

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.04.ДВ.02.01 Вокальные упражнения для голоса

Направление подготовки:
53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) образовательной программы
Академический и эстрадно-джазовый вокал

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.04.ДВ.02.01 Вокальные упражнения для голоса.

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: подготовить высококвалифицированного специалиста по вокальной подготовке во внеклассной работе в школе, со знанием специфики музыкального творчества, умеющего использовать достижения музыкальной педагогики на уровне компетентности.

Задачи дисциплины:

- дать общее представление о вокальном искусстве как явлении музыкальной культуры;
- познакомить с формами и методами организации вокального занятия.
- подготовить обучающихся к практическому решению педагогических задач с учётом индивидуальных психологических особенностей обучаемых.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.04.ДВ.02.01 Вокальные упражнения для голоса входит в структуру комплексного модуля К.М.04 Вокально-сценическая подготовка, является дисциплиной вариативной части образовательной программы, изучается в 4-м семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплин: Вокальное искусство в профессиональной деятельности музыканта, Методики и технологии вокального исполнительства, Вокальное исполнительство, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции	
Осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики (ПК-1)	Знает и понимает: принципы ведения музыкально-исполнительской деятельности, совершенствования профессионального уровня, их роль и значение в учебном процессе, технологии работы с нотами, художественные и технические основания музыкально-исполнительской деятельности, технологии представления общественности результатов музыкально-исполнительской деятельности Умеет: осуществлять различные функции музыкально-исполнительской деятельности и передавать накопленный практический опыт обучающимся, представлять результаты музыкально-исполнительской деятельности общественности

	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками технического и художественного совершенствования, педагогического творчества, опытом реализации музыкально-исполнительской деятельности и представлении ее результатов общественности
Мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2)	Знает и понимает: значение искусства, роль классического и современного репертуара в культурной жизни, методы и технологии создания художественно-творческой и образовательной среды, перспективные направления развития образовательной организации
	Умеет: профессионально грамотно осваивать разнообразный классический и современный репертуар и использовать его при подготовке и проведении культурных мероприятий, способствовать формированию комфортной художественно-творческой образовательной и среды
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками проектирования художественно-творческой и образовательной среды и использования профессиональных знаний и умений в реализации задач развития образовательной организации, опытом проведения культурных мероприятий с использованием классического и современного репертуара

6. Объем дисциплины по видам учебной работы:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Контактная работа (всего)	10	10
В том числе:		
Лекции		
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Семинарские занятия (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (СР)	62	62
Формы промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Всего:		
Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего

1.	Формирование навыков сольного пения.		4			20	24
2.	Вокальные упражнения как основа вокальных навыков.		2			20	22
3.	Методика подбора упражнений при работе с вокалистом.		2			10	12
4.	Роль вокализов в формировании навыков сольного пения.		2			12	14

7.2. Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (элемента модуля)	Содержание раздела
1.	Формирование навыков сольного пения.	Анатомо-физиологические основы пения. Звукообразование. Вокальный резонанс и его анатомические структуры. Вокальное дыхание.
2.	Вокальные упражнения как основа вокальных навыков.	Исторические сведения о вокальных упражнениях ведущих школ Европы и России. Виды вокальных упражнений.
3.	Методика подбора упражнений при работе с вокалистом.	Принятая классификация голосов. Применение различных видов вокальных упражнений на разных этапах вокальной подготовки по принципу постепенности и последовательности. Основы вокальной гигиены и регламента работы с вокалистом.
4.	Роль вокализов в формировании вокальных навыков	Вокализы как связующее звено от вокальных упражнений к вокальным произведениям. Приоритет технического или художественного при исполнении вокализов.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (с том числе интерактивные)
1.	Формирование навыков сольного пения.	Обучение сольному пению (вокальное обучение). Метод внутреннего интонирования - (мысленного пения). Вербальный метод.
2.	Вокальные упражнения как основа вокальных навыков.	Обучение сольному пению (вокальное обучение). Метод внутреннего интонирования - (мысленного пения). Вербальный метод.
3.	Методика подбора упражнений при работе с вокалистом.	Обучение сольному пению (вокальное обучение). Метод внутреннего интонирования - (мысленного пения). Вербальный метод.
4.	Роль вокализов в формировании навыков сольного пения.	Обучение сольному пению (вокальное обучение). Метод внутреннего интонирования - (мысленного пения). Вербальный метод.

7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине:

Раздел 1. Формирование навыков сольного пения

Тема 1.1. Анатомо-физиологические основы пения, звукообразование

Вопросы для обсуждения:

1. Голосовой аппарат, анатомические структуры, обеспечивающие голосообразование.
2. Физическая и физиологическая основы звучания голоса. Функции органов и систем, участвующих в феномене голоса.

Тема 1.2. Вокальный резонанс и его анатомические структуры

Вопросы для обсуждения:

1. Резонаторы, анатомические представительства, регистры голоса, слуховые и вибрационные ощущения
2. Смешанное резонирование как основа природного тембра голоса.

Тема 1.3. Вокальное дыхание

Вопросы для обсуждения:

1. Вокальный выдох и анатомо-физиологическое обеспечение
2. Формирования оптимального стереотипа вокального дыхания

Раздел 2. Вокальные упражнения как основа вокальных навыков.

Тема 2.1. Исторические сведения о вокальных упражнениях ведущих школ Европы и России.

Вопросы для обсуждения:

1. Вокальные упражнения в Италии 14-18 веков (система развития вокальных навыков)
2. Вокальные упражнения в России 19 века (М. И. Глинка, А. Е. Варламов).

Тема 2.2. Виды вокальных упражнений

Вопросы для обсуждения:

1. Упражнения на атаку звука
2. Упражнения на кантилену
3. Предслышание звука и координация голоса
4. Упражнения для пения мелизмов (форшлаг, трель и прочее)
5. Упражнения для развития дикции в пении

Раздел 3. Методика подбора упражнений при работе с вокалистом.

Тема 3.1. Принятая классификация голосов. Применение различных видов вокальных упражнений на разных этапах вокальной подготовки по принципу постепенности и последовательности.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация женских голосов и их тесситура
2. Особенности вокальных упражнений для высоких женских голосов развитие технической подвижности
3. Особенности вокальных упражнений для низких женских голосов развитие звучности и тембральной ровности низких регистров
4. Классификация мужских голосов и особенности вокальных упражнений для каждого типа голоса.

Тема 3.2. Основы вокальной гигиены и регламента работы с вокалистом

Вопросы для обсуждения:

1. Диапазон упражнений и продолжительность занятия начинающего вокалиста.

2. Постепенность увеличения диапазона голоса и признаки голосовой перегрузки.
3. Фонопедия как метод восстановления голоса в результате небольших вокальных перегрузок.
4. Роль вокального дыхания для здоровья голосового аппарата.

Раздел 4. Роль вокализов в формировании вокальных навыков

Тема 4.1. Вокализы как связующее звено от вокальных упражнений к вокальным произведениям

Вопросы для обсуждения:

1. История возникновения вокального жанра вокализ.
2. Вокализ – упражнение для пропевания различных гласных звуков
3. Вокализ – вокальное произведение, имеющее музыкальную форму и содержание, служит промежуточным звеном между вокальными упражнениями и вокальными произведениями со словами.

Тема 4.1. Приоритет технического или художественного при исполнении вокализов.

Вопросы для обсуждения:

1. Вокализы – этюды для голоса, имеющие задачи усовершенствования различных вокальных техник и нюансов.
2. Вокализы – вокальные пьесы, для развития чувства художественной целостности музыкального произведения.
3. Выбор приоритета в постановке задач в зависимости от уровня подготовки вокалиста.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средства по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины:

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;

- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Обучение сольному пению (вокальное обучение) – процесс активного взаимодействия педагога-вокалиста и обучающегося сольному пению, содержание которого составляет овладение учащимся профессиональными знаниями и умениями на основе традиций классической вокальной школы. Обучение сольному академическому пению предполагает определенную постановку корпуса и головы при пении, владение смешанным певческим дыханием при доминировании костоабдоминального, владение всеми видами атак певческого звука при преобладании мягкой атаки, формирование высокой певческой позиции звука (певческой форманты), учёт единорегистрового строения голосового аппарата, наличие четкой певческой дикции, равноценность владения как способами техники исполнения, так и приёмами осмысленной передачи художественного образа. Такое разнонаправленное развитие певца в вокальном классе предполагает применение и использование многочисленных методов, которые прошли испытание временем и позволяют эффективно, с наименьшими затратами достигать лучшего результата.

Метод внутреннего интонирования - (мысленного пения) в вокальном обучении используется при разучивании сложных интонационных и тесситурных мест вокального произведения, для выработки высокой певческой позиции звука, а также как один из методов доучивания, повторения и исполнительского совершенствования вокального репертуара. Данный метод можно успешно применять в самостоятельной работе студентов-музыкантов.

Вербальный метод в обучении сольному пению важен, так как разъясняет причинно-следственные взаимоотношения в работе голосового аппарата и позволяет студенту более осознанно и четко понять его работу. Он «дополняет слуховые впечатления от показа голосом, уточняет двигательный образ при показе мышечных приёмов, помогает осознать цель, к которой следует стремиться». Объяснения педагога-вокалиста призваны обратить внимание студента на те детали, которые не могли бы быть им замечены. Для достижения хорошего результата они должны даваться в четкой форме, точно акцентируя те элементы, на которые следует обратить внимание студента.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.

Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.
--	---

Задания для самостоятельной работы:

1. Какие анатомические структуры участвуют в голосообразовании
2. Как распределяется функциональная роль органов и систем, участвующих в феномене голос.
3. Виды голосовых резонаторов
4. Субъективные ощущения от различных резонаторных систем
5. Практическая работа над упражнениями.
6. Какие знаете типы мужских и женских голосов.
7. Каковы особенности вокальных упражнений для каждого типа женского и мужского голоса.
8. Какие задачи решает педагог в процессе распевания различных типов голосов.
9. Каковы диапазон упражнений и продолжительность занятий с начинающими вокалистами
10. Какие субъективные и объективные признаки голосовой перегрузки
11. Что подразумевается под термином фонопедия.
12. Роль вокального дыхания в гигиене голоса.
13. В каком веке зародился жанр вокализа
14. Назовите композиторов, создавших вокализы как пьесы учебного характера.
15. Какая роль принадлежит вокализу как жанру вокального искусства в совершенствовании вокальных навыков.
16. Перечислите композиторов написавших вокализы как пьесы для концертного исполнения.
17. Выбор перечня задач при работе над вокализом.
18. Проанализировать нотный материал учебных вокализов разных композиторов.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 2004. – 368 с – ISBN 5-7140-0355-1.
2. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 386 с.
3. Морозов Лев Николаевич Школа классического вокала [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Н. Морозов. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2013.

б) дополнительная литература

1. Музыкальное образование в школе: учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. Л.В. Школяр. - М.: Academia, 2002, 2001. - 232 с.: ноты. - (Высшее образование). - Прил.: с. 217-231. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-0443-9.2.
2. Музыкальное воспитание в школе: [сб. ст.]. Вып. 14 / сост. О.А. Апраксина. - М.: Музыка, 1979. - 120 с.: ноты, ил. - ISBN ISSN 0136-7293
3. Панофка Генрих Двенадцать артистических вокализов [Ноты]: для меццо-сопрано или сопрано в сопровожд. фп. / Г. Панофка. - М.: Музыка, 2004, 2009. - 48 с. - Тит. л. и обл. на рус. и англ. яз. - ISBN 5-7140-0754-9.
4. Зейдлер Гаэтано Вокализы [Ноты]: для высокого голоса: [учеб. пособие]. Ч. 1 - 2 / Г. Зейдлер; [гл. ред. Н. Шавельзон; нот. графика К. Голышев]. - М.: Золотое Руно, 2005. - 48 с. - (Искусство пения). - Сер. на обл. не указана. - ISBN 5-901864-33-6.
5. Васильева Ольга Владимировна Школа пения [Ноты]. Ч. 1: Семнадцать вокализов: для голоса в сопровожд. фп. / О.В. Васильева. - М.: Музыка, 2008. - 37 с. - (Средние и высшие музыкально-педагогические заведения).
6. Горные вершины. Хрестоматия по сольному пению. Вокальный ансамбль [Ноты]: учеб. - метод. пособие: [для голоса с фп.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак, Каф. пения и хорового дирижирования ; [сост. Е.В. Большакова, И.В. Сокерина]. - М.: МГПУ, 2010. - 108 с. - Содерж. дуэты, трио, кварты зарубежных и русских композиторов.
7. Емельянов Виктор Вадимович Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2015. - 165 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 162-163. - ISBN 978-5-8114-0207-6. - ISBN 978-5-91938-190-7.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

1. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
2. <https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>
3. www.mgpu.ru
4. www.fipi.ru
5. Библиотека музыканта
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready=1&find_me=%EC%F3%E7%FB%EA%E0&x=0&y=0
6. Большая музыкальная энциклопедия <http://www.nervmusic.ru/>
7. Открытый текст: электронное периодическое издание. Раздел: Музыка
<http://www.opentextnn.ru/music/Perception/>
8. Педагогический портал // URL:<http://teacher.3dn.ru/>
9. Педагогическая библиотека <http://pedlib.ru/>
10. Российский портал открытого образования. Режим доступа: <http://www.ict.edu.ru>.
11. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: <http://www.edu.ru>
12. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: <http://www.school.edu.ru>

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы:

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научные электронные библиотеки ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.ura.it.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Учебная аудитория для групповых занятий. Специализированная мебель, подставки для хора, компьютер, видеопроектор, экран, 2 фортепиано.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».