

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 Научные основы вокальной педагогики

Уровень высшего образования

магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Магистр

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра вокального искусства

Воронеж 2024

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 818, учебного плана по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), утвержденного ученым советом ВГИИ

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры вокального искусства от 25.05.24 г. Протокол № _____
Заведующий кафедрой _____ (З.Д. Солодилова)

Разработчик:

Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства ВГИИ _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	4
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ СИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.....	4
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	7
4.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	17
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	18
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	19
7.1 Перечень тем дисциплины для самостоятельного изучения.....	19
8 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	20
8.1 Виды, формы и сроки текущего, промежуточного и итогового контроля.....	20
8.2 Примерные экзаменационные вопросы по курсу	20
8.3 Критерии оценки качества знаний студентов на экзамене	22
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	23
9.1 Основная литература	23
9.2 Дополнительная литература	24
9.3 Интернет-ресурсы.....	25
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	26
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	27
12 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	28

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – развитие и систематизация интегративных знаний о научно-теоретических основах вокального обучения с позиций междисциплинарного подхода, формирование компетенций, обеспечивающих готовность будущего магистра для педагогической и научно-исследовательской деятельности.

Задачи курса:

- обеспечить профессионально углубленное понимание магистрантами научных знаний о функционировании голосового аппарата в речи и пении с точки зрения структуры (анатомии), функциональной активности (физиологии) и акустической характеристики его продукта – голоса (акустики);
- обеспечить современный уровень фундаментальной методической и методологической подготовленности будущего магистра, расширить его научную эрудицию, развить навыки теоретического мышления с целью системного восприятия, понимания и анализа практических проблем, связанных с певческим голосом;
- дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в области вокальной педагогики; ознакомить с достижениями мировой и отечественной вокальной науки;
- развить творческий потенциал магистранта, необходимый ему для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации, расширить его теоретические представления об основах теории и методики обучения и о научных основах вокальной педагогики;
- сформировать умения ориентироваться и пользоваться профессиональной терминологией.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина Б1.В.04 «Научные основы вокальной педагогики» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры), формируемой участниками образовательных отношений.

«Входные» знания, умения и готовности, необходимые при освоении дисциплины формируются в результате освоения предшествующих дисциплин в рамках бакалавриата или специалитета.

Дисциплина логически связана с изучаемыми магистрантом дисциплинами «Педагогика высшей школы», «Методика научно-исследовательской работы», «Сольное пение», «Камерное пение», практиками – «Производственная (педагогическая) практика», «Научно-исследовательская работа», а также является базовой дисциплиной для подготовки и защиты дипломной выпускной квалификационной работы.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ СИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения в ходе прохождения практики
--	--	---

<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. УК-1.3 Предлагает оптимальное решение проблемной ситуации, вырабатывает стратегию действий на основе системного подхода.</p>	<p>Знать: основные методы критического анализа; методологию системного подхода. Уметь: осуществлять поиск и критически анализировать информацию по проблеме исследования; выявлять проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; Владеть: навыками применения системного и междисциплинарного подхода при принятии решений в профессиональной деятельности.</p>
<p>ОПК-3 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</p>	<p>ОПК-3.1 Демонстрирует знание теории музыкальной педагогики и психологии, закономерностей, принципов построения и функционирования образовательного процесса. ОПК-3.3 Анализирует различные системы и методы в области музыкальной педагогики, обоснованно выбирает и использует в образовательном процессе результативные образовательные технологии с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося. ОПК-3.4 Разрабатывает новые образовательные технологии в области музыкальной педагогики, выбирает оптимальную цель и стратегию обучения.</p>	<p>Знать: научно-теоретические основы, содержание, структуру и принципы обучения; закономерности психофизиологического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; специфику вокально-педагогической работы с обучающимися разных возрастных групп; традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики обучения; Уметь: ориентироваться в существующих в вокальной педагогике подходах к проблемам развития певца и его голоса; использовать полученные знания в практической деятельности при решении практических задач профессиональной деятельности; Владеть: основными понятиями, методами в области теории и методики преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях СПО и ВО, позволяющие использовать полученные знания в профессиональной деятельности.</p>
<p>ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям)</p>	<p>ПК-4.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических и методических основ преподавания профессиональных дисциплин (модулей) программ высшего образования (уровень</p>	<p>Знать: психофизиологические основы вокального обучения; методы и приемы вокального обучения;</p>

<p>образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>бакалавриата) по направлениям подготовки вокального искусства, принципов организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся.</p> <p>ПК-4.2 Осуществляет обучение по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования (уровень бакалавриата), организует учебную и воспитательную деятельность обучающихся в соответствии с требованиями образовательных стандартов; анализирует и применяет различные методические системы, современные достижения методики преподавания; разрабатывает современные образовательные технологии, формулирует собственные принципы и методы обучения, учитывая индивидуальные психофизиологические и возрастные особенности обучающихся.</p> <p>ПК-4.3 Адаптирует и применяет методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области смежных дисциплин о голосе и речи в своей педагогической деятельности.</p> <p>ПК-4.4 Использует в образовательном процессе технологию контроля результатов обучения, интерпретирует результаты и вносит коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результативности образовательного процесса.</p>	<p>современные теории о принципах функционирования голосового аппарата;</p> <p>сущность психофизиологических процессов речевой и вокальной функций;</p> <p>принципы рационального здоровьесберегающего построения образовательного процесса;</p> <p>психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; специфику музыкальнопедагогической работы с обучающимися разного возраста;</p> <p>различные методики постановки певческого голоса;</p> <p>методическую литературу по профилю;</p> <p>Уметь:</p> <p>проводить с обучающимися учебные занятия по профильным дисциплинам в образовательных учреждениях высшего образования;</p> <p>описывать процессы певческого голосообразования с позиций современных теорий и концепций вокальной науки;</p> <p>устанавливать связи между технологией голосообразования, акустическими свойствами певческого тона, фонетическими особенностями языка и различными жанровыми и эстетическими традициями вокального искусства;</p> <p>проводить обоснованную диагностику функционального состояния голосового аппарата взрослого и ребёнка и определять перспективы развития в обучении пению и жанровой ориентации;</p> <p>анализировать с теоретических позиций различные методические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения;</p> <p>обоснованно отбирать, формировать и применять в учебном процессе терминологию, описывающую певческое голосообразование;</p> <p>использовать методы психофизиологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;</p> <p>свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;</p> <p>Владеть:</p> <p>категориями и понятиями, применяемыми в обсуждении</p>
--	--	--

		современных теорий, гипотез, проблем вокальной педагогики; методологической основой методики вокального обучения
--	--	--

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	
		4 семестр	5 семестр
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	64	32	32
Аудиторная работа (всего):	64	32	32
в том числе:			
Лекции	32	16	16
Семинары			
Практические занятия (всего):	32	16	16
в том числе			
<i>групповые</i>	32	16	16
<i>мелкогрупповые</i>			
<i>индивидуальные</i>			
Внеаудиторная работа (всего):			
в том числе:			
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:			
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (<i>указать конкретный вид учебных занятий</i>)			
Самостоятельная работа	62	40	22
Экзамены			18
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			Э
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	4	
	ЗЕТ	144	

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов трудоемкости	Виды занятий и количество часов			
		Лекции	Семинары	Практические	СРС
Вводная лекция. Цели, задачи и значение дисциплины в системе образования.	2	2			

Раздел 1. Физиологические основы вокального обучения	24	8	8	0	8
<i>Тема 1.1.</i> Основные понятия и закономерности физиологии. Пение как высшая психофизиологическая функция целостного организма.	4	2			2
<i>Тема 1.2.</i> Общая характеристика строения и деятельности нервной системы в регуляции и организации психофизиологических функций организма. Сенсорные системы (анализаторы)	6	2	2		2
<i>Тема 1.3.</i> Основы учения о высшей нервной деятельности и его значение для вокальной педагогики.	8	2	4		2
<i>Тема 1.4.</i> Физиологические и психологические основы формирования вокальных навыков	6	2			2
<i>Тема 1.5.</i> Сигнальные системы. Типы высшей нервной деятельности (темперамента) и их учет в вокально-педагогической практике.				2	
Раздел 2. Структурно-функциональная организация и механизмы функционирования голосового аппарата в пении	40	10	10	6	14
<i>Тема 2.1.</i> Основные процессы производства вокальной речи и их анатомо-физиологическая база. Строение и механизмы функционирования голосового аппарата.	4	2			2
<i>Тема 2.2.</i> Функциональная анатомия гортани.	6			4	2
<i>Тема 2.3.</i> Механизмы голосообразования (фонации). Работа гортани в пении. Регистры голоса.	6	2	2		2
<i>Тема 2.4.</i> Анатомия органов «энергетического» отдела голосового аппарата – дыхательной системы. Дыхание в речи и пении (физиология фонационного дыхания).	8	2	2	2	2
<i>Тема 2.5.</i> Надгортанный отдел голосового аппарата.	4	2			2
<i>Тема 2.6.</i> Артикуляция. Артикуляционная характеристика звуков вокальной речи. (Элементы артикуляционной фонетики)	8	2	4		2
<i>Тема 2.7.</i> Физиологические основы фонетического метода воспитания голоса. Артикуляция в пении.	4		2		2
Раздел 3. Акустические механизмы вокальной речи. Основы резонансной теории искусства пения	20	6	6		8
<i>Тема 3.1.</i> Акустические параметры голоса и закономерности их слухового восприятия	2				2
<i>Тема 3.2.</i> Акустические характеристики и особенности вокальной речи	6	2	2		2
<i>Тема 3.3.</i> Введение в резонансную теорию искусства пения. Основные положения и понятия резонансной теории искусства пения.	4	2			2

Тема 3.4. Функции певческих резонаторов	8	2	4		2
Раздел 4. Принцип целостности голосового аппарата и его биоакустическая основа	12	4	2		6
Тема 4.1. Механизмы системной организации и функциональной целостности голосового аппарата.	4	2			2
Тема 4.2. Сенсорные механизмы контроля и регуляции певческого голосообразования Природа и роль внутренних ощущений певца. Вокальный слух.	4	2			2
Тема 4.3. Защитные механизмы голосовой функции.	4		2		2
Раздел 5. Психологические основы вокального обучения и искусства резонансного пения.	4				4
Тема 5.1. Психологические процессы и индивидуально-типологические особенности личности, их учёт в вокально-педагогической работе.	2				2
Тема 5.2. Психологические основы резонансного пения.	2				2
Раздел 6. Возрастные аспекты вокальной педагогики.	6	2	2	0	6
Тема 6.1. Развитие голоса в онтогенезе. Физиологические особенности детского голоса	3	2			1
Тема 6.2. Принципы и основы методики вокальной работы с детскими голосами. Академическое вокальное искусство в музыкальном воспитании детей.	3		2		1
Тема 6.3. Дефекты голоса. Вопросы профессиональной патологии и гигиены голоса.					2
Итого	108	32	26	6	44

4.3 Содержание дисциплины

Введение. Цель и задачи курса. Теория вокального обучения как область научного знания и учебная дисциплина. Предмет курса и его значение в системе вокального образования. Цель, задачи и структура курса как учебной дисциплины. Непрерывно-эволюционирующий характер теории вокальной методики, её научные основы. Мультидисциплинарный характер вокальной методики. Необходимость единых научно-обоснованных принципов вокальной педагогики. Основные методологические принципы теории вокального обучения.

РАЗДЕЛ 1.1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 1.1. Основные понятия и закономерности физиологии. Принципы управления и регуляции физиологических функций.

Пение как высшая психофизиологическая функция целого организма, подчиняющаяся общим законам его деятельности. Необходимость для вокального педагога знания и понимания базовых основ и закономерностей физиологии и психологии человека.

Основные понятия и закономерности физиологии. Понятие физиологической функции. Единство структуры и функции. Пение как одна из психофизиологических функций целостного организма.

Понятие о физиологических и функциональных системах. Основные принципы управления жизнедеятельности и регуляции физиологических функций. Нервный и

гуморальный механизмы регуляции функций организма, их неразрывное единство. Рефлекторный механизм деятельности нервной системы.

Тема 1.2. Принципы строения и деятельности нервной системы. Сенсорные системы (анализаторы).

Общая характеристика и значение нервной системы. Общий план строения нервной системы. Центральная нервная система (ЦНС). Принципы строения ЦНС. Роль разных отделов ЦНС в приспособительной деятельности организма.

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы, его развитие в трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Структурно-функциональная основа рефлекса (рефлекторная дуга). Основные виды рефлексов.

Понятие о нервных центрах и их основных свойствах. Процессы возбуждения и торможения в ЦНС. Учение о доминанте А.А. Ухтомского. Координирующая и интегрирующая деятельность ЦНС. Интегративная деятельность организма. Понятие функциональной системы как «единицы интегративной деятельности целого организма (П.К. Анохин).

Общее представление о сенсорных системах (анализаторах по И.П. Павлову). Отделы анализатора. Адаптация анализаторов. Виды анализаторов. Речедвигательный анализатор.

Тема 1.3. Основы учения о высшей нервной деятельности и его значение для вокальной педагогики.

Понятие высшей нервной деятельности (ВНД) человека. Основные принципы учения И.П. Павлова о ВНД и условных рефлексах. Условно-рефлекторная природа вокально-речевой деятельности человека. Правила образования и стадии формирования условных рефлексов. Подражательные условные рефлексы.

Основные закономерности деятельности коры головного мозга. Явления возбуждения и торможения в ВНД. Торможение условных рефлексов, Виды торможения. Движение и взаимодействие основных нервных процессов возбуждения и торможения: иррадиация, концентрация и взаимная индукция возбуждения и торможения. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический стереотип, его роль в адаптации, обучении и приобретении вокальных навыков. Понятие первой и второй сигнальной системы человека.

Типы ВНД по И.П. Павлову. Классификация и характеристика типов ВНД. Типы ВНД человека. ВНД и поведение человека. Голосовая (вокально-речевая) деятельность как форма целенаправленного поведения. Представление о функциональной системе целенаправленного поведения.

Тема 1.4. Физиологические и психологические основы формирования вокальных навыков

Двигательная природа вокального навыка и его психофизиологическая структура. Современные теории обучения двигательным действиям, их значение для вокальной педагогики. Системы управления и координации движений.

Условно-рефлекторная природа формирования навыков. Общая характеристика структуры процесса обучения двигательным действиям. Понятие «этапа обучения» и «фазы (стадии) формирования навыка», их цели и задачи.

Роль ошибок в обучении, их виды и возможные причины. Принципы предупреждения и устранения ошибок.

Автоматизация движений и образования исполнительских навыков. Характеристика исполнительского навыка: устойчивость во времени, длительность сохранения, степень сочетаемости с другими навыками, гибкость.

Динамический стереотип и перенос навыков. Методические подходы, направленные на достижение необходимого диапазона целесообразной вариативности навыков. Факторы, снижающие устойчивость навыка. Контроль и самоконтроль на этапе совершенствования

навыков. Значение «мышечной» (двигательной) памяти. Соотношение автоматизированных и осознаваемых компонентов в структуре навыков. Проблема сознательного и бессознательного в вокальном исполнительстве и педагогике.

Взаимодействие навыков в процессе их формирования, их учет в педагогической практике. Устойчивость и перестройка навыка.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА В ПЕНИИ

Тема 2.1. Основные процессы производства вокальной речи и их анатомо-физиологическая база. Строение и механизмы функционирования голосового аппарата.

Уникальность человеческого голоса как: 1) акустического феномена, 2) анатомо-физиологического продукта, 3) результата психосоциальной деятельности и целенаправленного поведения человека. Голосовая активность и особенности фонации у человека. Голос и эмоция. Непроизвольные голосовые реакции. Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Формирование речи. Использование голоса в профессиональной деятельности. Виды пения. Академическое пение как высшая форма проявления голосовой функции. Разграничение понятий «вокальной речи» как биоакустического процесса и «пения» как культурно-эстетической традиции. Звуковой механизм вокальной речи.

Общий обзор речевой системы: периферический, проводниковый и центральный отделы. Понятие о центральных (регулирующих) и периферических (исполнительных) механизмах звуковой речи. Роль корковых отделов головного мозга в речевых функциях. Центры речи.

Система органов голосообразования – голосовой аппарат. Голосовой аппарат как 1) часть речевого аппарата, необходимая и достаточная для образования голоса (вокализации), 2) часть функциональной системы вокальной речи, её исполнительный (периферический) компонент. Функциональное деление голосового аппарата на три отдела в соответствии с основными процессами речеобразования. Полифункциональность органов голосового аппарата.

Организация, регуляция и контроль речевой деятельности. Фазы и исполнительные механизмы речеобразования.

Тема 2.2. Функциональная анатомия гортани.

Общая характеристика и функции гортани. Положение, фиксация гортани. Факторы, определяющие положение гортани у певца. Хрящевой скелет гортани. Эластический конус, голосовая связка. Суставы гортани, движения в важнейших гортанных суставах (перстнещитовидном, перстнечерпаловидном).

Мышечный аппарат гортани. Особенности строения голосовой мышцы.

Гортань в целом: общая характеристика, отделы гортани. Голосовые складки: строение, функции. Смысл терминов «истинные» и «ложные» голосовые складки. Голосовая щель, её функции. Представление о рецепторном аппарате и иннервации гортани.

Индивидуальные, половые, возрастные особенности строения гортани.

Тема 2.3. Механизмы голосообразования (фонации). Работа гортани в пении. Регистры голоса.

Физиология фонации. Гортань как модулятор воздушного потока. Теории фонации: мышечно-эластическая (И. Мюллер), нейроронаксическая (Р. Юссон). Современные представления о механизмах колебаний голосовых складок. Миоэластико-аэродинамическая теория (Ван ден Берг).

Гортань в речи и в пении. Экспериментально- данные о положении гортани в пении (Л.Б. Дмитриев). Внутренняя работа гортани. Режимы (регистры) работы гортани. Физиологические механизмы натуральных регистров. Регистры мужских и женских

голосов. Границы регистров и их связь с типом певческого голоса. Механизмы микста, фальцета. Факторы, определяющие регистровое звучание голоса.

Регистры в эмпирической традиции. Регистры по Гарсиа и Мюллеру. Теория регистров у Р. Юссона. Регистры в резонансной теории В.П. Морозова.

Артикуляционные возможности гортани. Атактная функция гортани. Механизм шёпота.

Тема 2.4. Анатомия органов «энергетического» отдела голосового аппарата – дыхательной системы. Дыхание в речи пении (физиология фонационного дыхания).

Грудная клетка. Дыхательные мышцы, их функциональная классификация (мышцы вдоха, мышцы выдоха). Трахея, бронхи, лёгкие: строение, функции.

Значение дыхания для организма. Дыхание и фонация. Представление об основных этапах дыхания. Внешнее дыхание и речь. Методы изучения внешнего дыхания.

Дыхательные фазы (вдох и выдох). Механизм вдоха. Механизм активного и пассивного выдоха. Регуляция дыхания. Представление о дыхательном центре и его автоматии. Механизм смены дыхательных фаз. Условно-рефлекторная и произвольная регуляция дыхания.

Типы дыхания. Половые возрастные и профессиональные особенности типов дыхания. Понятие о лёгочных объёмах, жизненной ёмкости лёгких, резервном и остаточном объёмах воздуха.

Дыхание в речи и пении. Особенности фонационного дыхания по соотношению дыхательных фаз, участию дыхательной мускулатуры. Механика дыхания в процессе фонации. Гипотеза парадоксального дыхания Л.Д. Работнова.

Современные взгляды на механизмы певческого дыхания. Двойная роль дыхательного аппарата в пении. Резонансная сущность «вдыхательной установки» (В.П. Морозов, 2002, 2007).

Работа над организацией певческого дыхания. Организация певческого вдоха и выдоха.

Понятие «опоры» в вокальных школах. Опора дыхания. Физиологический анализ опоры дыхания. Практические приёмы, помогающие развитию чувства опоры в пении. Взгляды на использование изолированных дыхательных упражнений.

Тема 2.5. Анатомия надгортанного отдела голосового аппарата

Рот: преддверие рта и полость рта. Губы, щёки, дёсны, зубы. Язык: общий план строения. Роль языка в артикуляции звуков речи. Артикуляционные зоны языка. Внутренние и внешние мышечные группы языка, их участие в механизмах артикуляции. Нижняя челюсть: двигательные возможности нижней челюсти и их координация с движениями языка. Твёрдое и мягкое нёбо. Артикуляционные зоны нёба. Анатомо-функциональная характеристика мягкого нёба. Роль мягкого нёба в активном разделении дыхательных потоков через нос и рот, фонации, артикуляции, глотании. Координация работы мягкого нёба с другими произносительными органами и диафрагмой.

Нос: строение носа, носовой полости, носовых раковин и ходов. Обонятельная и дыхательная области носовой полости. Придаточные пазухи носа. Функции, возрастные особенности.

Глотка: строение и функции (отделы, стенки, мышцы глотки. Замыкающее глоточное кольцо, его роль в атактной функции и создании резонансного баланса верхнего отдела глотки и носовой полости. Рефлекторные связи мышц глоточного кольца и диафрагмы.

Артикуляционные и резонаторные функции надгортанных органов голосового аппарата.

Тема 2.6. Артикуляция. Артикуляционная характеристика звуков вокальной речи. (Элементы артикуляционной фонетики)

Понятие о звуковой сегментации вокальной речи. Уровни описания звуковых средств. Артикуляционные процессы. Понятие произносительного (артикуляционного) аппарата. Активные и пассивные произносительные органы. Классификация звуков речи. Общие свойства и отличительные признаки гласных и согласных звуков. Понятие основной и дополнительной артикуляции.

Работа артикуляционных органов при образовании гласных звуков. Описание гласных по степени подъёма языка, ряду, наличию или отсутствию огубления (лабиализации). Влияние типа гласного на параметры внутренней работы гортани и качество певческого звука.

Согласные звуки: их артикуляторные характеристики, классификационные признаки. Работа артикуляционных органов при образовании согласных звуков речи. Описание согласных по месту артикуляции, способу образования, наличию фонации. Назализация согласных и гласных. Влияние согласных на внутреннюю работу гортани.

Взаимодействие звуков в потоке речи. Понятие позиционных и комбинаторных изменений звуков речи. Использование феномена коартикуляции при постановке голоса, дикции («фонетический метод»).

РАЗДЕЛ 3. АКУСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОКАЛЬНОЙ РЕЧИ. ОСНОВЫ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА ПЕНИЯ

Тема 3.1. Акустические параметры голоса и закономерности их слухового восприятия

Певческий голос как акустическое явление. Звуковые колебания, их физическая природа. Образование и распространение звуковых колебаний. Важнейшие типы звуковых колебаний. Простое периодическое колебание и основные величины, его определяющие: период, частота, амплитуда.

Сложные звуковые. Основной тон и обертоны. Спектральная огибающая. Тембр сложного колебания.

Свободные колебания. Понятие собственной частоты колебательной системы. Стоячая волна. Воздушный столб как колебательная система. Затухающие колебания. Вынужденные колебания и резонанс.

Основные акустические параметры голоса и их слуховые корреляты: частота колебаний (высота звука), амплитуда колебаний (сила звука), спектр звука (тембр голоса). Основные закономерности слухового восприятия акустических параметров голоса.

Тема 3.2. Акустические характеристики и особенности вокальной речи

Особенности звукообразования и акустические характеристики вокальной речи. Представление о методах исследования акустической структуры голоса. Спектральный анализ акустического сигнала. Форманта. Понятие формантной структуры.

Спектральная структура певческого голоса и её основные формантные области. Отличия спектра певческого голоса от спектра речевого голоса. Формантные области спектра певческого голоса, определяющие его эстетические качества.

Высокая певческая форманта (ВПФ), источники и механизм её образования. Резонансная природа образования ВПФ (Морозов, 2008). Свойства ВПФ и её влияние на основные профессиональные и эстетические качества певческого. Понятие коэффициента звонкости голоса.

Низкая певческая форманта (НПФ) – источники и резонансный механизм её образования. Значение НПФ и её вклад в эстетические качества певческого голоса.

Спектр и тембр голоса. Тембр певческого голоса, его индивидуальность и основные элементы выдающихся певцов.

Сила, полётность и пространственная направленность голоса певца как объективные показатели профессиональной певческой техники.

Модификация гласных вокальной речи. Особенности разборчивости вокальной речи.

Вибрато певческого голоса вибрато в музыкальном исполнительстве. Влияние вибрато на восприятие высоты звука. Зависимость вибрато от эмоциональной выразительности. Физиологические и биофизические (резонансные) механизмы происхождения вибрато.

Тема 3.3. Введение в резонансную теорию искусства пения. Основные положения и понятия резонансной теории искусства пения.

Резонанс как физическое явление, условия его возникновения. Значение резонанса в природе, технике и мире музыки. Резонанс в живых системах как механизм синхронизации ритмов организма с ритмами окружающей среды. Резонанс как психологический феномен (В.П. Морозов, 2008). Биорезонансный механизм как компонент акустического восприятия звуковых сигналов (музыки).

Основные понятия и определения: резонанс, резонатор, собственная резонансная частота. Физические закономерности резонанса. Три закона резонанса (по В.П. Морозову).

Использование законов резонанса в музыкальной акустике. Музыкальные инструменты как резонаторы. Генерация звука в открытых и закрытых органах труб. Обратные влияния резонатора-инструмента на колебания вибратора. Резонаторы струнных музыкальных инструментов.

Резонаторы голосового аппарата певца и их важнейшая роль в пении. Методы экспериментального изучения активности резонаторов в пении.

Генезис и основные научно-практические положения резонансной теории искусства пения (РТИП). Отличия РТИП от традиционных теорий голосообразования. Функции певческих резонаторов в свете РТИП (общая характеристика).

Значение РТИП для вокальной методики.

Тема 3.4. Функции певческих резонаторов

Семь функций певческих резонаторов, их взаимосвязь при резонансном пении.

Роль резонаторов в образовании звуков вокальной речи. Голосовой аппарат как сложная акустическая система. Акустическая фаза речевого процесса. Вокальная речь как результат взаимодействия источника звука и передаточной функции голосового тракта. Резонансные (частотно-избирательные, фильтрующие) свойства воздуха, содержащегося в голосовом тракте. Источники звука в речевом тракте.

Участие различных органов чувств в певческом процессе. Ведущая роль вибрационной чувствительности в управлении активностью резонаторов. Индикаторная функция резонаторов и ее наиважнейшая практическая роль.

О двойной роли дыхательного аппарата в пении: мехи и резонатор. Доказательство реальности грудного резонатора и его роль в образовании низкой певческой форманты и механизма «резонирующего дыхания».

Новая трактовка «вдыхательной установки» и «опоры звука» в пении с позиций РТИП. Важнейшая и особая физиологическая роль диафрагмы. Принцип вокально-технологического полиморфизма при достижении резонансного изоморфизма, как объяснение определенной вариативности вокальной техники мастеров.

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА И ЕГО БИОАКУСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА.

Тема 4.1. Механизмы системной организации и функциональной целостности голосового аппарата.

Представление об интегративной деятельности организма и её основных механизмах. Понятие функциональной системы как основы и «единицы интегративной деятельности организма» (П.К. Анохин).

Основные положения теории функциональных систем (П.К. Анохин, К.В. Судаков) и её методологическое и практическое значение для теории и методики вокального

обучения. Свойства, признаки, общая схема и компоненты структурно-функциональной организации функциональных систем организма.

Функциональная система как основа целостности и системной деятельности голосового аппарата. Организация и компоненты функциональной системы вокальной речи. Результат деятельности системы и его параметры (акустические и артикуляционные). Оценка параметров результата.

Центральное звено функциональной системы вокальной речи. Аfferентный синтез как специфический механизм функциональной системы. Акцептор результата действия как аппарат предвидения и оценки достигнутого результата. Значение для формирования акцептора результата действия в процессе вокального обучения выбора эталона певческого звука, словесно инструкции педагога, направленной на формирование резонансной техники пения, верных певческих навыков, а также наличия у певца выраженной мотивации. Эффекторная программа действия и нервные центры, обеспечивающие её в механизмах речевоспроизведения и речевосприятия.

Исполнительные механизмы голосообразования и речеобразования как совокупность акустических и физиологических процессов, направленных на достижение конечного результата деятельности функциональной системы – достижение необходимых профессиональных качеств певческого голоса. Система «дыхание – гортань – резонаторы» как исполнительный аппарат функциональной системы вокальной речи. Прямые и обратные связи в исполнительном аппарате, их природа, механизмы и значение для взаимодействия органов голосового аппарата.

Тема 4.2. Сенсорные механизмы контроля и регуляции певческого голосообразования Природа и роль внутренних ощущений певца. Вокальный слух.

Сенсорные системы и каналы обратной связи функциональной системы вокальной речи, обеспечивающие контроль состояния различных отделов голосового аппарата.

Слуховой (акустический) канал обратной связи регуляции фонации. Особенности слухового анализатора музыкантов и певцов. Слуховой и двигательный анализаторы. Взаимосвязь слуха и голоса. Параметры слухового (акустического) канала обратной связи. Влияние на речь и голос нарушения обратной акустической связи.

Мышечный (кинестезический) канал обратной связи. Роль мышечных ощущений в вокальной практике.

Вибрационный анализатор в регулировании вокальной функции. Природа вибрационных (резонансных) ощущений певца. Локализация и особенности резонансных ощущений. Индикаторная функция певческих резонаторов. Рефлекторное значение резонансных ощущений. Активизирующие поля (рефлексогенные зоны) головных резонаторов. Ощущение «маски» как индикатора верного позиционного настроя голоса.

Комплексность природы певческих ощущений. Вокально-телесная схема Сулерака. Субъективное ощущение «вертикальной» и «горизонтальной» направленности звука. Понятие «опоры» в вокальной педагогике и различное содержание, вкладываемое в него. Реальность ощущения опоры. Опора дыхания и опоры звука.

Система вокально-речевого анализатора как функциональный комплекс анализаторов, участвующих в регулировании вокальной функции. Вокальный слух певца: содержание понятия, функции. Психофизиологическая основа вокального слуха.

Тема 4.3. Защитные механизмы голосовой функции.

Голосовой аппарат как автоколебательная система. Понятие об автоколебаниях. Компоненты голосового аппарата как автоколебательной системы. Механизмы обратного влияния резонаторов (передающего тракта) на работу голосовых складок. Резонансный компонент механизма колебаний голосовых складок.

Понятие защитных механизмов голосовой функции как совокупности системных приспособительных механизмов целостной работе голосового аппарата, способствующих защите голосовых складок и нейромышечного аппарата гортани от чрезмерного

напряжения, перегрузок и возникновения профессиональных заболеваний. Прямые и косвенные защитные механизмы гортани, их биофизическая основа.

Пусковые механизмы включения защитных механизмов. Значение включения защитных механизмов певческой фонации в процессе исполнительской практики певца и вокального обучения. Типы вокальной техники в зависимости от степени включения защитных механизмов (Р. Юссон).

Понятие «прикрытия» голоса: история вопроса, трактовка термина «прикрытие» в разных педагогических школах. Научные данные о «прикрытии». «Прикрытие» как один из защитных механизмов гортани. Приёмы воспитания «прикрытого» звучания.

РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ИСКУССТВА РЕЗОНАНСНОГО ПЕНИЯ

Тема 5.1. Психологические процессы и индивидуально-типологические особенности личности, их учёт в вокально-педагогической работе.

Значение психологических знаний для практики вокального обучения. Психологические проблемы в вокально-педагогической деятельности.

Эмоции. Роль эмоций в пении. Эмоции как психолого-дидактическое средство обучения. Возможность передачи эмоционального состояния певца слушателю, психоакустические механизмы такой передачи. Эмоции и вдохновение.

Воля. Волевые действия. Целенаправленный характер сознательных волевых действий. Воля в регуляции исполнительской деятельности певца.

Внимание. Психофизиологическая характеристика и виды внимания. Внимание в вокальном исполнительстве. Функция слухового внимания в регуляции исполнительского процесса. Внутреннее слышание (предслышание) как контроль качества звучания голоса.

Воображение. Ведущая роль воображения в исполнительском творчестве и в решении вокально-технических задач. Вокально-педагогический «метод как будто» и его психофизиологическое обоснование в свете трудов академических ученых и системы К.С. Станиславского. Воссоздающее и творческое воображение. Признаки вторичности воображения. Превращение образов воображения в исполнительский или вокально-технологический замысел

Память. Мнемические процессы. Особенности памяти певца.

Психология деятельности и техника резонансного пения. Значение для её формирования теории установки Д. Узнадзе, учения об акцепторе результата действия как механизма «опережающего отражения» (П.К. Анохин).

Типология личности певца, её учёт в вокальной педагогике. Художественный и мыслительный типы ВНД.

Тема 5.2. Психологические основы резонансного пения.

Психология резонансного пения и ее значение для вокально-педагогической практики и исполнительства. Двойная роль эмоций в пении: 1) эстетическая и 2) дидактическая.

Эмоционально-образный характер вокальной терминологии, ощущений и представлений певца о собственном голосе и механизмах его образования как важнейшая психологическая основа овладения резонансной техникой пения.

Субъективный психологический образ певческой техники, объективные основы его формирования в сознании певца и его обратное активизирующее воздействие на формирование резонансной техники пения.

Психологическая природа резонирующего певческого дыхания. О двух психологических и дидактических установках по отношению к гортани и резонаторам. РТИП об отрицательном отношении выдающихся певцов к вторжению сознания в работу голосовых.

Психологические особенности художественного и мыслительного типов личности вокалистов. Эмоционально-образный характер мышления плюс единство эмоционального и рационального как основа вокального творчества.

Эмоциональный слух и эмоциональный интеллект как показатели принадлежности певца к художественному типу личности. Импрессивная (пассивная) и экспрессивная (активная) форма оценки эмоционального слуха.

РАЗДЕЛ 6. ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ.

Тема 6.1. Развитие голоса в онтогенезе. Физиологические особенности детского голоса.

Возрастные (физиологические и психологические) особенности растущего организма, влияющие на содержание, методику и общее построение процесса вокального обучения детей. Характеристика детских и подростковых голосов (регистры, особенности акустической структуры, артикуляции, дыхания, тембрового звучания).

Мутация как обязательный физиологический период развития человека. Её типичные черты и индивидуальные особенности у каждого ребёнка. Стадии протекания мутации. Предмутационный период. Голосовые занятия в период мутации.

Тема 6.2. Принципы и основы методики вокальной работы с детскими голосами. Академическое вокальное искусство в музыкальном воспитании детей.

Возрастная специфика вокальной педагогики. Эволюция научных и методических воззрений на развитие и возможности голосового аппарата и голосовой функции. Обучение технологии и эстетике пения в детском возрасте: аналогия с инструментальным исполнением. Необходимость координационно-тренировочного этапа в развитии и выявлении голоса у детей младшего школьного возраста. Пубертатный период как время наибольшей пластичности голосового аппарата: формирование органа функций.

Академическое пение как основа обучения пению детей и подростков. Обучение ребёнка как подготовка его к деятельности взрослого. Подход к технологии и эстетике академического пения. Технология академического пения, как базовая технология по отношению к пению в разных жанрах. Определяющие черты методики и условия развития вокальных навыков в детском и подростковом периодах.

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по изучению дисциплины включает в себя:

- подготовку к семинарским занятиям;
- написание письменной работы (реферата) по предложенным темам;
- подготовку к промежуточной аттестации, итоговому контролю – экзамену.

Приступая к изучению курса, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научно-методической литературой, имеющейся в учебном абонементе и читальном зале библиотеки ВГАИ. Получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в библиотеке, завести тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

В ходе лекционных занятий ведите конспектирование учебного материала, обращайте внимание на понятия, формулировки, термины, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических процессов. Задавайте преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных вопросов, новых терминов и т.п.

В ходе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с рекомендованной дополнительной литературой по каждой теме семинара, с публикациями в периодических изданиях: сборниках, журналах, т.д. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нём соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной программой. Подготовьте тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращайтесь за методической помощью к преподавателю. Составьте план-конспект своего выступления. Таким образом, основными этапами подготовки к семинарам и практическим занятиям будут:

- работа с конспектами лекций;
- составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела рекомендуемого теоретического источника или учебника;
- выполнение заданий по теме и их комментирование.

Итогом подготовки студента к семинарским занятиям должны быть его выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. В ходе семинарского занятия внимательно слушайте своих однокурсников. При необходимости задавайте им уточняющие вопросы. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавайте преподавателю вопросы. После подведения итогов практического занятия, устраните недостатки, отмеченные преподавателем.

При подготовке к экзамену повторите пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Используйте конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание обратите на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости обратитесь за консультацией и методической помощью к преподавателю.

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:

- информационно-развивающие (демонстрация наглядных пособий, муляжей органов, табличного материала, использование компьютерных слайд-презентаций, лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения);
- сопровождение практических занятий показом учебного видеофильма и слайд-презентаций;
- практические занятия в форме диспута, «мозгового штурма» и т.д., на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекции и сформулированные в заданиях на самостоятельную работу
- обсуждение подготовленных ассистентом-стажером докладов и эссе,
- индивидуальное консультирование,
- технология личностно-ориентированного обучения.

Формы	Лекции (часов)	Практические / семинарские занятия (часов)
Проблемная лекция	4	
Лекция-дискуссия	–	
Семинар-дискуссия		–
Решение ситуационных задач		2

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Общая трудоемкость СРС составляет 80 часов, включая самостоятельную работу по дисциплине составляет - 44 часа и подготовку к экзамену – 36 часов.

Виды самостоятельной работы:

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Кол-во уч. часов
	Конспектирование и реферирование литературы по тематическим блокам	4
	Работа с анатомическими атласами, зарисовка строения отдельных органов	6
	Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet	2
	Изучение тем дисциплины, предусмотренных для самостоятельной проработки	10
	Получение консультации для разъяснения по вопросам дисциплины	
	Подготовка докладов	4
	Выполнение творческой работы (подготовка и написание реферата)	6
	Составление терминологического словаря	2
	Подготовка к семинарским и практическим занятиям по темам:	10
	Всего (час)	44
	Подготовка к экзамену	36
	Итого (час)	80

7.1 Перечень тем дисциплины для самостоятельного изучения

№ п/п	№ темы	Наименования тем, выносимых на самостоятельное изучение	Рекомендуемая литература
1.	3.1.	Акустические параметры голоса. Закономерности слухового восприятия звуковых свойств речи и певческого голоса.	Бондарко Л.В. и др. Общая фонетика. – СПб., 2004. – Глава 3. (с. 57 – 65) Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007. – С. 6 – 20 Зиндер Л.Р. Общая фонетика. – СПб., 2007. – §§ 86 – 96 (с. 114 – 126)
2.	5.1.	Психологические процессы и свойства личности: <i>Ощущение.</i> <i>Восприятие. Память.</i> <i>Воображение.</i> <i>Эмоциональная и волевая сфера.</i> <i>Психология деятельности. Теория установки.</i>	Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007. – С. 104 -120 Немов Р.С. Психология: Учеб для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. М., 2003. – Кн. 1. – С. 165 – 271 Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007. – С. 120 – 127 Немов Р.С. Психология: Учеб для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. М., 2003. – Кн. 1. – С. 424 – 461 Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007. – С. 217 – 133 Немов Р.С. Психология: Учеб для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. М., 2003. – Кн. 1. – С. 145 – 163

		<i>Психические свойства личности. Задатки и способности. Темперамент. Характер.</i>	Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007. – С. 133 – 139 Немов Р.С. Психология: Учеб для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. М., 2003. – Кн. 1. – С. 373 – 423.
3.	5.2.	Психологические основы резонансного пения.	Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002. – Глава 5. (с. 218 – 299); (2-е изд., испр. и доп. – М., 2008. – Глава 5 (с. 227 – 320).
4.	6.3.	Дефекты голоса. Вопросы профессиональной патологии и гигиены голоса.	Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007. – С. 92 – 97; 338 – 342 Лаврова Е.В. Нарушения голоса: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Е. В. Лаврова, О. Д. Коптева, Д. В. Уклонская. — М., 2006. – С. 112 – 117

8 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Виды, формы и сроки текущего, промежуточного и итогового контроля

Виды контроля	Формы контроля	Сроки контроля
Текущий контроль	Устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях. Проверка конспектов лекций. Заслушивание докладов и сообщений студентов на семинарах. Проверка домашних заданий в соответствии с графиком учебного процесса. Контроль самостоятельной работы студентов.	В течение семестра
	Письменное тестирование	2 семестр (4-я неделя марта)
	Выполнение письменной работы (реферата)	4 семестр
Промежуточная аттестация	Экзамен	3 семестр

8.2 Примерные экзаменационные вопросы по курсу

1. Теоретические основы вокальной методики как учебная дисциплина, ее мультидисциплинарный характер.
2. Основные понятия и принципы физиологии: «функция», «физиологическая и функциональная система», «регуляция (управление) функций». Средства и механизмы регуляции физиологических функций.
3. Нервный механизм регуляции функций организма. Общий план строения нервной системы. Рефлекс как принцип механизма деятельности центральной нервной системы (ЦНС) (рефлекс, рефлекторная дуга, обратные связи). Неравный центр. Безусловные и условные рефлексы.
4. Основные принципы координации рефлекторной деятельности нервной системы. Возбуждение и торможение в ЦНС. Формы проявления и виды торможения. Взаимодействие между возбуждением и торможением (иррадиация, концентрация, индукция).
5. Условные рефлексы: виды, условия и механизм образования условных рефлексов. Значение условных рефлексов при вокальном обучении.

6. Безусловное (внешнее) и условное (внутреннее) торможение условных рефлексов. Учёт условно-рефлекторного торможения в исполнительской и педагогической деятельности вокалиста.
7. Системность в работе мозга (динамический стереотип). Высшая нервная деятельность человека и её типы по И.П. Павлову. Первая и вторая сигнальные системы.
8. Понятие о рецепторе, органе чувств, анализаторе, сенсорной системе. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Сенсорные системы: основные принципы строения и характеристика их трёх основных отделов (рецепторного, проводникового, коркового).
9. Сенсорные системы певца и их роль в формировании внутренних ощущений в пении. Взаимодействие сенсорных систем. Значение внутренних ощущений в пении.
10. Вокально-технические навыки, их двигательная природа. Физиологические механизмы формирования вокальных (двигательных) навыков (условно-рефлекторные механизмы, двигательный динамический стереотип, двигательная память, экстраполяция, сенсорная обратная связь).
11. Речедвигательная сенсорная система и её роль в регулировании вокальной функции певца. Понятие и психофизиологическая основа вокального слуха.
12. Общая схема процесса вокального обучения и её психофизиологическая основа. Этапы (фазы) формирования двигательного навыка. Автоматизация певческого навыка.
13. Речь как функция мозга. Формы и функции речи. Природа звуковой коммуникации человека: системы, обслуживающие звучащую речь (звуковая система языка, речепроизводящий и речевоспринимающий механизмы звучащей речи. Аспекты описания звучащей речи. Пение как особая форма звучащей речи. Вокальная речь, её особенности.
14. Фазы речевого акта и основные аэродинамические и акустические процессы воспроизведения звучащей речи.
15. Речевой (голосовой) аппарат. Речевой (голосовой) тракт и его основные части (подсвязочная, гортанная. Глоточная, носовая и ротовая полости). Первичные и вторичные функции речевых органов в процессе речепроизводства.
16. Дыхание. Значение дыхания для человека. Дыхание и речепроизводство. Основные этапы дыхания. Общий обзор строения дыхательной системы человека (грудная клетка, дыхательные мышцы, воздухоносные пути, трахея, бронхи, лёгкие).
17. Принципы регуляции дыхания у человека. Механизм вдоха и выдоха. Дыхательные мышцы. Типы дыхания. Особенности дыхания в речи и в пении.
18. Организация певческого дыхания. Значение дыхания в пении. Дыхательная опора.
19. Гипотеза парадоксального дыхания (Л. Работнов) и её современная интерпретация. Трактовка роли певческого дыхания в свете резонансной теории искусства пения (В.П. Морозов).
20. Гортань: общая характеристика строения. Положение и фиксация гортани. Связь гортани с другими органами голосового аппарата. Факторы, влияющие на положение гортани.
21. Хрящевой и связочный аппарат гортани. Эластический конус. Голосовые связки.
22. Мышечный аппарат гортани. Внутренние мышцы гортани, их функциональная классификация. Голосовая мышца, особенности её структуры. Голосовая складка, строение. Голосовая щель.
23. Внутренний рельеф гортани. Отделы гортани. Иннервация гортани. Индивидуальные особенности строения гортани. Методы исследования гортани.
24. Анатомия надгортанного отдела голосового аппарата. Глотка. Твёрдое и мягкое нёбо. Артикуляционные зоны нёба. Ротовая полость. Язык, артикуляционные зоны языка. Нижняя челюсть. Нос и носовая полость. Артикуляционные и резонаторные

- функции надгортанного отдела голосового аппарата. Артикуляционный аппарат. Активные и пассивные произносительные органы.
25. Параметры и динамика работы гортани в пении. Педагогические взгляды и экспериментальные данные (Л.Б. Дмитриев) о положении гортани в пении.
 26. Внутренняя работа гортани и её основные параметры. Атактная функция гортани. Виды звуковых атак и их педагогическое значение. Артикуляционные возможности гортани.
 27. Фонационная функция гортани (гортань как модулятор воздушного потока). Теории фонации (*мышечно-эластическая*, И. Мюллер и *нейрохронаксическая*, Р. Юссон). Современные представления о механизмах колебаний голосовых связок.
 28. Регистры голоса; их основные типы и механизмы образования. Регистры мужских голосов.
 29. Регистры женских голосов. Вопросы терминологии регистров.
 30. Смещение регистров. Приём «прикрытия» голоса как защитный механизм гортани.
 31. Звуковые средства и артикуляционные механизмы вокальной речи. Уровни описания звуковых средств звучащей речи.
 32. Классификация звуков речи. Общие свойства и отличительные признаки гласных и согласных звуков.
 33. Артикуляция гласных звуков. Артикуляционные признаки классификации гласных звуков. Влияние типа гласного на параметры внутренней работы гортани и качество певческого звука.
 34. Артикуляция согласных звуков. Артикуляционные признаки классификации согласных звуков. Назализация согласных и гласных. Влияние согласных на внутреннюю работу гортани.
 35. Взаимодействие звуков в потоке речи. Позиционные и комбинаторные изменения звуков речи. Коартикуляция. Использование механизма коартикуляции при постановке голоса («фонетический метод»).
 36. Работа артикуляционного аппарата в пении. Певческая артикуляция и тип гласного.
 37. Функции певческих резонаторов (общая характеристика).
 38. Головные резонаторы певца. Активизирующая функция резонаторов.
 39. Физиологические механизмы индикаторной функции резонаторов.
 40. Защитная функция резонаторов, её механизмы (Семь механизмов защитной функции резонаторов).
 41. Обратное воздействие резонаторов на голосовые складки гортани. Автоколебательный характер (механизм) работы голосового источника.
 42. Резонансный механизм образования тембра голоса. Эстетическая функция резонаторов.
 43. Особенности слухового восприятия человека и их учёт в вокально-педагогической практике. Объективные и слуховые (перцептивные) характеристики речевого сигнала. Частота колебаний и высота звука. Сила и громкость звука. Факторы, влияющие на восприятие громкости
 44. Характеристика детских и подростковых голосов. Возрастные (физиологические и психологические) особенности растущего организма. Мутация голоса. Голосовые занятия в период мутации.
 45. Основные виды нарушения голосообразования и звукопроизношения у певцов.

8.3 Критерии оценки качества знаний студентов на экзамене

«Отлично» – ответ полный, грамотный, логичный, ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание строения голосового аппарата, закономерностей его функционирования, умение вскрывать и анализировать причинно-следственные связи рассматриваемых явлений, знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Полные ответы

на дополнительные вопросы экзаменатора. В ответе возможны 1-2 несущественные неточности, которые легко исправляются после замечаний преподавателя.

«Хорошо» – ответ недостаточно логичный с единичными несущественными ошибками, которые не искажают содержания вопроса и самостоятельно исправляются после уточняющих вопросов экзаменатора. Ответы на дополнительные вопросы правильные. Студент обнаруживает знание учебного материала в пределах программы. Недостаточно полное раскрытие одного из вопросов билета.

«Удовлетворительно» – ответ недостаточно грамотный, неполный, ответы на дополнительные вопросы с ошибками, недостаточно четкие. Наличие в ответе второстепенных неточностей или единичных существенных ошибок, которые с трудом исправляются или вообще не исправляются. Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного программного материала. Нелогичное изложение материала, плохое владение языком.

«Неудовлетворительно» – ответ неграмотен, неполный, с грубыми ошибками, ответы на дополнительные вопросы неправильные. Студент не усвоил программный материал. Отсутствие знаний по узловым вопросам программы. Полное незнание всех вопросов билета. Существенные ошибки при изложении материала и неумение их исправлять после наводящих вопросов преподавателя.

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Основная литература

1. *Артемяева Е.А.* В классе К. Дорлиак. – М., 1969.
2. *Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В.* Основы общей фонетики. Учебное пособие. – СПб., 2004.
3. Вопросы вокальной педагогики: Сборники статей. Вып. 1-7. – М., 1962-1984.
4. *Дмитриев Л.Б.* В классе профессора Донец-Тессейер. М., 1974.
5. *Дмитриев Л.Б.* Голосообразование у певцов. – М., 2007.
6. *Дмитриев Л.Б.* Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
7. *Дмитриев Л.Б.* Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. – М., 2002. – 184 с.
8. *Емельянов В.В.* Развитие голоса: координация и тренинг. – СПб., 2004.
9. *Зиндер Л.Р.* Общая фонетика и избранные статьи : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / Л.Р.Зиндер ; сост., вступ ст. Л.В.Бондарко. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.- М., 2007. – 576 с.
10. *Касаткин Л.А.* Современный русский язык. Фонетика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2006.
11. *Краев А.В.* Анатомия человека. В 2-х томах. – М., 1986.
12. *Менабени А.Г.* Методика обучения сольному пению. – М., 1987.
13. *Морозов В.П.* Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр «Искусство и наука». М., 2002. – 496 с. (2-е изд., испр. и доп. – М., 2008. – 592 с.
14. *Назаренко И.К.* Искусство пения – М., 1968. – 622 с.
15. *Нейман Л.В. Богомилский М.Р.* Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селивёрстова. – М., 2004.
16. *Нормальная физиология.* В 3 т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [В.Н. Яковлев, И.Э. Есауленко, А.В. Сергиенко и др.] ; под. ред. В.Н. Яковлева. – М. : Издательский центр «Академия», 2006.
17. *Р. Д. Синельников.* - Атлас анатомии человека. Т.2. – М., 1978.

18. Стулова Г.П. Хоровой класс: (Теория и практика вокальной работы в детском хоре): Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.,1988. – 126 с.
19. Тронина П. Из опыта педагога-вокалиста.– М.,1976.

9.2 Дополнительная литература

1. Агаджанян В.А. Телль Л.З., Циркин В.И. Физиология человека. 4-е изд.– М.; Новгород, 2003.
2. Акишина А.А. Барановская С.А. Русская фонетика.–2-е изд., испр. – М.,1990.
3. Андгуладзе Н.Д. Ното cantor: Очерки вокального искусства. – М.: Аграф, 2003. – 240 с.
4. Аникеева З.И. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинёв,1985.
5. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. – М.-Л.,1952. – 200 с.
6. Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция и управление. – М.,1986.
7. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии. Вып.1. – М., 1929; Вып.2. – М.,1932; Вып.3.– М.,1937.
8. Бельченко Л.А. Лавриненко В.А. Физиология человека: Организм как целое: Учебно-методическое пособие. – Новосибирск,2001.
9. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Издательский дом «Классика-XXI век», 2008. – 352 с
10. Василенко С. Голос. Фониатрические аспекты. – М.,2002.
11. Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXV.,–М.,1975.
12. Вербов А.А. Техника постановки голоса.–2-е изд. – М.,1961.
13. Гарсиа М. Школа пения. – М., 1967.
14. Гозенпуд А. Оперный словарь: 2-е изд., перераб. и доп. Спб.: Композитор – Санкт-Петербург. 2005. 632 с., ил.
15. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М.,1956.
16. Далецкий О.В. Обучение певца-любителя: Учеб пособие.– М., 1990.
17. Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы.– М.,1962.
18. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф. Морозов В.П. Руководство по фониатрии. – Л., 1970.
19. Жданов В.Ф. Артист музыкального театра: принципы формирования вокально-сценического мастерства.–М.,1996.
20. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – М.,1935.
21. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики.– М.,1965.
22. Иванов А.П. Об искусстве пения.– М.,1963.
23. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – Киев : Музична Украина, 1988. – 98 с.
24. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л., 1967. – 204 с.
25. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е изд. Под ред. Ю.А. Александрова.– С.-Петербург., 2003, 2008.
26. Прянишников И.П. Советы обучающемуся пению / Под ред. И.Назаренко. – М.: Музгиз, 1958. – 112 с.
27. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. – Л.,1962.
28. Садовников В.И. Орфоэпия в пении. – М.,1958.
29. Симонов П.В. Метод К.С. Станиславского и физиология эмоций – М.,1962.
30. Симонов П.В. Эмоциональный мозг.– М.,1981.
31. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки.– М.,1990.
32. Сорокин В.Н. Теория речеобразования. – М.,1985.
33. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учеб. пособие. М., 2000. – 270 с.

34. *Судаков И.В.* Функциональные системы организма. – М.,1987.
35. *Теплов Б.М.* Психология музыкальных способностей. – М.,1985.
36. *Фант Г.* Акустическая теория речи. – М.,1964.
37. Фониатрия и фонопедия / *Дмитриев Л.Б., Телелева Л.М., Таптанова С.Л. и др.*–М.,1990.
38. *Фролов Ю.П.* Пение и речь в свете учения И. Павлова.–М.,1966.
39. *Хазрат Инаят Хан* Мистицизм звука. – М.,1997.
40. *Цодоков Е.С.* Опера. Энциклопедический словарь. – М.: Композитор, 1999. – 592 с.
41. *Шипицына Л.М.:* Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения: учебник. 2-е изд., испр.и доп. – 2012. – с. 402.
42. *Шушарджан С.В.* Музыкалотерапия и резервы человеческого организма. – М.,1998
43. *Юдин С.П.* Формирование голоса певца. – М.,1961.
44. *Юссон Р.* Певческий голос. – М.,1974.
45. *Юшманов В.И.* Вокальная техника и её парадоксы. Изд. 2-е. – Спб.: Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.
46. *Яковлев А.В.* Физиологические механизмы певческой атаки. – М.,1971.
47. *Ярославцева Л.К.* Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII – XX веков. – «Издательский дом “Золотое Руно”», 2004 г. – 200 с.

9.3 Интернет-ресурсы

<http://www.vmorozov.ru/> («Мир искусства резонансного пения» – сайт профессора, академика (действительного члена) Международной Академии творчества и Нью-Йоркской академии наук В.П. Морозова);

http://vkontakte.ru/id6011859#/search?c%5Bq%5D=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA&c%5Bsection%5D=video&z=video-6102962_140080300 (Фильм о работе голосовых складок);

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_159746252 (Теория резонансного пения В.П. Морозова);

http://vkontakte.ru/id6011859#/search?c%5Bq%5D=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&c%5Bsection%5D=video&z=video3125542_160347260 (Вокальные техники и развитие голоса);

http://vkontakte.ru/id6011859#/search?c%5Bq%5D=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&c%5Bsection%5D=video&z=video11094753_160307947 (Режиссура речи и развитие голоса – 1);

http://vkontakte.ru/id6011859#/search?c%5Bq%5D=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&c%5Bsection%5D=video&z=video11094753_160307651 (Режиссура речи и развитие голоса – 2);

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наглядно-иллюстративные материалы

- 1) видеозаписи мастер-классов Д. Хворостовского, Г. Бамбри; Е.В. Образцовой, И. Котрубас, Р. Скотто;
- 2) аудиозаписи произведений вокально-педагогического репертуара для слухового анализа;
- 3) наглядные материалы (плакаты, альбомы);
- 4) фонотека аудио- и видеозаписей выступлений выдающихся певцов;
- 5) анатомический атлас строения голосового аппарата человека (Л.Б. Дмитриев);
- 6) атлас анатомии человека Р. Синельникова (в 4-х томах);
- 7) 3D-электронный атлас анатомии человека;
- 8) таблицы, плакаты по строению голосового аппарата;
- 9) муляж гортани человека;
- 10) видео 3D-flash-модели гортани, диафрагмы, слухового анализатора;
- 11) видео: методы исследования глотки и гортани;
- 12) презентации по анатомии, физиологии нервной системы, голосового аппарата;

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Анкета-отзыв на дисциплину «Методика обучения вокалу»

Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанной дисциплине. Обобщенные данные анкет будут использованы для ее совершенствования. По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 10 баллов (обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои комментарии.

- I. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- II. Комментарий _____

- III. Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- IV. Комментарий _____

- V. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных методических материалов?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- VI. Комментарий _____

- VII. Какой из модулей (разделов) дисциплины Вы считаете наиболее полезным, ценным с точки зрения дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической деятельности?
Комментарий _____

- VIII. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для совершенствования преподавания данной дисциплины?
Комментарий _____

- IX. Что больше запомнилось из курса?

- X. Что показалось самым сложным?

СПАСИБО!

12 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____
Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____
Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____
Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____
Зав. кафедрой _____