посещение и анализ мастер-классов и открытых уроков по сольному пению с целью более глубокого понимания вокально-педагогического процесса;
* расширение кругозора в сфере вокального исполнительства, методологии, педагогики.