

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра сольного пения

Рабочая программа дисциплины

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ

Специальность 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(уровень специалитета)

Специализация № 1 «Искусство оперного пения»

Квалификация: Солист-вокалист. Преподаватель

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 г.

Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальности 53.05.04
Музыкально-театральное
искусство (специализация № 1
«Искусство оперного пения»)

Автор-составитель: преподаватель В.В. Дитенбир

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: Т.В. Горбунова, О.В. Егудина

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Методика обучения вокалу» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.03.03 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Специализация № 1 «Искусство оперного пения») с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных планов.

Рабочая программа по дисциплине «Методика обучения вокалу» составлена с использованием следующих материалов:

1) Учебная программа по дисциплине «Основы вокальной методики» для вокальных факультетов музыкальных вузов. РАМ им. Гнесиных. М., 2012. Сост.: заслуженный деятель искусств РФ, кандидат педагогических наук, профессор М.С. Агин; профессор М.Н. Бер.

2) Вопросы вокального образования. Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений. РАМ им. Гнесиных. Воронежская гос. академия искусств. М.-В., 2011

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – 3-4 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Целью курса является подготовка студентов к осуществлению на высоком профессиональном уровне самостоятельной деятельности в качестве преподавателей специальных дисциплин в учебных заведениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях.

В задачи дисциплины входит формирование у студентов системы теоретических представлений об основных методах обучения академическому вокалу, отечественных и зарубежных вокальных школах; изучение особенностей строения и работы голосового аппарата вокалиста, психофизиологии пения, методов развития певческих способностей певца и его музыкальных данных (музыкального слуха, внимания, памяти); освоение широкого комплекса приемов и способов работы с учеником над музыкальным произведением, наиболее продуктивных технологий преодоления исполнительских недостатков, знакомство с педагогическим репертуаром и принципами его подбора согласно программным требованиям, методикой проведения уроков и логикой построения специальных курсов, способами подготовки обучающихся к концертному выступлению.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс «Методика обучения вокалу» играет значимую роль среди дисциплин, входящих в профессиональную подготовку студента-вокалиста. В процессе его

изучения теоретически обосновываются и осмысливаются практические навыки, получаемые студентами в специальном классе, а также в камерном и оперном классах. Методические принципы, усваиваемые в данном лекционном курсе, не должны противоречить методике, по которой студент обучается в специальном классе.

Современная подготовка певцов-профессионалов требует знания анатомии и физиологии голосового аппарата. Поэтому в предмет включены темы, дающие студенту возможность изучить строение голосового аппарата, познакомиться с взаимодействием всех его частей в процессе пения и нервным управлением этим процессом. Важным для певца является также знание основных гигиенических правил и специфики жизненного режима вокалистов, разумной организации труда и отдыха, понимание причин, способствующих возникновению профессиональных болезней голоса. Это предполагает изложение некоторых особенностей анатомии и физиологии органов голосообразования в достаточно подробной форме.

Педагог, читающий курс и проводящий семинарские занятия, должен быть широко эрудированным человеком, знающим последние достижения науки в области певческого голоса и методики его развития.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общепрофессиональной, обязательно профессиональной и рекомендуемой профессиональной компетенциями (ОПК, ПКО, ПК):

ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
--	---

	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПКО-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки вокалистов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы общей музыкальной и вокальной педагогики; необходимую вокально-методическую литературу; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять на практике различные педагогические методы и подходы в обучении пению; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения в процессе промежуточной аттестации.
ПК-3. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства и музыкальной педагогики, отбирать необходимые аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и зарубежные научные достижения в области вокального искусства и педагогики, музыкального театра; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; – оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; – навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.

Краткие методические рекомендации. Некоторые темы следует читать с привлечением музыкальных иллюстраций (голосом или за фортепиано), визуального показа или с демонстрацией наглядных пособий. К ним относятся темы, связанные с изучением акустического строения голоса, органов дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении, дефектов голоса и путей их преодоления и т. д. Педагог выступает в данном случае лишь как консультант, разъясняющий студентам в процессе изучения материала вопросы, которые могут возникнуть.

Структура курса предполагает лекционные занятия. Чтобы теснее связать теорию с практикой, целесообразно проводить семинарские занятия,

воспитывающие у студентов необходимые навыки самостоятельной работы с литературой, умение кратко, логично и профессионально излагать материал в виде реферата.

Данный курс состоит из двух основных разделов, каждый из которых делится на темы. Первый раздел курса предназначен для ознакомления учащихся с подробной теоретической базой, связанной с данной дисциплиной. Здесь рассматриваются такие темы, как психологические процессы и свойства личности; физиология высшей нервной деятельности и функция нервной системы; акустическое строение голоса; устройство и работа органов голосообразования и т. д. Далее, постепенно разрастаясь и приобретая главенствующую позицию, внедряется более практический аспект, где студентам предлагается не только изучить теоретически, но и попробовать на собственном опыте основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца, ознакомиться со сборниками упражнений, вокализов, произведений и вокально-методической литературой и использовать их в работе.

Принципиально важной в данном курсе является тема «Психологические процессы и свойства личности. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике». При его раскрытии следует показать взаимосвязь психических процессов и свойств личности, отметить основные психологические свойства личности, значение различных сторон психики для артистической деятельности и для успешного освоения сложного вида искусства пения. Более глубоко необходимо раскрыть вопросы, связанные со способностями, творческой деятельностью, навыками и их развитием.

В следующей теме раскрываются основные компоненты учения И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Здесь выделяются моменты, которые особенно важны для понимания индивидуальных особенностей студентов-вокалистов и общих закономерностей, характеризующих деятельность нервной системы человека.

В процессе изучения темы «Акустическое строение голоса» необходимо связать субъективные слуховые представления о тех или иных качествах певческого голоса с объективными акустическими характеристиками, полученными в ходе последних научных исследований. Дать студентам основы психофизиологии слухового восприятия, представления о музыкальном, вокальном и эмоциональном слухе певца.

Далее изучается устройство и функционирование органов дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении; раскрываются пути формирования основных профессиональных певческих навыков и взаимосвязь различных частей голосового аппарата в пении. В этом же разделе студенты знакомятся с основами теории и техники резонансного пения, получают основные знания, умения и навыки, связанные с дефектами голоса и путями их преодоления.

Тема «Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца» напрямую связана с практической педагогической работой с учеником.

Рассматриваются способы педагогического воздействия на голос ученика, построение первых уроков, дается характеристика классификации голосов, пути определения типа голоса, его гигиена и режим певца. Первые уроки с учеником, классификацию голосов, определение типа голоса, способы педагогического воздействия на голос ученика, различные виды вокализации рекомендуется изучать за инструментом с широким использованием большого количества примеров из певческой и педагогической практики.

В целом, знания и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Методика обучения вокалу», обеспечивают выпускникам “запас професионализма” на длительное время работы после завершения обучения, а также создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве педагога.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (основные дидактические единицы)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КУРСА

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОКАЛА.

Предмет курса «Методика обучения вокалу», его значение в системе вокального образования. Необходимость овладения знаниями о голосе, его физиологии и звукообразовании. Научные основы правильных методических установок. Изучение строения голосового аппарата, нервных и психофизиологических процессов. Значение практических навыков, умения работать с методической литературой, сборниками упражнений, вокализов и музыкальных произведений. Общие музыкально-педагогические принципы и методы преподавания.

Общие музыкально-педагогические принципы. О методиках преподавания пения.

Важность изучения истории русской, советской и зарубежной вокальной педагогики для преподавания методики сольного пения в современных условиях. Роль научных исследований, обобщение различных методов преподавания пения. Значение анализа творчества лучших исполнителей. Необходимость изучения смежных наук: музыкальной акустики, фонетики, анатомии и физиологии голосового аппарата, психологии. Музыкально-педагогические принципы русской вокальной школы. Конференции и совещания по вокальному образованию и развитие теории вокального искусства в России.

ТЕМА 2. ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ В ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ.

Пение как сложный психофизиологический процесс. Индивидуальные психологические различия и их значение; психологические категории; познавательная сфера; специфика певческих ощущений; восприятие и наблюдательность, внимание, память, мышление.

Воображение и творчество. Эмоциональная сфера. Чувство, настроение, воля и их значение для артистической деятельности. Навыки и привычки, интуиция и сознание. Взаимосвязь психических процессов и свойств личности в творческом процессе.

ТЕМА 3. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

Сведения о строении и функции нервной системы. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма и в пении. Центральный и периферический отделы нервной системы и голосовой аппарат, процессы возбуждения и торможения. Рефлексы условные и безусловные. Условия выработки рефлекторных связей. Пение как рефлекторный акт. Первая и вторая сигнальные системы. «Динамический стереотип». Воспитание вокально-технических навыков как условно-рефлекторное образование «динамического стереотипа».

Сильный и слабый типы высшей нервной деятельности и их физиологические основы. Применение знания закономерностей высшей нервной деятельности в вокальной педагогике.

ТЕМА 4. СТРОЕНИЕ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА.

Гортань – главный орган звукообразования. Строение хрящевого скелета гортани: щитовидный, перстневидный и черпаловидный хрящи; надгортанник. Голосовые связки. Режисмы образования голосовой щели. Глотка. Ротовая полость, роль языка в формировании форманты гласных. Губы, твёрдое и мягкое нёбо, носовая полость. Лёгкие. Трахея и бронхи. Роль гладкой мускулатуры, трахеи и бронхов в регуляции подсвязочного давления.

Мышцы-вдохатели. Поперечно-полосатые мышцы груди. Диафрагма. Мышцы-выдохатели. Брюшной пресс. Механизмы вдоха и выдоха. Значение регуляции дыхания.

ТЕМА 5. АКУСТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГОЛОСА.

Певческий голос как акустическое явление. Основные параметры звука голоса: тембр, высота и сила. Звуки простые и сложные. Спектр звука. Основы тонов и обертонов.

Тембр голоса. Акустическая и физиологическая сущность вибрата. Влияние вибрата на тембр голоса. Понятие форманты гласных звуков. Певческие форманты (высокая и низкая) при правильной постановке голоса.

Две теории звукообразования. Церебральный (мозговой) характер частоты импульсов, определяющих высоту звука. «КПД» певческого голоса. Зависимость силы звука от подсвязочного давления. Сущность импеданса и его значения. Рупор.

ТЕМА 6. РЕГИСТРОВОЕ СТРОЕНИЕ ГОЛОСА. ПРИКРЫТИЕ ЗВУКА. АТАКА ЗВУКА.

Понятие регистра. «Прикрытие» звука как способ выравнивания регистров. Научные основы возникновения «прикрытого» звука. Переходные ноты, условия выработки «прикрытого» звучания. Связь «прикрытия» с ощущением резонанса.

Регистры мужского голоса. Регистры женского голоса. Атака звука в пении, виды атак. Механизм возникновения различных видов атак. Значение атаки для выработки верного певческого звука.

ТЕМА 7. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОСОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ГОЛОСА.

Классификация голосов и их диапазоны. Параметры определения типа голоса: тембр, диапазон, переходные ноты, длина ротовоглоточного канала. Методика работы с «неопределенными» голосами. Постановка корпуса и головы певца. Эстетические требования к постановке.

ТЕМА 8. ПЕРВЫЕ УРОКИ С УЧЕНИКАМИ.

Комплекс данных, необходимых для вокалиста. Знакомство с учащимся-вокалистом. Методика проведения первых уроков. Первичное выявление технических, исполнительских и сценических данных. Изучение индивидуальных особенностей, определение временных ограничений, связанных с уровнем подготовленности ученика, подбор упражнений и произведений (без использования крайних верхних и нижних участков диапазона, и т. п.).

ТЕМА 9. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРТАНИ В ПЕНИИ.

Педагогические взгляды на постановку гортани. Особое положение гортани в пении. Научные основы зависимости положения гортани от типа и характера голоса. Связь длины и толщины голосовых связок с длиной ротовоглоточного канала; феномен сужения входа в гортань; стабильное положение гортани в пении. Способы воздействия на работу гортани. Взаимосвязь гортани, дыхания и артикуляции. Создание импеданса.

ТЕМА 10. ДЫХАНИЕ В ПЕНИИ. ОПОРА ЗВУКА.

Дыхание в речи и в пении. Певческое дыхание. Взгляды на певческое дыхание в их историческом развитии. Научные исследования в области дыхания. Типы дыхания. Гипотеза Л. Работнова о роли гладкой мускулатуры

трахеи и бронхов. «Парадоксальное» дыхание по Работнову. Мышицы-вздыхатели; мышцы-выдыхатели. Регуляция дыхания, координация дыхания с другими органами звукообразования. Певческий выдох. Единство взглядов на индивидуальность места ощущения опоры певцами. Приёмы, помогающие нахождению ощущения опоры.

ТЕМА 11. РАБОТА РЕЗОНАТОРОВ. ПЕНИЕ В ОЩУЩЕНИЯХ.

Понятие резонаторов и их роль в пении. Области ощущения резонирования; головные резонаторы; резонаторная способность глотки, ротовой полости и полости носа; связь резонирования с певческими формантами и «КПД». Приёмы, «наводящие» на ощущение резонирования.

ТЕМА 12. ПРОИЗНОШЕНИЕ В ПЕНИИ. ОСОБЕННОСТИ ПЕВЧЕСКОЙ АРТИКУЛЯЦИИ.

Работа артикуляционного аппарата в речи и в пении. Значение языка, губ, мягкого нёба при произношении гласных и согласных. Научное обоснование их «построения» в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата с дыханием и работой горлани. Осуществление пения на гласных звуках. Значение фонетического метода в воспитании голоса. Роль согласных. Исправление дефектов голоса.

ТЕМА 13. РАБОТА НАД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. РАБОТА НАД НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ ВОКАЛИЗАЦИИ.

Кантанена как основа пения. Исторические взгляды на кантиленное пение. Legato, marcato, portamento. Способы работы над кантиленой.

Беглость – необходимое качество голоса. Виды беглости: гаммы, пассажи, группетто, арпеджио. Значение беглости в итальянской школе фиоритурного пения. Упражнения для развития техники беглости. Сущность трели, и её влияние на формирование звука. Филировка – наиболее трудный вид вокальной техники.

ТЕМА 14. ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕВЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.

Недостатки голоса, связанные с неправильной координацией работы горлани, дыхания и артикуляции: форсирование звука, горловой зажим, носовой призвук. Способы преодоления недостатков голоса.

ТЕМА 15. РЕЖИМ ВОКАЛИСТА. ПОСТАНОВКА И ОХРАНА ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ.

Режим занятий и отдыха певца. Некоторые общегигиенические правила. Значение сна, питания, закаливания. Профилактика простудных заболеваний.

Отношение к курению, алкоголю. Гигиена урока. Принципы распределения голосовой нагрузки. Профессиональная гигиена, «критические» дни.

Особенности строения детского голосового аппарата. Особенности режима в работе с детскими голосами, необходимость индивидуального подхода. Необходимость знания и понимания физиологических процессов и изменений, протекающих в детском организме.

Мутация. Периоды и их характеристики. Занятия в острый период.

ТЕМА 16. АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА РАБОТЫ НАД ВОКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ. АНАЛИЗ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД.

Пошаговые рекомендации по разбору вокального произведения. Необходимость навыка целостного охвата и детальной работы.

Роль сольфеджио. Бесшумное пропевание. Навыки настройки голосового аппарата для «молчаливого» разбора. Сопутствующая литература. Стереотипы и место слушания музыки (имеющихся исполнений) в процессе разучивания нового произведения. Впевание.

ТЕМА 17. СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ: ОТ БАРОККО ДО СОВРЕМЕННОСТИ, ОТ ИТАЛИИ ДО РОССИИ.

Краткий охват наиболее известных исполнительских и композиторских техник. Стереотипы и подлинные особенности стиля. Роль знания музыкальной литературы и смежных видов искусства в стилевом ориентировании.

ТЕМА 18. ВОКАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД: ИТАЛЬЯНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ.

Роль знания организации речевой деятельности и устройства языка. Важность верного произношения. Положение звуков в основных европейских языках, использующихся в вокальной академической музыке.

ТЕМА 19. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ И ИСПОЛНЕНИЕМ. РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНЫХ РЕПЕРТУАРНЫХ СПИСКОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ГОЛОСОВ РАЗНОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ.

Принцип подбора репертуара в зависимости от данных певца и его подготовленности. Жанры, используемые в пении. Ария как наиболее сложная форма вокального произведения. Романс, песня.

Принцип последовательности и постепенности в работе над репертуаром. Анализ вокального произведения. Составление плана работы над произведением. Значение «впевания». Выработка стереотипа исполнения.

ТЕМА 20. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВОКАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.

Обзор современной учебно-методической литературы по вокальному искусству. Основные учебные пособия и их характеристика. Список методической литературы. Избирательно-творческий подход к методической литературе.

Виды педагогического музыкального материала: упражнения, вокализы, произведения вокального репертуара. Упражнения как основной материал для выработки технических навыков. Список наиболее полезных сборников, упражнений.

Значение вокализов для выработки навыков фразировки, нюансировки и других видов вокализации. Наиболее известные авторы вокализов.

Принцип систематизации в подборе художественно-педагогического материала в сборники.

ТЕМА 21. МАСТЕР-КЛАССЫ. ПРОСМОТР И АНАЛИЗ.

Формирование оценочных навыков в критическом мышлении певца, педагога (певца-педагога). Практические занятия по анализу наиболее известных мастер-классов «топовых» певцов разных поколений.

ТЕМА 22. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ С УЧЕНИКАМИ: ПРОВЕДЕНИЕ, АНАЛИЗ, РАБОТА НАД ОШИБКАМИ.

Формирование практических педагогических навыков. Преодоление страхов, зажимов, неуверенности в работе с учеником.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Количество часов			
		всего	лекционные	практические	самостоятельная работа
1.	Введение в курс Методики обучения вокалу.	2	2	–	–
2.	Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике.	4	2	–	2
3.	Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функции нервной системы.	4	2	–	2
4.	Строение голосового аппарата.	4	2	–	2
5.	Акустическое строение голоса.	4	2	–	2
6.	Регистровое строение голоса. Прикрытие звука. Атака звука.	4	2	–	2
7.	Классификация голосов. Определение типа голоса. Первые уроки с учениками.	4	2	–	2
8.	Положение гортани в пении.	4	2	–	2
9.	Дыхание в пении. Опора звука.	4	2	–	2
10.	Работа резонаторов. Пение в ощущениях.	4	2	–	2
11.	Произношение в пении. Особенности певческой артикуляции.	4	2	–	2
12.	Работа над различными видами вокальной техники. Работа над некоторыми видами вокализации.	6	4	–	2
13.	Исправление певческих недостатков.	4	2	–	2
14.	Режим вокалиста. Постановка и охрана детских голосов.	4	2	–	2
15.	Алгоритм процесса работы над вокальным произведением. Анализ и методический подход.	4	2	–	2
16.	Стилевые особенности вокальной музыки: от барокко до современности, от Италии до России.	8	6	–	2
17.	Вокально-фонетический метод: итальянский, французский, немецкий, английский, русский.	8	6	–	2

18.	Работа над репертуаром и исполнением. Разработка примерных репертуарных списков для разных типов голосов разного уровня подготовки.	6	4	–	2
19.	Ознакомление с вокально-методической литературой. Принципы работы с методической литературой.	4	2	–	2
20.	Мастер-классы. Просмотр и анализ.	8	6	–	2
21.	Открытые уроки с учениками: проведение, анализ, работа над ошибками.	8	6	–	2
22.	Итоговая контрольная работа по пройденному материалу.	3	2	–	1
23.	Закрепление материала.	2	2	–	–
	Контроль	1	–	–	–
Итого:		108	66	–	41

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

После прохождения всех разделов курса «Методика обучения вокалу» в соответствии с учебным планом НГК в конце 3-го семестра предусмотрен недифференцированный зачет, в конце 4-го семестра – дифференцированный зачет.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

1. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. - М.-Л., 1952.
2. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. - М., 1929; вып.2. -М., 1932; вып.3. - М., 1937.
3. Варламов А. Полная школа пения. - М., 1953.
4. Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып. 1-7. - М., 1962-1984.
5. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М., 1963.
6. Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. - М., 1962.
7. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М., 1968; 2-е изд. -
8. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М., 1968; 2-е изд. -

9. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве, -
- 10.Доливо А. Певец и песня. - М.-Л., 1948.
- 11.Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. - М., 1962.
- 12.Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса, - М., 1937.
- 13.Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. - М., 1965.
- 14.Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у певцов. - Л., 1958.
- 15.Иванов А. Об искусстве пения. - М., 1963.
- 16.Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям.
- 17.Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. -М., 1939.
- 18.Левко В. Моя судьба в Большом театре. - М, 2000.
- 19.Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. - Л., 1977.
- 20.Лукишко А. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре: Автореф. канд. дис. - Л., 1984.
- 21.Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. - М., 1977.
- 22.Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002.
- 23.Морозов В. Тайны вокальной речи. - Л, 1967.
- 24.Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.
- 25.Назаренко И. Искусство пения. - М., 1968.
- 26.Нестеренко Е. Размышления о профессии. - М., 1985. 49.11 никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа XIX-XX веков. -М., 2003.
- 27.Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. - М., 1963.
- 28.Петрушин В. Музыкальная психология. -М., 1997.
- 29.Прянишников И. Советы обучающимся пению, -М., 1958.
- 30.Садовников В. Орфоэпия в пении. - М, 1958.
- 31.Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. 4.2. -М., 1955.
- 32.Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988.
- 33.Теплое Б. Избранные труды. Т.1-2. - М., 1985.
- 34.Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. –Тбилиси, 1977.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных вокалистов(фонотека).
2. Видеозаписи вокальных конкурсов и фестивалей, проведенных в НГК (фонотека).
3. Записи открытых уроков и мастер-классов признанных мастеров оперной, концертно-камерной сцены, педагогов ведущих профильных вузов страны и зарубежья (фонотека НГК).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

Некоторые темы следует читать с привлечением музыкальных иллюстраций (голосом или за фортепиано), визуального показа или с демонстрацией наглядных пособий. К ним относятся темы, связанные с изучением акустического строения голоса, органов дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении, дефектов голоса и путей их преодоления и т. д. Педагог выступает в данном случае лишь как консультант, разъясняющий студентам в процессе изучения материала вопросы, которые могут возникнуть.

Структура курса предполагает лекционные занятия. Чтобы теснее связать теорию с практикой, целесообразно проводить семинарские занятия, воспитывающие у студентов необходимые навыки самостоятельной работы с литературой, умение кратко, логично и профессионально излагать материал в виде реферата.

Данный курс включает шесть основных разделов: психологические процессы и свойства личности; физиология высшей нервной деятельности и функция нервной системы; акустическое строение голоса; устройство и работа органов голосообразования, основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца и наконец, ознакомление со сборниками упражнений, вокализов, произведений и вокально-методической литературой.

Принципиально важен в данном курсе раздел «Психологические процессы и свойства личности. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике». При его раскрытии следует показать взаимосвязь психических процессов и свойств личности, отметить основные психологические свойства личности, значение различных сторон психики для артистической деятельности и для успешного освоения сложного вида искусства - пения. Более глубоко необходимо раскрыть вопросы, связанные со способностями, творческой деятельностью, навыками и их развитием.

В разделе «Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функция нервной системы» раскрываются основные компоненты учения И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Здесь выделяются моменты, которые особенно важны для понимания индивидуальных особенностей студентов-вокалистов и общих закономерностей, характеризующих деятельность нервной системы человека.

В разделе «Акустическое строение голоса» необходимо связать субъективные слуховые представления о тех или иных качествах певческого голоса с объективными акустическими характеристиками, полученными в ходе последних научных исследований. Дать студентам основы психофизиологии слухового восприятия, представления о музыкальном, вокальном и эмоциональном слухе певца.

В разделе «Устройство органов голосообразования» изучается устройство и функционирование органов дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении; раскрываются пути формирования основных профессиональных певческих навыков и взаимосвязь различных частей голосового аппарата в пении. В этом же разделе студенты знакомятся с основами теории и техники резонансного пения, получают основные знания, умения и навыки, связанные с дефектами голоса и путями их преодоления.

Раздел «Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца» включает в себя темы, напрямую связанные с практической педагогической работой с учеником. Рассматриваются способы педагогического воздействия на голос ученика, построение первых уроков,дается характеристика классификации голосов, пути определения типа голоса, его гигиена и режим певца. Темы «Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса», «Способы педагогического воздействия на голос ученика» и «Различные виды вокализации» рекомендуется изучать за инструментом с широким использованием большого количества примеров из певческой и педагогической практики.

В последнем, шестом разделе студенты изучают «Смежные виды вокальных сценических искусств» (особенности хорового и церковного пения, современной вокальной музыки; акустические и физиологические особенности детского голоса и его развития) и, наконец, знакомятся со сборниками упражнений, вокализов и произведений, а также с основной вокально-методической литературой. При изучении вокализов и произведений главное внимание следует уделить их вокально-техническому и исполнительскому анализу.

В целом, знания и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Методика обучения вокалу», обеспечивают выпускникам “запас профессионализма” на длительное время работы после завершения обучения, а также создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве педагога.

Методические указания для студентов

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в умении подробно проанализировать изученную тему, сопоставить уже имеющийся у студента практический опыт с научно обоснованными данными о голосовом аппарате, о процессе звуковедения, о тех или иных сложностях психоэмоционального состояния во время фонации.

Очень важную роль играет способность студента последовательно изложить свою концепцию каждого из рассматриваемых на занятии вопросов. Огромное значение имеет навык ассоциативного мышления и адаптации своего языка к понятийному уровню будущего ученика.

Студенту следует развивать свой слуховой опыт с помощью прослушивания и просмотра аудио- и видеоматериалов для создания правильных представлений о современном музыкальном языке и требованиях к современной эстетике звука.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специализированные учебные аудитории для групповых занятий со столами и стульями, комплект фото/видео/звуково-усилительной, -записывающей, и -воспроизводящей аппаратуры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.