

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДПП ПК
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ
ДПП ПК

Рабочая программа дисциплины

**Искусство бельканто: методы освоения и особенности преподавания
методики сольного пения по направлению
«Музыкально-театральное искусство»**

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации)

**Искусство бельканто: методы освоения и особенности преподавания методики
сольного пения по направлению «Музыкально-театральное искусство»**

Рабочая программа дисциплины

**Искусство бельканто: методы освоения и особенности преподавания
методики сольного пения по направлению «Музыкально-театральное
искусство»**

Разработчики программы:

Попова Н.А., и.о. заведующего кафедрой сольного пения, доцент

Никулина Н.Б., кандидат педагогических наук, профессор кафедры сольного пения

© Попова Наталья Алексеевна, 2022

© Никулина Наталия Борисовна, 2022

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2022

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: совершенствование профессиональных компетенций в художественно-творческой и педагогической деятельности по направлению «сольное пение».

Задачи:

- совершенствование умений и навыков преподавания профессиональных дисциплин по направлению «музыкально-театральное искусство» в образовательных организациях различного уровня;
- углубление знаний о вокальном репертуаре и методах создания художественной интерпретации музыкальных произведений.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате изучения дисциплины:	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.
	Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые	Знать: – особенности организации образовательного процесса и методической работы по направлению «музыкально-театральное искусство»; Уметь: – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; Владеть: – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий.

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
технологии в области музыкальной педагогики	
Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – отечественные и зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; <i>Уметь:</i> – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения; <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской деятельности.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 32 часа.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе		
			Лекции	Практическое	Открытые уроки, мастер-классы
1	Интерпретация вокальных произведений: вокально-технические, стилевые, лингвистические, психологические аспекты	11	3	-	8
2	Проблемы преподавания специальных дисциплин и методики сольного пения по направлению «Музыкально-театральное искусство»	20	2	4	14
	ИТОГО	31	5	4	22

4. Содержание дисциплины

Учебный модуль 1

№	Наименование разделов (модулей)	Всего часов	В том числе			Итоговая аттестация
			Лекции	Практическое	Открытые уроки, мастер-классы	

1	Интерпретация вокальных произведений: вокально-технические, стилевые, лингвистические, психологические аспекты	11	3	-	8	-

Используемые образовательные технологии

- Лекции
- Открытые уроки, мастер-классы, презентации творческих проектов

Содержательные аспекты лекционного материала:

- концепция программы, ее актуальность для современной системы подготовки артистов-вокалистов и вокальных педагогов;
- психология выступления на сцене и проблемы физиологии голосового аппарата, сценического движения;
- причины эстрадного волнения и методы оптимизации состояния артиста на сцене.

Основные темы обсуждения открытых уроков, мастер-классов:

- голосовой аппарат в речи и пении как система координации функций дыхания, гортани и артикуляционного аппарата;
- дыхание при певческом звукообразовании, его развитие;
- значение типа регуляции певческого выдоха и его связь с некоторыми качествами певческого голоса;
- современные требования к атаке звука, к выравниванию регистров голоса, к ровному, «опертому», «прикрытому» и «близкому» звучанию;
- регистры голоса и резонаторные ощущения;
- «опора» звука, реальность и индивидуальность места ее ощущения.

Блок вопросов мастер-классов и открытых уроков посвящен проблемам дикции и орфоэпии, артикуляции в пении. Рассматриваются проблемы тонических и логических ударений, чистых и смешанных гласных.

Подробно анализируются особенности фонетики итальянского, французского и немецкого языков в их сопряжении с особенностями русского языка. В качестве практического материала используются упражнения для выравнивания гласных.

Блок вопросов нацелен на решение вопросов интерпретации произведений вокального репертуара:

- принципы построения сольной концертной программы;
- основные этапы подготовки программы;
- главные направления работы над художественной интерпретацией произведения;
- стилистические проблемы исполнения вокальных произведений эпохи барокко, классицизма и романтизма.

Учебный модуль 2

№	Наименование разделов (модулей)	Всего часов	В том числе			Итоговая аттестация
			Лекции	Практические	Открытые уроки, мастер-классы	
2	Проблемы преподавания специальных дисциплин и методики сольного пения по направлению «Музыкально-театральное искусство»	20	2	4	14	-

Используемые образовательные технологии

- Лекции
- Мастер-классы
- Презентации образовательных проектов с интерактивным обсуждением
- Круглый стол

Во учебном модуле рассматриваются проблемы преподавания специальных дисциплин и методики сольного пения. Основные вопросы связаны с анализом современных принципов воспитания певца:

- единства художественного и вокально-технического развития,
- постепенности и последовательности,
- индивидуального подхода.

Подробно разбирается методика построения занятий с начинающими вокалистами, специфика вокальной подготовки студентов дирижерско-хоровых отделений.

Методика преподавания сольного пения включает следующие аспекты:

- определение классификации типов певческих голосов в соответствии с современными требованиями;
- причинно-следственная связь вокальной музыки и дифференцирования типов певческих голосов;
- проблемы постановки корпуса и головы;
- функции певческого аппарата (рот и нижняя челюсть).

Большое внимание уделено развитию различных видов вокализации: техники филировка звука, беглости, кантилене, различным видам техники (гаммы, пассажи, группетто, арпеджио, трель).

Отдельный блок вопросов посвящен способам педагогического воздействия в формировании вокального мастерства ученика. На мастер-классах обсуждается целесообразность выбора того или иного музыкального материала, демонстрации мышечных приемов.

Разбираются вопросы содержания учебного материала, состоящего из упражнений, вокализов, вокальных произведений (зарубежных и отечественных композиторов). Разъясняется роль вокализов на начальной и средней ступенях обучения певцов на примере вокализов зарубежных авторов – Ф. Абта, Дж. Конконе, Г. Зейдлера, Ф. Ламперти, Н. Ваккаи, русских авторов М. Мирзоевой, Н. Соколовского.

Практический формат проведения отдельных занятий позволяет наглядно выявить недостатки вокального обучения: тембра певческого голоса, форсирования звука, соотношений громкости, качеств полноты и силы голоса. В ходе открытых уроков рассматриваются дефекты вибрата, тембральной окраски голоса («горловой», «зажатый», «плоский» и т. п.) и пути их исправления.

Рассматриваются вопросы вокальной педагогики, связанные с гигиеной и охраной певческого голоса у детей и подростков, обусловленные особенностями развития органов голосового аппарата у обучающихся разного возраста.

5. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5.1. Основная литература:

1. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии. – Часть III. – М., 1937. – 255 с.
2. Варламов А. Полная школа пения. – СПб.: Лань, 2012. – 119 с.
3. Далецкий О.В. Обучение пению. – М., 2003. – 253 с.
4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Директмедиа, 2014. – 368 с.
5. Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.: Медгиз, 1970. – 172 с.
6. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. Изд. 7-е. – М.: URSS, 2017. – 120 с.
7. Ламперти Д.Б. Техника бельканто. – СПб.: Лань, 2013. – 48 с.
8. Ламперти Ф. Искусство пения. – СПб.: Лань, 2009. – 192 с.
9. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь: методические рекомендации. – М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – ISBN 978-5-89353-404-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884>
10. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты]: учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2013. – 94 с.
11. Старчеус М.С. Личность музыканта. – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2012. – 848 с.
12. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 105 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030>
13. Яковлева А.С. Вопросы вокальной педагогики. – Вып. 7. – М. : Музыка, 1984. – 213 с.
14. Яковлева А.С. Русская вокальная школа. – М., 2011. – 128 с.

5.2. Дополнительная литература:

1. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1–7 / ред.-сост. А. Доливо и др. М.: Музыка, 1962–1984.
2. Глубоковский М.Н. Гигиена голоса. – М.: URSS, 2013. – 123 с.
3. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: URSS, 2013. – 115 с.
4. Назаренко И. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968. – 622 с.
5. Органов П. Певческий голос и методика его постановки; под ред. М.Л. Львова.

- М.; Л.: Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1951. – 135 с.
6. Прянишников И. Советы обучающимся пению. – СПб.: Лань, 2013. – 142 с.
 7. Садовников В. Орфоэпия в пении. – М.: Музгиз, 1958. – 80 с.
 8. Сольное пение: метод. указания для студентов-практикантов: (упражнения, вокализы и вокальные произведения для использования в пед. практике) / ГМПИ им. Гнесиных; сост. М. С. Агикян. – М.: Изд-во ГМПИ им. Гнесиных, 1988. – 27 с.
 9. Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

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

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox
2.	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip
4.	Просмотр рисунков	XnView
5.	Графический редактор	Paint.NET
6.	Видеоплеер	Media Player Classic
7.	Аудиоплеер	Foobar2000
8.	Просмотр документов	Foxit PDF Reader

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест, предназначен для учебных и репетиционных занятий, концертных и праздничных мероприятий, мастер-классов и проведения программ повышения квалификации, конкурсов и звукозаписей (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- кабинеты сольного пения, музыкально-театрального искусства;

- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.

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

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).

Занятия проводятся с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения, направленных на формирование необходимых теоретических знаний и практических умений.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий:

- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком качестве и в реальном времени;

- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым программным обеспечением;

- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;

- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным выходом в Интернет.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий, ссылкам на концерты, размещенным в сети Интернет.