

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия 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
Протокол № 6
от «24» декабря 2021

УТВЕРЖДАЮ

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

А.В. Соловьёв

«27» января 2022

Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)

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

Форма обучения:
очная с применением дистанционных образовательных технологий

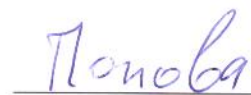
Москва
2022

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Искусство бельканто: методы освоения и особенности преподавания методики сольного пения по направлению «Музыкально-театральное искусство»» 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) «Искусство бельканто: методы освоения и особенности преподавания методики сольного пения по направлению «Музыкально-театральное искусство»» принята на заседании Ученого совета (протокол заседания № 6 от 24 декабря 2021).

Авторы, разработчики программы:

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

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

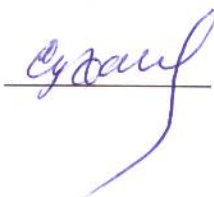

Согласовано:

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.

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. Типы решения задач профессиональной деятельности	5
1.5. Перечень компетенций	5
1.6. Планируемые результаты освоения программы	5
1.7. Форма обучения и объем программы	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 модулей	6
2.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов	9
3. Организационно-педагогические условия	10
3.1. Организация образовательного процесса	10
3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса	10
3.3. Ресурсное обеспечение программы	10
4. Формы аттестации, оценочные материалы, критерии оценки	12
5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	13

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);
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
- Устав и иные локальные нормативные акты Академии.

Программа разработана на основе ФГОС ВО 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень специалитета) (приказ Минобрнауки России от 17.07.2017 № 665, ред. от 08.02.2021).

1.2. Цель и задачи программы

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» в образовательных организациях различного уровня;
- углубление знаний о вокальном репертуаре и методах создания художественной интерпретации музыкальных произведений.

1.3. Область применения программы и категория слушателей

Программа предназначена для подготовки научно-педагогических работников и специалистов в области культуры и искусства, связанной с осуществлением вокальной подготовки обучающихся по специальностям «Музыкально-театральное искусство» (специализации «Искусство оперного пения») и «Хоровое дирижирование».

Категории слушателей: исполнители-вокалисты, учителя музыки, учителя пения, преподаватели всех уровней музыкального образования (ДШИ, ДМШ, музыкальные колледжи, колледжи искусств, вуз).

1.4. Типы решения задач профессиональной деятельности

- художественно-творческий,
- педагогический.

1.5. Перечень компетенций

Программа направлена на совершенствование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- способности планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики;
- способности овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

1.6. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатели должны:

знать:

- отечественные и зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра;
- особенности организации образовательного процесса и методической работы по направлению «музыкально-театральное искусство»;

уметь:

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения;
- формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;

владеть:

- навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской деятельности;
- различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий.

1.7. Форма обучения и объем программы

Объем учебной нагрузки: 36 академических часов.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

2.1. Учебный план

№	Наименование разделов и тем (модулей)	Всего часов	В том числе			Итоговая аттестация
			Лекции	Практические	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	-
3	Итоговая аттестация: зачет (с применением дистанционных образовательных технологий)	5	-	-	-	5
ИТОГО		36	5	4	22	5

2.2. Календарный учебный график

	РД* 1	РД 2	РД 3	РД 4	РД 5	РД 6
Количество часов	1	5	9	8	5	8
Формат работы	О**/ОЗМ***	О	О	О	ОЗМ	ИА****

* РД – рабочий день.

** О – обучение.

*** ОЗМ – общественно-значимое мероприятие.

**** ИА – итоговая аттестация.

2.3. Рабочие программы учебных модулей

Учебный план модуля 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	-

Содержание модуля 1: *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 план модуля 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	-

Содержание модуля 2: *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 полетности и силы голоса. В ходе открытых уроков рассматриваются дефекты вибрато, 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.

2.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии. – Часть III. – М., 1937. – 255 с.
- Варламов А. Полная школа пения. СПб: Лань, 2012. – 119 с.
- Далецкий О.В. Обучение пению. – М., 2003. – 253 с.
- Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Директмедиа, 2014. – 368 с.
- Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.: Медгиз, 1970. – 172 с.
- Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. Изд. 7-е. – М.: URSS, 2017. – 120 с.
- Ламперти Д.Б. Техника бельканто. – СПб.: Лань, 2013. – 48 с.
- Ламперти Ф. Искусство пения. – СПб.: Лань, 2009. – 192 с.
- 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>
- Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты]: учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2013. – 94 с.
- Старчеус М.С. Личность музыканта. – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2012. – 848 с.
- 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>
- Яковлева А.С. Вопросы вокальной педагогики. – Вып. 7. – М. : Музыка, 1984. – 213 с.
- Яковлева А.С. Русская вокальная школа. – М., 2011. – 128 с.

Дополнительная литература:

- Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1–7 / ред.-сост. А. Доливо и др. М. : Музыка, 1962–1984.
- Глубоковский М.Н. Гигиена голоса. – М. : URSS, 2013. – 123 с.
- Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М. : URSS, 2013. – 115 с.
- Назаренко И. Искусство пения. – М. : Музыка, 1968. – 622 с.
- Органов П. Певческий голос и методика его постановки; под ред. М.Л. Львова. – М. ; Л. : Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1951. – 135 с.
- Прянишников И. Советы обучающимся пению. – СПб. : Лань, 2013. – 142 с.

- Садовников В. Орфоэпия в пении. – М. : Музгиз, 1958. – 80 с.
- 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.
- Юссон Р. Певческий голос. – М. : Музыка, 1974. – 262 с.

Информационное обеспечение:

- Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- «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>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
- Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
- Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Организация образовательного процесса

Реализация дополнительной образовательной программы обеспечивается:

- нормативно-правовыми документами, федеральными государственными стандартами и требованиями, 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 профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой, научно-методической деятельностью в области музыкально-театрального 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, предназначен для учебных и репетиционных занятий, концертных и праздничных мероприятий, мастер-классов и проведения курсов повышения квалификации, конкурсов и звукозаписей (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- аудитории для занятия вокалом;

- 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:

№ 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

- 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 музыкально-сценические проекты, размещенным в сети Интернет.

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению:

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

- описаниями практических занятий;
- 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

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие план программы.

Итоговая аттестация проводится в форме **зачета**, который составляют:

- предоставление слушателем письменного ответа на один из предложенных вопросов (вопросы направляются не позднее, чем за неделю до начала программы),
- демонстрация ответа в форме устного сообщения перед комиссией (регламент доклада – 7 минут).

Письменное задание должно быть направлено на адрес электронной почты demyankovacenter@mail.ru не позднее одного дня до объявленной даты итоговой аттестации слушателей (согласно расписания).

Темы для письменного задания и устного сообщения:

1. Проблемы воплощения на сцене вокальных навыков, полученных на занятиях сольного пения.
2. Координация дыхания и артикуляции певческого аппарата.
3. Исполнительские принципы бельканто (обзор на примере исполнительского искусства одного или нескольких певцов).
4. Особенности развития обучающихся-вокалистов в мутационный период.
5. Актуальные вопросы преподавания методики сольного пения (раскрытие 2-3 тезисов).
6. Воздействие сценического волнения на вокальный аппарат и эффективные пути его преодоления.
7. Основные принципы исполнения вокальных произведений эпохи барокко.
8. Гигиена и охрана певческого голоса у детей и подростков.

Оценка за выполнение письменного задания и его демонстрации в форме устного ответа:

«Зачтено»	Оценка выставляется за ответ, обнаруживающий: • знания основных процессов изучаемого вопроса; • владение терминологическим аппаратом,

	соответствующим профилю изучаемого курса; • аргументацию, подкрепленную примерами из музыкальных текстов, научной и методической литературы.
«Не зачтено»	Оценка выставляется за ответ, обнаруживающий: • незнание процессов изучаемого вопроса; • отличающийся поверхностным раскрытием темы; • неумением давать аргументированные ответы; • отсутствием логичности и последовательности.

5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Увеличение времени выполнения контрольных заданий, изменение способов подачи информации.
- Предоставление особых условий для обсуждения/ проверки результатов выполненной учебной работы.
- Проведение дополнительных консультаций (при обращении слушателя).
- Предоставление учебных материалов в электронном виде, или в распечатке увеличенным шрифтом.
- Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.