

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»

Факультет музыкального искусства

Кафедра дирижирования и академического пения

Основы вокальной методики

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.03 «Вокальное искусство»

Профиль подготовки

«Академическое пение»

Квалификация (степень) выпускника
концертно-камерный певец, преподаватель

Форма обучения

Заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины переработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профилю подготовки «Академическое пение», квалификация выпускника – «Концертно-камерный певец, преподаватель».

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 31.08.2022 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 19.05.2023 г., протокол №10

Переутверждена на заседании кафедры ДиАП 24.05.2024 г., протокол №10

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1.

Основы вокальной методики: рабочая программа для студентов заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профилю «Академическое пение», квалификация (степень) выпускника «Концертно-камерный певец, преподаватель» / авт. – сост. О. С. Кокина – Кемерово: Кемеровский гос. ин-т культуры, 2023. – 12 с. – Текст: непосредственный.

Автор-составитель:

Ст. преподаватель О. С. Кокина

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы вокальной методики» является - формирование теоретической базы, позволяющей правильно осваивать технологию певческого процесса и приобретать профессиональные вокальные навыки, необходимые для будущей исполнительской и педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство», профилю подготовки «Академическое пение», квалификация выпускника – «Концертно-камерный певец, преподаватель».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-5. Способен осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	• терминологию дисциплины;• анатомию и физиологию голосового аппарата;• основные принципы и методы обучения академическому пению;	• применять полученные певческие навыки и знания по вокальной методике в педагогической работе;	• системой навыков и умений в области постановки голоса посредством упражнений, направленных на развитие голосового аппарата;
ПК-6. Способен планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус	• специфику развития детских голосов;• принципы подбора учебного, концертного и конкурсного вокального репертуара;	• работать с учебно-методическим материалом по вокальному исполнительству;• соотносить личный педагогический и исполнительский опыт с учебным материалом в различных вокальных методиках;• выделять необходимую профессиональную информацию из разнообразных учебно-методических	• слуховым анализом и самоконтролем в процессе совершенствования певческого голоса;• информацией профессиональной базой для формирования методических материалов.

		пособий;	

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	Педагогическая деятельность по реализации профессиональных задач на основе типовых схем и шаблонов	Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования на основе типовых схем и шаблонов Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования на основе типовых схем и шаблонов
	Педагогическая деятельность по программам начального общего образования	Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам начального общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях Педагогическое проектирование программ начального общего образования
	Педагогическая деятельность по программам основного и среднего образования	Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам основного и среднего общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях основного и среднего общего образования Педагогическое проектирование программ основного и среднего общего образования
ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы

		Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа. В том числе 12 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 132 часа - самостоятельная работа обучающихся. 36 часов - контроль

5 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

Заочная форма обучения

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента и трудоемкость (в часах)				
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Индив. занятия	Интерактивные формы обучения*	СРО
		5					
1.	Строение и работа голосового аппарата. Певческий звук и его важнейшие свойства. Классификация голосов		1				11
2.	Особенности певческого дыхания		1				11
3.	Вокальный слух и мышечные ощущения		1				11
4.	Регистры в пении. Резонаторы и их роль в звукообразовании		1			1* дискуссия	11
5.	Артикуляционный аппарат и дикция в пении		1			1* дискуссия	11
6.	Вопросы вокально-педагогического процесса. Принципы и установки обучения		1			1* дискуссия	11

	академическому пению						
7.	Детский голос основа будущего профессионального формирования певца. Специфика развития детских голосов	6	1			11	
8.	Голосовые дефекты и способы их исправления. Певческий режим и гигиена голоса. Гигиена и профилактика заболеваний голоса		1			11	
9.	Принципы подбора учебного, концертного и конкурсного вокального репертуара. Личностно-профессиональные качества, необходимые преподавателю		1			1* дискуссия	11
10.	Выразительность в пении: интонирование, фразировка, динамические нюансы, дикция		1				11
11.	Формирование образного мышления и исполнительской культуры певца		1				11
12.	Сценическое волнение. Подготовка к публичному выступлению		1			1* дискуссия	11
	Всего часов в интерактивной форме:				5*(40%)	66	
	Итого:		12	-	-	Контроль 36 ч.	

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	Строение и работа голосового аппарата. Певческий звук и его важнейшие свойства. Классификация голосов	Формируемые компетенции: ПК-5. Способен осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ПК-6. Способен планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус	тестовый контроль;
2.	Особенности певческого дыхания		
3.	Вокальный слух и мышечные ощущения		
4.	Регистры в пении. Резонаторы и их роль в звукообразовании		
5.	Артикуляционный аппарат и дикция в пении		

6.	Вопросы вокально-педагогического процесса. Принципы и установки обучения академическому пению	В результате изучения раздела обучающийся должен: Знать: • терминологию дисциплины; • анатомию и физиологию голосового аппарата; • основные принципы и методы обучения академическому пению; • специфику развития детских голосов; • принципы подбора учебного, концертного и конкурсного вокального репертуара; Уметь: • применять полученные певческие навыки и знания по вокальной методике в педагогической работе; • работать с учебно-методическим материалом по вокальному исполнительству; • соотносить личный педагогический и исполнительский опыт с учебным материалом в различных вокальных методиках; • выделять необходимую профессиональную информацию из разнообразных учебно-методических пособий; Владеть: • системой навыков и умений в области постановки голоса посредством упражнений, направленных на развитие голосового аппарата; • слуховым анализом и самоконтролем в процессе совершенствования певческого голоса; • информационной профессиональной базой для формирования методических материалов.	тестовый контроль; Экзамен
7.	Детский голос основа будущего профессионального формирования певца. Специфика развития детских голосов		
8.	Голосовые дефекты и способы их исправления. Певческий режим и гигиена голоса. Гигиена и профилактика заболеваний голоса		
9.	Принципы подбора учебного, концертного и конкурсного вокального репертуара. Личностно-профессиональные качества, необходимые преподавателю		
10.	Выразительность в пении: интонирование, фразировка, динамические нюансы, дикция		
11.	Формирование образного мышления и исполнительской культуры певца		
12.	Сценическое волнение. Подготовка к публичному выступлению		

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство», предусматривается широкое использование в учебном процессе традиционных активных, интерактивных форм проведения занятий.

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- Традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.

- Инновационные технологии:

а) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;

б) применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

Интерактивные технологии:

- дискуссия;

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-наглядные ресурсы

Мастер классы

Мастер-класс по пению А. Ф. Ведерникова [Гиперссылка]

МАСТЕР КЛАСС Т.Д.НОВИЧЕНКО [Гиперссылка]

Дмитрий Хворостовский Мастер-класс [Гиперссылка]

Мастер-класс у Елены Васильевны Образцовой (14.05.2014г) [Гиперссылка]

Мастер-класс "Фонопедическая и координационно-тренировочная методика развития голоса" [Гиперссылка]

Голосовые связки. Болезни голоса и способы их избежать. [Гиперссылка]

Лекция по заболеваниям голосового аппарата и их лечению [Гиперссылка]

Мастер-класс Т.И. Синявской 2013. Курбанова Екатерина [Гиперссылка]

МАЭСТРО МАРИО ДИАЗ - МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОКАЛУ | V1 BATTLE 2018

[Гиперссылка]

Основы итальянского "Bel Canto", мастер-класс в рамках конкурса "Легенды Вероны"

[Гиперссылка]

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа студента по курсу «Основы вокальной методики» направлена на изучение дополнительной и рекомендуемой литературы.

Формы этой работы могут быть различными: собственно чтение, составление конспектов, тематическое обобщение цитат или тезисов из прочитанных трудов и т.д.

Систематизировать данную работу можно путём подготовки студентами небольшого обзора прочитанной литературы к каждой последующей лекции. Для этого список рекомендуемой литературы даётся преподавателем непосредственно после каждого занятия и ограничен его тематикой. Таким образом, в ходе самостоятельной работы студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекционных занятиях, и накапливает материал для собственных исследований. В виду того, что методическая литература, как правило, включает в себя сразу большой спектр вопросов, целесообразно изучать её по темам, т.е. выбирать из первоисточников только те разделы и темы, которые соответствуют изучаемому материалу.

Такая работа даёт возможность приобретения навыка систематизации материала, формирует умение грамотно отбирать материал, обзорно знакомиться с объёмными трудами.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов	Виды заданий и содержание самостоятельной работы
	Для заочной формы обучения	
1.	33	Освоение литературы по основам вокальной методики

2.	33	Изучение голосового аппарата, особенностей певческого процесса и различных аспектов вокальной педагогики
3.	33	Прослушивание записей в фонотеке (мастер-классы, открытые уроки, лекции, семинары)
4.	33	Расширение кругозора в сфере вокального исполнительства, методологии и педагогики

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=1402>

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литература

8.1. Основная литература

1. Барсова, Л.Г. Сольное пение: термины и понятия / Л. Г. Барсова . - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 2009. - 128 с. Текст: непосредственный.

2. Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие / Г. П. Стулова. - Санкт-Петербург : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 144 с. Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Боровик, Л.Г. Научные основы постановки голоса: учебное пособие / Л.Г. Боровик; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Кафедра вокального искусства. - Изд. 2-е, доп. - Челябинск : ЧГИК, 2013. - 106 с. Текст: непосредственный.

2. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь : методические рекомендации / В.П. Морозов. - Москва: Когито-Центр, 2013. - 440 с. Текст: непосредственный.

3. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству: учеб. пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. - СПб., 2014. Текст: непосредственный.

4. Пономаренко Е.Ю. Исполнительская деятельность и педагогические принципы Генриетты Ниссен-Саломан: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Пономаренко Е. Ю. - Санкт-Петербург, 2013. - 23 с. Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Учебная и нотная литература[электронный ресурс] – режим доступа: [http:// www. Tarakanov.net](http://www.Tarakanov.net)
2. <https://www.rsl.ru/> - официальный сайт Российской государственной библиотеки
3. <https://www.mkrf.ru/> - официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)

- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader

- свободно распространяемое программное обеспечение:

- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Наличие классов для индивидуальных занятий, музыкальные инструменты.
- Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
- Аудио-, видеозаписи музыкальных произведений.
- Кабинет звукозаписи с фонотекой и звукозаписывающим оборудованием.
- Концертный зал с концертным роялем и звукотехническим оборудованием.
- Звукоизоляционные учебные аудитории для индивидуальных занятий.

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень ключевых слов

Акустика	Зевок
Аппарат голосовой	Импеданс
Артикуляция	Интонация
Арпеджио	Кантилена
Баритон	Контральто
Бас	Ларингит
Диапазон	Мелизмы
Диафрагма	Микст
Дикция	Меццо-сопрано
Дыхание	Мышцы голосовые

Надгортанник
Ноты переходные
Обертоны
Опора звука
Опора дыхания
Орфоэпия
Пресс брюшной
Резонаторы
Резонанс
Регистры
Сопрано
Складки голосовые
Слух вокальный
Трубка надставная
Техника беглости
Тенор
Тонзиллит
Трахея
Трель
Тремоляция
Фальцет
Форманты
Фонастения
Фарингит
Хрящ перстневидный
Хрящ щитовидный
Хрящи черпаловидные
Щель голосовая
Эмоция
Язык