

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академии хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
Академии хорового искусства
имени В.С. Попова
«31» августа 2021 г.
Протокол № 4

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора Академии
хорового искусства имени
В.С. Попова, профессор

А.В. Соловьёв

«31» августа 2021 г.

Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)

**Академическое пение:
совершенствование профессиональных компетенций.
Интенсивный курс**

Форма обучения: очная

Москва
2021

Дополнительная общеразвивающая программа «Академическое пение: совершенствование профессиональных компетенций. Интенсивный курс» реализуется в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

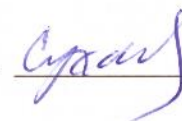
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации **«Академическое пение: совершенствование профессиональных компетенций. Интенсивный курс»** принята на заседании Ученого совета (протокол заседания № 4 от 31 августа 2021 г.).

Согласовано:

Первый проректор –
проректор по учебной работе и развитию,
кандидат искусствоведения, профессор Красногорова О.А.

Руководитель Центра непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры, кандидат искусствоведения, доцент Суханова Т.Б.

Разработчик:

Доцент кафедры сольного пения Попова Н.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплекс основных характеристик программы	4
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы	4
1.2. Цель и задачи программы	4
1.3. Область профессиональной деятельности и категории слушателей	4
1.4. Виды профессиональной деятельности	4
1.5. Перечень компетенций	5
1.6. Планируемые результаты освоения программы	5
1.7. Форма обучения, объем, срок освоения программы, виды занятий	5
1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы	5
2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса	6
2.1. Учебный план	6
2.2. Календарный учебный график	6
2.3. Рабочие программы учебных дисциплин, включающие перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов	6
2.3.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Академическое пение (работа с преподавателем и концертмейстером)»	6
2.3.2. Рабочая программа учебной дисциплины «Академическое пение (индивидуальная работа с концертмейстером)»	9
3. Организационно-педагогические условия	10
3.1. Организация образовательного процесса	10
3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса	11
3.3. Ресурсное обеспечение программы	11
4. Формы аттестации, оценочные материалы, критерии оценки	11
5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	12

1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);
- Устав и иные локальные нормативные акты Академии.

Программа разработана на основе ФГОС ВО (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) по специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам).

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций у специалистов в области вокального искусства, обогащение опыта индивидуальной работы с концертмейстером.

Задачи программы:

- подготовка сольных исполнительских программ;
- освоение широкого спектра произведений вокального репертуара в сфере оперной и камерно-вокальной музыки;
- совершенствование технических и художественных качеств исполнения;
- совершенствование в самостоятельной реализации профессиональных задач.

1.3. Область профессиональной деятельности и категории слушателей

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессионального мастерства специалистов в области музыкального искусства, связанной с осуществлением исполнительской деятельности (сольное академическое пение) в музыкальных театрах и концертных залах.

Категории слушателей: граждане Российской Федерации, стран СНГ, иностранные граждане, освоившие программы высшего образования – специалитета, магистратуры, ассистентуры-стажировки по специальностям (направлениям подготовки), квалификация которых связана с вокально-исполнительским искусством.

1.4. Виды профессиональной деятельности

- музыкальное исполнительство (сольное академическое пение в музыкальных театрах и концертных залах).

1.5. Перечень компетенций

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций:

- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9).

1.6. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатели должны *знать*:

- выразительные возможности голосового аппарата;
- стилистические особенности исполняемых сочинений, особенности образного строя и драматургии;
- методы саморегуляции психических и эмоциональных состояний в исполнительской деятельности;

уметь:

- исполнять концертную программу различной жанровой и стилевой направленности;
- применять разнообразные исполнительские средства для решения художественных задач вокального произведения;
- рационально организовывать рабочий процесс;

владеть:

- разнообразными техническими приемами с целью их реализации в определенном художественно-музыкальном контексте;
- навыками аналитической работы с нотным текстом изучаемых произведений;
- навыками самосовершенствования профессиональной деятельности.

1.7. Форма обучения, объем, срок освоения программы, виды занятий

Форма обучения: очная.

Виды занятий: индивидуальные, индивидуальные с концертмейстером (практические), самостоятельная работа.

Срок освоения программы: определяется учебным графиком, договором на оказание образовательных услуг.

Объем программы: общее количество времени для освоения учебного плана составляет 96 академических часов.

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Обучающимся, успешно освоившим учебный план и прошедшим в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

2.1. Учебный план

№	Наименование дисциплины	Всего	Всего контактных часов	Контактная работа			Самостоятельных
				Практических	Индивидуальных	Итоговая аттестация	
1	Академическое пение (работа с преподавателем и концертмейстером)	48	32	-	31	1	16
2	Академическое пение (индивидуальная работа с концертмейстером)	48	32	32	-	-	16
Итого		96	64	32	31	1	32

2.2. Календарный учебный график (рекомендуемый календарный учебный график)¹

Учебные недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Учебные недели	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X/A

Условные обозначения:

X – индивидуальные занятия.

A – итоговая аттестация.

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин

2.3.1. Рабочая программа учебной дисциплины

«Академическое пение (работа с преподавателем и концертмейстером)»

№	Наименование дисциплины	Всего	Всего контактных часов	Контактная работа			Самостоятельных
				Теоретических	Индивидуальных	Итоговая аттестация	
1	Академическое пение (работа с преподавателем и концертмейстером)	48	32	-	31	1	16

¹ По желанию обучающегося обучение может быть организовано по индивидуальному календарному учебному графику. Индивидуальный календарный учебный график составляется совместно с преподавателями и концертмейстерами, реализующими программу. Сроки обучения определяются условиями договора.

<i>Цели и задачи дисциплины</i>
<p><i>Цель:</i> совершенствование профессиональных исполнительских компетенций солиста-вокалиста.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • освоение широкого спектра произведений вокального репертуара в сфере оперной и камерно-вокальной музыки; • совершенствование технических и художественных качеств исполнения.
<i>Планируемые результаты</i>
<p>В процессе освоения дисциплины обучающийся должен усовершенствовать комплекс исполнительских навыков и знаний, позволяющих решать проблемы интерпретации музыкальных произведений любых стилей и жанров.</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p> <p><i>знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выразительные возможности голосового аппарата; – стилистические особенности исполняемых сочинений, особенности образного строя и драматургии; – методы саморегуляции психических и эмоциональных состояний в исполнительской деятельности. <p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять концертную программу различной жанровой и стилевой направленности; – применять разнообразные исполнительские средства для решения художественных задач вокального произведения; – рационально организовывать рабочий процесс; <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разнообразными техническими приемами с целью их реализации в определенном художественно-музыкальном контексте; – навыками аналитической работы с нотным текстом изучаемых произведений; – способами совершенствования вокального мастерства.
<i>Образовательные технологии</i>
<p>Выработка индивидуальных профессиональных умений и навыков, совершенствование профессиональных знаний, слухового самоконтроля.</p> <p>Самостоятельная работа: совершенствование вокально-технического аппарата, работа над произведением (музыкальной, поэтической, драматической составляющими), анализ аудио- и видеозаписей выдающихся исполнителей, знакомство с различными трактовками произведения.</p>
<i>Содержание дисциплины</i>
<p>Тема 1. Принципы отбора произведений для составления концертной программы. Драматургические особенности концертной программы как художественного целого. Вокальная специфика воплощения различных композиторских стилей. Особенности работы над композиторскими и исполнительскими редакциями.</p> <p>Тема 2. Исполнительский анализ произведений концертной программы.</p> <p>Общие сведения о произведении: жанровые и стилевые особенности; круг образов и музыкальная драматургия. Исполнительский анализ формы, динамического плана. Выбор адекватных художественному содержанию музыкальных и вокально-технических средств (темп, фразировка, артикуляция и др.).</p> <p>Тема 3. Интерпретация произведений концертной программы.</p> <p>Проблема соответствия исполнения авторскому замыслу. Создание вариантов</p>

художественного и технического воплощения замысла композитора. Детализированное изучение нотного текста: работа над звуком, над техническими трудностями произведения. Создание целостной исполнительской формы. Достижение уверенности и художественного разнообразия в исполнении произведений программы различных жанров и стилей. Выбор стиля сценического поведения.

Тема 4. Подготовка к концертному выступлению.

Обсуждение психофизиологических аспектов выступления: коммуникативная сторона исполнительского процесса, режим и гигиена занятий в предконцертный период, методы овладения оптимальным концертным состоянием, самоконтроля психических состояний.

Программные требования

За период освоения программы обучающийся должен исполнить:

- арию эпохи барокко,
- арию зарубежного композитора XIX в.,
- арию русского композитора XIX в.,
- романс зарубежного композитора,
- романс русского композитора,
- произведение современного композитора (созданного со второй половины XX века).

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, информационных ресурсов

Основная литература:

- Иванов А. О вокальном образе. – М.: Профиздат, 1968. – 132 с.
- Малышева Н. О пении. Из опыта работы с певцами. – М.: Советский композитор, 1988. – 135 с.
- Менабени А. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987. – 95 с.
- Морозов В. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь: методические рекомендации. – М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с.
- Плужников К. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты]: учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. – 94 с.
- Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958. – 80 с.
- Стулова Г. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 105 с.

Дополнительная литература:

- Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления. Перспективы развития вокального образования: методические рекомендации. – М., 1986. – С. 40–46.
- Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – Вып. 25. – М., 1975.
- Вайкль Б. О пении и прочем умении. – М.: «АГРАФ», 2002. – 224 с.
- Глубоковский М.Н. Гигиена голоса. – М.: URSS, 2013. – 123 с.
- Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси: Мецниереба, 1985. – 162 с.

- Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: URSS, 2013. – 115 с.
- Ламперти Д.Б. Техника бельканто. – СПб.: Лань, 2013. – 48 с.
- Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967. – 203 с.
- Назаренко И. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968. – 622 с.
- Нестеренко Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство, 1985. – 183 с.
- Петрушин В. Музыкальная психология. – М.: Трикта: Академический проект, 2008. – 399 с.
- Станиславский К. Работа актера над собой. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 478 с.
- Юссон Р. Певческий голос: исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. – М.: Музыка, 1974. – 263 с.

Информационные ресурсы

1. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, словари по литературе и искусству, музыке, режим доступа: <http://dic.academic.ru>
2. Бесплатный архив нот, режим доступа: <http://imslp.org>
3. Классическая музыка, режим доступа: <http://www.olofmp3.ru>
4. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
6. Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
7. Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>
8. Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>

2.3.2. Рабочая программа учебной дисциплины «Академическое пение (индивидуальная работа с концертмейстером)»

№	Наименование дисциплины	Всего	Всего контактных часов	Контактная работа			Самостоятельных
				Практических	Индивидуальных	Итоговая аттестация	
2	Академическое пение (индивидуальная работа с концертмейстером)	48	32	32	-	-	16

<i>Цели и задачи дисциплины</i>	
Цель: совершенствование профессиональных исполнительских навыков в индивидуальной работе с концертмейстером.	
Задачи:	
<ul style="list-style-type: none"> • освоение широкого спектра произведений вокального репертуара в сфере оперной и камерно-вокальной музыки; • совершенствование технических и художественных качеств исполнения. 	

<i>Планируемые результаты</i>
<p>В процессе освоения программы обучающийся должен усовершенствовать способности самостоятельной реализации профессиональных задач.</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p> <p><i>знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – стилистические особенности исполняемых сочинений, особенности образного строя и драматургии; – методы саморегуляции психических и эмоциональных состояний в исполнительской деятельности. <p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять концертную программу различной жанровой и стилевой направленности; – применять разнообразные исполнительские средства для решения художественных задач вокального произведения; – рационально организовывать рабочий процесс; <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разнообразными техническими приемами с целью их реализации в определенном художественно-музыкальном контексте; – навыками аналитической работы с нотным текстом изучаемых произведений; – способами совершенствования вокального мастерства. – навыками самосовершенствования профессиональной деятельности.
<i>Образовательные технологии</i>
<p>Выработка индивидуальных профессиональных умений и навыков, совершенствование профессиональных знаний, слухового самоконтроля.</p> <p><i>Самостоятельная работа:</i> работа над произведением с целью подготовки к репетициям с концертмейстером.</p>
<i>Содержание дисциплины</i>
<p>Тема 1. Индивидуальная работа над звуковым воплощением особенностей композиторских стилей в ансамбле.</p> <p>Тема 2. Создание вариантов художественного воплощения замысла композитора. Детализированное изучение нотного текста, создание целостной исполнительской формы изучаемых произведений в аспекте ансамблевого взаимодействия.</p> <p>Тема 3. Индивидуальные репетиции с концертмейстером в зале.</p>
<i>Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, информационных ресурсов</i>
<p><u>Основная литература:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Иванов А. О вокальном образе. – М.: Профиздат, 1968. – 132 с. • Малышева Н. О пении. Из опыта работы с певцами. – М.: Советский композитор, 1988. – 135 с. • Садовников В. Орфоэпия в пении. – М., 1958. – 80 с.

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Организация образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается:

- нормативно-правовыми документами, локальными актами Академии;
- учебной и учебно-методической документацией;
- учебными и учебно-методическими пособиями.

Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам.

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается высококвалифицированными специалистами, научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее уровню преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой, научно-методической деятельностью в области вокально-исполнительского искусства.

3.3. Ресурсное обеспечение программы

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- театральный зал;
- кабинеты вокала;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами;
- библиотека.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном формате согласно учебному плану.

В фонде библиотеки собраны книги по искусству, нотные издания, учебники и учебные пособия. Общий объем фонда библиотеки составляет 40000 экземпляров. Фонд библиотеки способен максимально обеспечить учебные и творческие потребности обучающихся и преподавателей Академии.

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению:

Программа оснащена следующими видами учебно-методических материалов в печатном и цифровом видах:

- списками учебно-методической литературы;
- ссылками на Интернет-ресурсы с материалами, необходимыми для освоения программы.

Учебно-методические материалы размещены на сайте, представлены в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

4. Формы аттестации, оценочные материалы, критерии оценки

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:

- исполнение программы;

- выполнение практического задания.

Итоговая аттестация (по дисциплине «Академическое пение (работа с преподавателем и концертмейстером)») проводится в форме зачета с оценкой. На зачете исполняется концертная программа (4-6 произведений, соответствующих программным требованиям п. 2.3.1 программы).

Используется шкала оценивания: «зачтено (отлично)», «зачтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)».

По дисциплине «Академическое пение (индивидуальная работа с концертмейстером)» итоговая аттестация не предусмотрена.

Критерии оценивания итоговой аттестации

- Оценка «зачтено (отлично)» предусматривает художественное, технически совершенное исполнение, отражающее индивидуальное понимание задач интерпретации.

- Оценка «зачтено (хорошо)» предусматривает исполнение произведений с незначительными техническими погрешностями, не искажающими интерпретацию произведения.

- Оценка «зачтено (удовлетворительно)» предусматривает исполнение программы в соответствии с основными требованиями дисциплины, формальное исполнение с рядом технических ошибок.

- Оценка «не зачтено (неудовлетворительно)» выставляется за отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей исполнения.

5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Изменение способов подачи информации.
- Предоставление особых условий для выполнения учебной работы.
- Возможность организации занятий в аудиториях первого этажа (для слушателей с особенностями опорно-двигательного аппарата).
- Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.