

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБОУ ДПО УМЦ

И.Н. Сальтевская

Приказ № 139 от 31 декабря 2019 г.

**дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации**

**«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ В
КЛАССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА»**

Принята на заседании

Совета Центра

Протокол № 43 от 2 декабря 2019 г.

Курск, 2019

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью реализации программы является повышение педагогической компетенции преподавателей детских школ искусств, углубление теоретических знаний в психолого-педагогической области, совершенствование практических умений и навыков в области музыкального исполнительства (в концертных залах и филармониях – сольное и ансамблевое пение, участие в музыкальных спектаклях в музыкальных театрах); применение на практике своих знаний и умений в качестве преподавателя по классу вокала; развитие у слушателей интереса к творческой и научно-методической работе, формирование потребности к самосовершенствованию и самообразованию и повышению профессиональной квалификации.

В результате освоения программы, преподаватели детских школ искусств должны совершенствовать профессиональные и общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации

ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности;

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте;

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата). Учитываются квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

Основными задачами учебного курса являются:

- *в области творческо-исполнительской деятельности:*
- донесение образного художественного содержания музыки до слушателей через осмысленное выразительное исполнение музыкальных произведений в

различных модусах: соло, в ансамбле, с оркестром, хором, исполнение парий в музыкальном спектакле;

- в области педагогической деятельности:

- обучение искусству пения и формирование у обучающихся навыков, умений и знаний с целью подготовки к концертной деятельности, включая участие в музыкальных спектаклях;
- развитие у обучающихся самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ

2.1. Нормативный срок освоения программы – 16 часа, 2 недели.

2.2. Режим обучения: 8 часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне-аудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1. С учетом федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО), Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной и общепрофессиональной программы в области музыкального искусства «Вокальное искусство», Профессионального стандарта Педагога, в соответствии с требованиями к квалификационным характеристикам, установленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, в результате изучения дисциплины «Современные тенденции обучения в классе академического вокала» слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1.

Слушатель должен:

Знать:

- специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
- закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях;
- осуществление исполнительской деятельности и планирование индивидуальной деятельности в учреждениях культуры;
- использование методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей;

- постижение музыкального произведения культурно-историческом контексте;
- анализ и критический разбор процесса исполнения музыкального произведения, проведение сравнительного анализа разных исполнительских интерпретаций на занятиях со слушателями;
- принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к уроку методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения;
- осуществление педагогической деятельности в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях;
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- основные цели, задачи, принципы и содержание деятельности педагога в соответствии с ФГТ;
- современную методологию преподавания в детских школах искусств;
- формы организации дополнительного образования в области музыкального исполнительства;
- методику работы по организации занятий и культурно-досуговых мероприятий в области музыкального исполнительства;
- методику осуществления наблюдения, анализа различных форм дополнительного образования школьников и оценки результатов мероприятий;
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
- находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реализации познавательного интереса и самореализации обучающихся;
- формировать у обучающихся мотивацию к продолжению профессионального обучения.

Уметь:

- создавать индивидуальность художественной интерпретации музыкального произведения;
- совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
- применение теоретических знаний в музыкально-исполнительской деятельности;
 - исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох;
 - понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, специфики слухомыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой сфер, рабо-

та творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности;

- использование индивидуальных методов поиска, путей воплощения художественного образа в работе над музыкальным произведением с обучающимися;

- применение рациональных методов поиска, отбора, систематизации и использования информации; ориентирование в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, анализ различных методических систем и формулирование собственных принципов и методов обучения;

- планирование учебного процесса, ведение методической работы, разработка методических материалов, формирование у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса

- мотивировать и воспитывать у обучающихся потребности в творческой работе над музыкальным произведением;

- определять задачи собственной педагогической деятельности;

- реализовывать полученные знания в проектировании рабочей программы в соответствии с ФГТ;

- создать условия для реальной индивидуализации процесса обучения;

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения в классе академического вокала для различных форм дополнительного образования;

- планировать досуговые мероприятия, внеклассные занятия с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;

- организовывать и проводить внеклассную и досуговую деятельность обучающихся;

Владеть:

- музыкально-текстологической культурой, углубленное прочтение и расшифровка авторского (редакторского) нотного текста;

- постоянное расширение репертуара, соответствующего исполнительскому профилю;

- демонстрацией артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;

- изучение и овладение основным педагогическим репертуаром;

- методикой преподавания и музыкальной педагогикой в соотношении собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики;

- необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности;

Программа разработана с учетом новейших достижений науки и искусства, современных требований, предъявляемых обществом к учреждениям образования. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные тенденции обучения в классе академического вокала» составлена с учетом исходного образовательного уровня и профес-

сиональной подготовки специалистов. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации преподавателей детских школ искусств «Современные тенденции обучения в классе академического вокала» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 53.03.03 «Вокальное искусство». Программа курсов повышения квалификации направлена на удовлетворение образовательных потребностей и непрерывное профессионально-личностное развитие преподавателей детских школ искусств, обеспечение их высокой компетентности и конкурентоспособности в условиях инновационного развития страны.

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№	Наименование модулей	Общая трудоемкость, ч.	Всего ауд. ч.	Аудиторные занятия		СРС, ч.
				Лекции	Практические занятия (семинары)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сольное пение	4	4	2	2	0
2.	Консультации по методике преподавания специальных дисциплин	4	4	0	4	0
3.	Основы вокальной методики.	4	2	0	2	2
5.	Подготовка и проведение концертного выступления, открытого урока	4	4	2	2	0
ИТОГО:		16	14	4	10	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Сольное пение

Профессиональная терминология; специфика исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); основы вокальной культуры в области академического пения; техника беглости и кантилены; основы сценического поведения и движения; вокальная гигиена и певческий режим; основы вокально-педагогического репертуара; Расширение вокально-педагогического репертуара; систематизирование и анализ информации в области вокальной техники; использование индивидуальных методов в самостоятельной работе с обучающимся; вокальная педа-

гогика; методические установки мастеров вокального искусства, сравнительный анализ различных педагогических установок; способность к самостоятельному изучению вокальных произведений под собственный аккомпанемент; планирование голосовой нагрузки, профессиональные хронические заболевания голосового аппарата

Тема 2. Консультации по методике преподавания специальных дисциплин

Использование различных методик преподавания вокальной техники при исполнении произведений различных жанров, стилей, эпох; использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; применять все динамические нюансы, используемые в академическом пении; исполнять вокальную партию в сольных произведениях (арии, романсы и песни) и различных видах ансамбля в опере; анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; организовывать свою практическую деятельность; пользоваться вокальной справочной и методической литературой; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;

Тема 3. Основы вокальной методики

Подготовка специалиста, владеющего основами вокальной методики и готового к педагогической практике, а также заложить основу для его дальнейшей самостоятельной педагогической деятельности.

Основы вокальной методики; различные вокальные школы и направления; анатомия голосового певческого аппарата; особенности физиологии певческого процесса и психологию певческой деятельности; основные принципы отечественной зарубежной вокальной педагогики, методы и приемы преподавания; основную вокально-методическую литературу; специфику музыкально-педагогической работы с разными типами голосов и в группах разного возраста; ориентированность в педагогических методах и подходах при обучении пению различных возрастных групп в разных и типах образовательных организаций; критическая оценка разнообразных приемов преподавания сольного пения; планирование самостоятельной работы при подготовке к уроку по специальности; использование на практике пройденного материала по вокальной методике; планирование учебного процесса и составление учебных программ; развитие творческих способностей и самостоятельности у обучающихся; использование справочной и методической литературы; методика преподавания, навыки воспитательной работы с обучающимися в организациях среднего профессионального и дополнительного образования; вокальная терминология; навыки подготовки обучающихся к концертному исполнению программы; навыки игры на фортепиано упражнений, во-

кализов и несложных произведений; педагогический репертуар; методы и формы проведения урока в классе, методика подготовки к уроку; использование индивидуальных методов в самостоятельной работе с обучающимися; вокальная педагогика; анализ методически установок мастеров вокального искусства, сравнительный анализ различных педагогических технологий; планирование учебного процесса, ведения методической работы.

Тема 4. Подготовка и проведение концертного выступления, открытого урока.

Виды концертной деятельности: рекламные, отчетные, праздничные, тематические.

Основные этапы организации и проведения концерта: 1. определение темы (формы проведения) концерта; определение даты, время и место проведения концерта; составление программы или сценария концерта; просмотр и отбор концертных номеров; подготовка текст концеранса и ведущих; подготовка и распространение пригласительных билетов; оформление и вывеска афиши; проведение репетиции концерта; организация концерта; последствие

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ДПОП, выполняемую слушателем вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, в фонотеке и видеозале, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Методическая работа – форма практической самостоятельной работы обучающегося, позволяющая ему обобщить собственный опыт музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

Оценка качества освоения ДПОП «Современные тенденции преподавания вокального искусства» включает текущий контроль успеваемости обучающихся и итоговую аттестацию.

Формы итоговой аттестации: концертные выступления, выступления на кафедре, участие в оперном спектакле, в постановке музыкального театра, открытый урок, реферат, методическая работа и т.п.

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию слушателей.

Форма итоговой аттестации – зачет в форме устного опроса или тестирования по всему пройденному материалу.

Система оценки – «зачет», «незачет».

Критерии оценки – сформированные компетенции отвечают профессиональным компетенциям, знаниям и умениям, необходимым в области менеджмента социокультурной сферы

7.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1. Устройство органов голосообразования
2. Диагностика вокальной одаренности
3. Искусство резонансного пения
4. Дефекты голоса и пути их преодоления
5. Особенности работы с высокими женскими голосами
6. Особенности работы с низкими мужскими голосами
7. Проблема прикрытия мужских голосов
8. Ощущения в пении
9. Труды, рассматривающие акустическое строение голоса
10. Грудное и головное резонирование в пении
11. Работа над техникой в пении
12. Способы педагогического воздействия на голос обучающегося
13. Дыхание в пении (взгляды ведущих отечественных педагогов-вокалистов)
14. Формирование вокального слуха певца
15. Артикуляция в пении и особенности произношения на иностранных языках
16. Гигиена певца и его голосового аппарата
17. Педагогические принципы ведущих педагогов-вокалистов
18. Основы физиологии голоса певцов
19. Работа голосового аппарата в пении
20. Научные исследования певческого голоса в СССР в 50-60-х годах
21. Анализ результатов работы различных лабораторий по изучению голоса
22. Виды вокальной техники
23. Роль и значение смежных наук (психология, акустика, физиология, лингвистика, логопедия, фониатрия и др.) в совершенствовании подготовки певца-профессионала
24. Упражнения для развития кантилены
25. Вокализы как вокальный материал и их значение в педагогике
26. Способы совершенствования певческого голоса
27. Зарубежные научные исследования о певческом голосе
28. Анализ трудов, связанных с охраной детских голосов
29. Современные научные основы постановки голоса
30. Современные технические средства для изучения голоса певца

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, г. Курск, ул. Ленина, д. 75 и УМЦ. Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория	лекции	компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Компьютерный класс	семинары	компьютеры, программное обеспечение Microsoft Office 2007

7.2 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: учебно-методическое пособие / Ф. Абт. - СПб.: Лань, 2015. - 144 с.
2. Априле, Д. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Д. Априле. - СПб.: Лань, 2015. - 132 с.
3. Варламов, А.Е. Полная школа пения: Учебное пособие / А.Е. Варламов. - СПб.: Лань, 2012. - 120 с.
4. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. – «Семнадцать вокализов» / О.В. Васильева. - М.: РиС, 2015. - 52 с.
5. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. – «Пятнадцать вокализов» / О.В. Васильева. - М.: РиС, 2015. - 64 с.
6. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. – «Семнадцать вокализов» / О.В. Васильева. - М.: ГЛТ, 2016. - 52 с.
7. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. – «Пятнадцать вокализов» / О.В. Васильева. - М.: ГЛТ, 2016. - 64 с.
8. Гей, Ю. Немецкая школа пения: Учебное пособие / Ю. Гей. - СПб.: Лань, 2014. - 328 с.
9. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано: Учебное пособие / М.И. Глинка. - СПб.: Лань, 2016. - 72 с.
10. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано: Учебное пособие / М.И. Глинка. - СПб.: Планета Музыки, 2012. - 72 с.
11. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное пособие / Ф.Е. Евсеев. - СПб.: Лань, 2015. - 80 с.

12. Ламперти, Д.Б. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: Уч.-методическое пособие / Д.Б. Ламперти. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 144 с.
13. Лебедев, Н.Н. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Н.Н. Лебедев. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 132 с.
14. Лобанова, О.Г. Полная школа пения: Учебное пособие / О.Г. Лобанова. - СПб.: Планета Музыки, 2012. - 120 с.
15. Лыкасова, И.А. Немецкая школа пения: Учебное пособие / И.А. Лыкасова, В.А. Крыгин и др. - СПб.: Планета Музыки, 2014. - 328 с.
16. Лысенко, Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и др. - СПб.: Планета Музыки, 2012. - 72 с.
17. Лысенко, Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и др. - СПб.: Планета Музыки, 2016. - 72 с.
18. Макарец, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное пособие / Л. Макарец, М. Макарец. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 80 с.
19. Маркези, М. Школа пения: Практическое руководство в трех частях / М. Маркези. - М.: Музыка, 2015. - 152 с.
20. Матвеев, А.Н. Школа пения: Учебное пособие / А.Н. Матвеев. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 440 с.
21. Мирзоев, Р.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа / Р.А. Мирзоев, А.Д. Давыдов. - СПб.: Планета Музыки, 2014. - 48 с.
22. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: Учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-Саломан. - СПб.: Лань, 2015. - 440 с.
23. Стеблянко, А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук: Учебное пособие / А.А. Стеблянко. - СПб.: Лань, 2014. - 48 с.

7.3. Интернет-ресурсы

Электронные ресурсы ОНБ имени Н.Н. Асеева

1. <http://berg.com.ua/basic/mergers-acquisitions/>
2. <http://www.inosmi.ru/economic/20100910/162819933.html>
3. <http://www.aup.ru/books/m23/>
4. <http://www.bp-arkadia.ru/publication42/>
5. http://www.koob.ru/grinev/innovacionniy_menedj
6. <http://www.alleng.ru/d/manag/man045.htm>
7. http://www.innovbusiness.ru/content/hier_r_270DB25D-7CFA-4533-AF39C5253F3AA88E.html
8. <http://tomanage.ru/library/books/management/orlov-management/2-2/>
9. <http://bookz.com.ua/8/index.htm>
10. (<http://kurskonb.ru/>)

8. СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Р.Т.Ибрагимова – кандидат педагогических наук, преподаватель ОБОУ ДПО
УМЦ

И.В. Сошникова - преподаватель ОБОУ ДПО УМЦ