

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07 «ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОЛОСА»

Направление подготовки: 53.03.03 Вокальное искусство

Профиль подготовки: «Академическое пение»

Квалификация выпускника: Концертно-камерный певец. Преподаватель.

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра вокального искусства

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины «Техническое развитие голоса» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.07.2017 г. № 659 и составлена на основании учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (направленность подготовки «Академическое пение».

Разработчик:

Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО.....	4
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ СИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	7
4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
4.3 РАЗДЕЛЫ (МОДУЛИ) ДИСЦИПЛИНЫ И ИХ ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.....	8
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ)	11
6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	13
7 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.	15
7.1 ШКАЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.....	15
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	16
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	16
10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
10.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	17
10.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА	17
10.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.....	19
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19
12 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	19

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – формирование средствами и приемами вокально-координационного тренинга необходимого уровня координационных, функциональных и моторных возможностей голосового аппарата, обеспечивающих биоакустическую основу академической манеры голосообразования и развитие показателей вокальной техники певца для решения художественных задач.

Задачи дисциплины:

- выработка певческой координации голосовой функции и тренинг голосового аппарата;
- установление и коррекция регулировочного образа собственного голоса;
- устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции;
- устранение фонационных дефектов
- снятие телесных и голосовых зажимов;
- развитие артикуляционной и мимической моторики для формирования певческой артикуляционной базы;
- развитие показателей вокальной техники на основе целенаправленного поэтапного изучения и освоения:

- техники основных типов вокальных штрихов и техники голосоведения (связная вокализация (*legato; agilita legato*); перенос голоса (*portamento della voce*); акцентированная вокализация (*martellato*); прерывистая вокализация (*staccato, picchettato*); вокализация с придыханием (*aspirato*).

- техники различных типов украшений: (апподжиатура; форшлаги; группетто (мордент); трель;

- техники выдержанных звуков: (выдержанные звуки равной силы (*tenuto della voce*); филировка звука (*messa di voce*)

- техники гибкости и пластичности голоса через умение вокализации в быстром движении (развитие техники беглости);

- развитие динамического диапазона голоса, изучение и освоение различных видов динамических оттенков (*forte, piano*).

- развитие вокального, фонематического и эмоционального слуха.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Техническое развитие голоса» входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как «Сольное пение», «Камерное пение», «Методика обучения вокалу», а также с прохождением учебной (творческой) практики и производственной практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ СИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--	--	-----------------------------------

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность сольно, в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором, в музыкальном спектакле	ПК-1.1 Демонстрирует профессиональное владение голосом, вокальной техникой, культурой звука, артистизм, свободу самовыражения, художественный вкус. ПК-1.3 Выполняет концертные программы сольно и/или в составе ансамбля из произведений разных стилей и жанров; создает музыкально-художественные образы вокальными и актерскими средствами; ставит и творчески решает исполнительские задачи. ПК-1.4 Оперировать профессиональной терминологией в сфере исполнительской деятельности. ПК-1.5 Использует в своей практике основные принципы профессиональной певческой гигиены и акустико-физиологического анализа работы голосового аппарата при пении.	Знает: особенности физиологии певческого процесса; основы профессионального владения голосом; основы академической вокальной техники;
		Умеет: использовать основные приемы звуковедения; читать с листа; использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; пользоваться вокальной справочной и методической литературой
		Владеет: различными приемами вокальной техники; вокальной гигиеной и певческим режимом; профессиональной терминологией
ПК-4 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной репетиционной ансамблевой работе	ПК-4.1 Определяет задачи репетиционной работы, методы её оптимальной организации в различных условиях; находя наиболее результативные способы решения поставленных исполнительских задач. ПК-4.2 Ведёт репетиционную работу самостоятельно и с концертмейстером. ПК-4.3 Совершенствует культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса музыкально-художественных средств исполнения.	Знает: методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; средства достижения выразительности вокального звучания;
		Умеет: проводить самостоятельную работу с концертмейстером; совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
		Владеет: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; профессиональной терминологией.

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-6 способен владеть навыками настройки голосового аппарата, поддерживать его в хорошей технической форме, используя знания физиологии и гигиены голоса	ПК-6.2 Оценивает возможности и проблемы своего голосового аппарата, выявляет и анализирует скрытые и явные недостатки в голосообразовании с целью их преодоления, поддерживает вокальную форму на уровне, необходимом для обеспечения полноценной профессиональной деятельности, используя приемы голосового тренинга.	Знать: общие принципы устройства голосового аппарата и основы обращения с ним в профессиональной деятельности; возможности и проблемы своего голосового аппарата; методику вокально-координационного тренинга;
		Уметь: выполнять и демонстрировать исполнение разнообразных вокальных приемов, составляющих основу вокальной техники; анализировать структуру вокальных упражнений, объяснить целесообразность выбора тех или иных средств развития вокальной техники; анализировать процесс вокальной технологии с точки зрения выбора оптимального режима голосообразования; анализировать и определять особенности голосообразования, характерные для произведений различных стилей, в контексте вокально-технических задач и задач, стоящих перед исполнителем; самостоятельно создавать или подбирать те или иные вокальные упражнения, направленные на преодоление различных технических трудностей в исполняемых произведениях, а также на ликвидацию индивидуальных недочётов и пробелов в вокально-технической оснащённости; настраивать свой голосовой аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью; сохранять и поддерживать профессиональную вокальную форму
		Владеть: навыками рационального подбора вокально-тренировочных упражнений для целенаправленного развития различных видов вокальной техники и настройки голосового аппарата; приемами и способами технического развития голоса, его здоровьесохранения

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	
		3 семестр	4 семестр
<i>I</i>	2	3	4
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	32	16	16
Аудиторная работа (всего):	32	16	16
в том числе:			
Лекции			
Семинары			
Практические занятия (всего):	32	16	16
в том числе			
<i>групповые</i>			
<i>мелкогрупповые</i>			
<i>индивидуальные</i>	32	16	16
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>)			
Творческая работа (эссе, реферат)			
Самостоятельная работа	76	56	20
Экзамены			
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	3	
	ЗЕТ	108	

4.2 Содержание дисциплины

В рамках данной дисциплины проводится целенаправленная технологическая работа по **выработке певческой координации голосовой функции и тренингу голосового аппарата** с целью развития показателей певческого голосообразования и вокальной техники, а также различных способов звуковедения в рамках технологии и эстетических традиций академической манеры пения.

В процессе занятий предусматривается использование тренировочно-развивающих упражнений, а так же специально подобранных вокализов на развитие различных видов вокализации и выработке качеств академического певческого тона, постановка задач и объяснение биоакустического и дидактического содержания и приемов упражнений в целях осознанного овладения приемами вокально-координационного тренинга и дальнейшего его использования в развитии собственного голоса.

4.3 Разделы (модули) дисциплины и их тематическое содержание

Модуль № 1. Показатели академической технологии певческого голосообразования

1.1. Режимы работы гортани. Аэродинамический режим работы гортани (мужской, женский). Грудной режим работы гортани (мужской, женский). Фальцетный режим работы гортани (мужской, женский). Свистковый режим работы гортани (женский). Пороговые явления как пусковые механизмы саморегуляции переключения режимов работы гортани. Способы нахождения различных режимов, установления ротоглоточного объёма, управления режимами работы гортани.

1.2. Дыхание, как проводник звука. Постановка певческого дыхания. Вдыхательная установка и приёмы ее активизации. Каналы и сигналы обратной связи в системе управления певческим выдохом.

1.3. Фонетический приём развития певческого вибрато.

1.4. Стабилизация максимального объёма ротоглоточного рупора, торможение речевой артикуляции. «Маскировочная» артикуляция как условие певческой формы гласных.

1.5. Самоконтроль в выполнении голосо-координационного тренинга.

Ощущения как каналы и сигналы обратной связи в системе управления голосообразованием. Самонаблюдение, самоанализ и самоимитация как условие формирования двигательных навыков. Визуальный контроль положения гортани и специфической формы рупора. Повышение энергетики певческого процесса в фальцетном режиме. Контроль и самоконтроль: визуальный, осязательный, слуховой; контроль баро-, вибро- и проприорецепции.

1.6. Показатели технологии эстетической традиции. Стационарные и переходные процессы в пении. Глиссандо («портаменто») как способ связывания звуков. Вдох как способ прекращения фонации гласного. Независимость сохранения формы управляемых компонентов рупора от условий, противоречащих стационарным процессам. Активное, верное произнесение согласных как условие разборчивости текста. Согласные в конце фразы, предложения Согласный «j»

1.12. Диапазон и тесситура. Физиологический диапазон как условие развития. Употребительный диапазон как условие совершенствования. Эстетический диапазон как условие исполнительства. Технологические приспособления к тесситурным условиям.

1.13. Энергетика певческого процесса.

Модуль 2. Развитие различных видов звуковедения

2.1. Техника основных типов вокальных штрихов и техники голосоведения:

2.1.1. Техника связной вокализации (*legato; agilita legato*);

2.1.2. Техника переноса голоса (*portamento della voce*);

2.1.3. Техника акцентированной вокализации (*martellato*);

2.1.4. Техника прерывистой вокализации (*staccato, picchettato*);

2.1.5. Техника вокализации с придыханием (*aspirato*).

2.2. Техника различных типов украшений: апподжиатура, форшлаги; группетто (мордент); трель.

2.3. Техника выдержанных звуков:

2.3.1. Выдержанные звуки равной силы (*tenuto della voce*);

2.3.2. Филировка звука (*messa di voce*)

2.3.3. Развитие гибкости и пластичности голоса через умение вокализации в быстром движении (*adgilita*).

2.4. Распределение учебного материала по семестрам и требования к уровню освоения содержания дисциплины

Основные обучающие задачи по техническому развитию голоса в 3-м семестре:

- совершенствование точности певческого интонирования;
- уточнение эталона академического певческого тона в соответствии с собственными голосовыми данными, совершенствование на его основе регулировочного образа собственного голоса;
- уточнение процесса самонаблюдения, самоанализа и самоимитации;
- развитие фонационно-резонансной функции трахеи;
- технологически точное исполнение упражнений тренинга;
- точность интонирования голосом;
- протяжённость гласных во времени, многократно превосходящая их речевую длительность; равнообъёмность гласных в академическом пении;
- технология произношения согласных в академическом пении
- глиссированное соединение ступеней интервалов и последовательностей гласных;
- целесообразное использование режимов работы гортани;
- алгоритм формирования верхнего участка диапазона;
- стабилизация фонационного выдоха в рамках рабочего употребительного диапазона, обеспечивающего устойчивую динамику певческого тона, соответственно стандартам академического пения, тренаж выдыхательной мускулатуры;
- стабилизация ротового резонатора в рамках рабочего употребительного диапазона;
- стабилизация глоточного резонатора в рамках рабочего употребительного диапазона;
- маскировочная артикуляция гласных в рамках рабочего употребительного диапазона;
- совершенствование певческого вибрато;
- расширение физиологического и формирование необходимого и достаточного эстетического звуковысотного диапазона соответственно типу голоса;
- различия речевой и академической певческой фонетики;
- «певческое вибрато», слуховое представление о нём, координация и тренаж дыхательной и фонетической пульсации;
- технологически точное исполнение упражнений тренинга;
- самостоятельный анализ и контроль собственной деятельности при исполнении упражнений координационного тренинга под руководством преподавателя;
- координация артикуляционной мускулатуры;
- соединение голосовой деятельности с движениями тела.

Задачи технического развития голоса в 4-м семестре:

- Технология эстетической традиции академического пения, как соотношение стационарных и переходных процессов.
- Показатели технологии эстетической традиции.
- Синхронный комплексный тренинг.
- Псевдосогласные.
- Отслеживание реакции брюшной стенки.
- Стабилизация расширенного положения грудной клетки на гласных, «парадоксальное дыхание певцов».
- Понятие «функциональное равновесие голосообразующих факторов» как методическая категория, обозначающая субъективное ощущение комфорта певческого голосообразования.
- Энергетический, акустический и вибрационный аспекты понятия «высокая позиция пения», приёмы и упражнения их формирования.
- Позиционные ступени, проработка приёмами «subito piano», «subito fermata».

–Отслеживание показателей технологии эстетической традиции в процессе исполнения вокализов рамках рабочего употребительного диапазона.

Вокально-техническая работа ведется в плане расширения ряда правильно формируемых звуков, продолжения работы по сглаживанию регистров, выравнивания звучности гласных и выработки произношения согласных. Особое внимание должно быть обращено на организацию дыхания в связи с осознанием и ощущением чувства опоры.

Осваивается техника звучания *piano* на опоре и *forte* без форсировки. Определённая часть упражнений должна способствовать развитию лёгкости и подвижности голоса. Должно систематически закрепляться и проверяться правильное представление ученика о вокальном звуке и умении производить элементарный анализ своего пения и пения других.

В упражнения должны входить:

- развёрнутые мажорные и минорные арпеджио;
- мажорные и минорные гаммы в полторы и две октавы в разной степени скорости в пределах имеющегося диапазона;
- упражнения для подготовки к изучению хроматических гамм и в интонировании хроматического заполнения расширяющегося диапазона (от малой терции до чистой квинты) в различном ритме и с чёткой акцентуацией на сильных долях такта;
- хроматические гаммы в пределах квинты и сексты в медленном и умеренном движении;
- D_7 разных видов;
- форшлагги;
- аччакатура и апподжиатура (простые и двойные апподжиатуры) группетто в медленном движении.

Начинается постепенное освоение техники филировки звука (*messa di voce*), акцентированной вокализации (*martellato*), а также элементарные навыки подготовки к трели и элементы трели (отдельная трель в большую или малую секунду). Начинается освоение «медленной» трели

Осваивается техника выдержанных звуков (*tenuta della voce*), *piano* и *forte*, *crescendo*, *diminuendo*.

В течение года студент в части технического развития голоса должен освоить:

- умение правильно формировать гласные на центре диапазона;
- элементарное умение разбираться в качестве вокального звучания (воспитание вокального слуха);
- умение плавно соединять интервалы и чисто интонировать.

К концу 2-го курса у студента должны быть достигнуты:

- вокальная оформленность (опора) звука на всём рабочем диапазоне,
- выравнивание регистров,
- свободное (без утомления) владение голосом в пределах нормальной (адекватной) для конкретного ученика на данном этапе обучения нагрузки,
- относительно однородная звучность на всём диапазоне,
- точность интонации,
- в плане подвижности голоса:
- умение исполнять мажорные и минорные гаммы в пределах октавы, ноты, в спокойном и умеренно подвижном темпе;
- умение исполнять мажорные и минорные арпеджио в пределах октавы, децимы;
- умение связной вокализации (*legato*) и вокализации стаккато;
- умение вокализовать выдержанные звуки равной силы (*tenuta della voce*).

В технической работе должна быть постоянно акцентирована зависимость техники от содержания музыкального произведения. Это должно развивать в студенте стремление к художественно-направленному и систематическому совершенствованию техники голоса.

Вокально-техническая работа в 4-м семестре продолжается и углубляется над соединением регистров и расширением диапазона, выравниваемостью звучности гласных и согласных, по развитию подвижности голоса.

В техническом отношении во втором полугодии со студентом ведётся работа в упражнениях по развитию техники исполнения арпеджированного движения в соединении с хроматическими последовательностями. Также в работу включаются упражнения в интонировании различных по величине интервалов (от квинты до октавы), упражнения для развития подвижности гортани, арпеджио с ритмическими варьированиями. Особое внимание в работе над техникой обращается на лёгкие женские голоса.

В индивидуальном порядке в работу вводятся элементы техники исполнения таких вокальных построений, в которых используются голосовые скачки. Главное внимание обучающихся при исполнении техники скачков должно быть направлено на то, чтобы при переходе от одного звука к другому, независимо от величины скачкового интервала неизменно, сохранялась высокая певческая позиция и окраска голоса оставалась при этом однородной.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ)

Вокальная техника – совокупность сформировавшихся специальных навыков и умений, а также координированных слухо-моторных действий и образов движений, активно участвующих в процессе звукоизвлечения и художественного интонирования.

Развитие и совершенствование вокальной техники требует постоянной, планомерной и настойчивой тренировки, в ходе которой необходимо развивать не только точность, согласованность и свободу функционирования всего исполнительского аппарата, но и совершенствовать слуходвигательные представления (образы движений), двигательные навыки, умения и реакции (осознанные ответные действия на определенный сигнал), связанные с игрой. Достижению этой цели служит вокально-координационный тренинг певца, включающий в себя систему приемов и средств воздействия на голос, с помощью которых достигается переход от речевого голосообразования к певческому голосообразованию, формируются показатели технологии академического голосообразования и, в определенной мере, технология эстетики академического пения.

Понятие *«технология эстетики академического пения»* включает в себя сумму показателей (признаков), характеризующих академическое пение через соотношение стационарных и переходных процессов работы дыхания, гортани и ротоглоточного рупора в сравнении с бытовой речью.

Развитие техники строится на постепенном, последовательно усложняющемся усвоении технического материала — ее автоматизации. Большую роль в этой работе играет тщательное изучение гамм и арпеджио, вокальная отработка различных упражнений и вокализов. Закрепление и расширение технического арсенала осуществляется также в процессе работы над вокальными произведениями, подбираемыми с учетом исполнительской индивидуальности и уровня подготовки музыканта.

В процессе вокально-координационного тренинга формируется принципиально новая певческая координация совокупности органов, участвующих в голосообразовании, вырабатываются новые умения, переводящиеся при помощи систематической тренировки в певческие навыки, осваивается технология певческого голосообразования и технология эстетики пения.

Содержание занятий по вокально-координационному тренингу отражает последовательную отработку простейших умений, выстраивание из них последовательностей или синхронностей, доведение их до автоматизма, и постепенное

образование множества целостных навыков более высокого уровня сложности и регулярного их воспроизведения.

Формы и методы тренинга строятся по принципу: «от простого к сложному». Распевание начинают необходимо с удобной тесситуры, в примарной зоне. Педагог должен исходить из наиболее качественно звучащих нот диапазона учащегося. Умеренная голосовая динамика и работа на центре диапазона – условия правильного выполнения упражнений. Верхние и нижние участки диапазона затрагиваются в распевке только после правильно звучащего центрального участка диапазона. **Упражнения** подбираются индивидуально для каждого студента в соответствии с уровнем его развития. **Вокализы** исполняются как с названием нот, так и на различные гласные или сочетания гласных с согласными, но преимущественным является отработка качества звучания в вокализах на гласную [a]. Вокализы допустимо транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных возможностей ученика, тем самым способствуя нахождению наиболее свободного и тембрально красивого звучания.

Развитие голоса должно являться результатом осторожной, систематической и целенаправленной работы над формированием оптимально-верного режима работы голосового аппарата в смысле эффективного использования голосовых регистров и включения всех резонаторов и защитных механизмов голоса. Должна быть исключена погоня как за форсированным и преждевременным расширением звуковысотного диапазона как показателем роста студента, так и погоня за повышенной эмоциональностью исполнения на начальном этапе обучения.

Также не должна иметь места тенденция к использованию исполнительских красок, не имеющих правильной технической основы (форсированное пение вместо *forte*, «не опёртое» *piano* при исполнении преждевременно включаемых в программу декламационных вокальных произведений и т.п.).

Вокально-техническая работа должна заключаться в систематическом развитии гибкого, не форсированного, но полноценно вокального звучания голоса. В основу вокального воспитания должно быть поставлено овладение кантиленным (певучим) стилем у всех типов голосов.

Постоянные диалогические отношения между педагогом и учеником делают возможным наряду с традиционными технологиями и формами применение в учебном процессе инновационных и информационных образовательных технологий таких, как:

- использование нетрадиционных форм проведения уроков («урок-концерт», «урок-конкурс», и др.);
- методы эмоционально-сценического тренинга;
- методы координационно-голосового тренинга;
- метод творческой импровизации;
- креативные методы (метод «как будто», метод «образных ассоциаций»);
- обсуждения событий и явлений вокального искусства, просмотренных спектаклей, концертов, аудио- и видеозаписей;
- проведение открытых уроков и мастер-классов;
- использование мультимедийных технологий.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который может включать:

1. Предоставление особых условий, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,
2. При необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний и умений студентов; изменяются способы подачи информации (в зависимости от особенностей);
3. Изменяются методические приемы и технологии:
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий,

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

–предоставление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

–изменение дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы, т.е. основополагающим для оценки является критерий относительной успешности.

5. Ситуативность учебного процесса предполагает искусственное создание ситуации успеха – побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Систематическая самостоятельная работа студента по программе дисциплины является объективным залогом приращения приобретаемых знаний, навыков и умений. Основные цели самостоятельной работы: закрепление и систематизация полученных знаний и практических умений, формирование осознанного понимания работы своего голосового аппарата и особенностей его работы в разных состояниях организма на основе развития самонаблюдения и самоанализа, формирование умения самостоятельного настроя и разогрева голосового аппарата, развитие способности к саморазвитию, самосовершенствованию исполнительского мастерства, расширение вокального репертуара, формирование самостоятельности мышления.

Общая трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине, включающую самостоятельную подготовку к экзаменационным выступлениям составляет 72 часа и включает в себя следующие виды:

№ п/п	Виды и содержание самостоятельной работы	Трудо- емкость СРС, час
1.	Формирование и дальнейшая детализация эталона академического певческого тона через погружение в культурно-эстетическую традицию оперно-концертного пения – ознакомление с явлениями вокального искусства и обогащение индивидуального слухового опыта: - <i>самоанализ учебной деятельности (развитие самонаблюдения, самоанализа, самоимитации) – ведение индивидуального дневника по дисциплине (специальности).</i> - <i>посещение спектаклей оперного театра, филармонических концертов;</i> - <i>слушание, просмотр анализ аудио- и видеозаписей оперных спектаклей, выступлений мастеров вокального искусства;</i> - <i>посещение мастер-классов, открытых уроков</i>	15

2.	Оценка и интерпретация явлений вокального искусства: - анализ пения профессионального певца по критериям соответствия эталону (производится на основе показателей певческого голосообразования и технологической основы эстетики академического пения); - анализ используемых исполнителем средств вокальной выразительности (осуществляется на основе примерного алгоритма анализа средств вокальной выразительности); - анализ вокальной культуры исполнителя; - сравнительный анализ технологии голосообразования вокалистов	15
3.	Самостоятельная работа над исполнительским репертуаром: - изучение нотных изданий (хрестоматий, репертуарных сборников, клавиров). поиск и отбор произведений для индивидуального репертуарного плана и концертных программ разного содержания (как по заданию руководителя, так и по собственной инициативе); - самостоятельная работа над нотным и словесным текстом произведения: отработка интонационной и ритмической точности, выучивание произведения наизусть; - работа с иностранным текстом исполняемого произведения (работа со словарём, перевод произведения, сравнительный анализ существующих переводов, транскрипция, работа над качеством произношения иностранного текста в пении);	8
4.	Подготовка к зачету	2

Примерный алгоритм анализа показателей академического певческого голосообразования

1. Целесообразное использование режимов работы гортани или регистров;
2. Эффективность дыхательной технологии: голосообразующий (фонационный) выдох, многократно превышающий по длительности и интенсивности речевой и жизнеобеспечивающий;
3. Певческое вибрато и произвольное управление его параметрами: частотой и амплитудой;
4. Специфическая певческая акустика ротоглоточных полостей, специфическая певческая артикуляция, существенно отличающаяся от речевой.
(Студентам рекомендуется сделать сравнительный анализ технологии голосообразования нескольких певцов)

Примерный алгоритм анализа средств вокальной выразительности:

5. Передача интонационных, метrorитмических и темповых особенностей нотного текста произведения.
6. Фразировка и развитие музыкальной ткани в исполнении произведения.
7. Наличие кантилены, использование в пении *portamento*, *portando*, *glissando con vibrato*.
8. Красочность приёмов звукоизвлечения или штрихов.
9. Разнообразие тембральных красок, определяемых тесситурой и диапазоном и создаваемых акустическим объёмом ротоглоточного рупора, артикуляционными приспособлениями и использованием режимов работы гортани.
10. Соответствие характеристик певческого вибрато стилю эпохи или языка композитора.
11. Сохранение качества тембра и его единства независимо от силы тона.
12. Владение *piano* и *forte*, а также *crescendo* и *diminuendo*, *messa di voce*.
13. Качество произнесения поэтического текста (дикция) и его выразительность в отношении содержания; сохранение правил орфоэпии.

**7 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.**

Виды контроля	Формы и содержание контроля	Сроки контроля
Текущий контроль	Собеседование (блиц-опрос) студентов. Оценка результативности работы на уроке: проверка правильности выполнения упражнений тренинга, исполнение программы.	В течение семестра
Промежуточный контроль	<u>Зачет:</u> –2 вокализа на различные виды вокализации (из III-IV тетради вокализов Зейдлера, вокализы Бордоньи, Лютгена, М. Маркези, Дж. Россини и др.), –исполнение 3-4 упражнений, включающие различные элементы техники и способы вокализации; –исполнение арпеджио (в пределах децимы)	4 семестр

По технике к концу 2-го курса должны быть достигнуты (учитывая этап обучения):

- относительно достаточная выявленность звуковысотного и динамического диапазона при неперменном условии выравниваемости звучности, тембровой однородности и опёртости голоса на всём диапазоне и на всех гласных;
- гибкость и подвижность голоса, умение вокализовать в быстром движении;
- в первую очередь для лёгких голосов: элементы техники трели, портаменто;
- различные виды вокализации (*legato, staccato*);
- элементарные навыки опёртого mezzo-forte, mezzo-piano, элементы техники филировки звука;
- пение хроматической гаммы в пределах квинты (септимы) в медленном движении;
- чёткость певческой дикции в речитативах.

7.1 Шкалы и критерии оценивания результатов обучения

Оценивание результатов обучения по дисциплине на зачете проводится по шкале «зачтено» / «не зачтено».

Оценивание результата работы студента на зачете опирается на следующие критерии:

- уровень сформированности показателей технологии певческого голосообразования профессиональных качеств голоса;
- качество (чистота) интонации,
- употребительный эстетический диапазон,
- звучание голоса в отношении позиции, естественности и чистоты тембра, вибрато, полетности, качества опоры, ровности (регистров и гласных), гибкости и подвижности,
- владение нюансами,
- владение различными видами вокализации;
- соответствие показателей технологической основы эстетической традиции академического пения;

ОТМЕТКА «ЗАЧТЕНО» выставляется при условии:

1) полного выполнения учебного плана дисциплины,
2) демонстрации достаточного уровня владения вокальной техникой, различными видами вокализации и беглости: студент качественно, правильно в техническом отношении, исполняет упражнения и вокализы на различные виды вокальной техники. Допускаются отдельные погрешности, не нарушающие общего впечатления.

Соответствует высокому (продвинутому, базовому) уровню сформированности компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются систематически, в полном объеме: сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 51% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии отсутствия критерия «неудовлетворительно».

ОТМЕТКА «НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется при невыполнении вышеперечисленных требований. Студент не владеет вокальной техникой. Посетил менее 50 процентов практических занятий.

Компетенции не сформированы полностью: сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее чем 51% (в соответствии с картами компетенций ОПОП).

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФОС по дисциплине оформляется как приложение к рабочей программе и представлен в виде отдельного документа ОПОП.

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная литература

1. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : слов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 352 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65056>. – Загл. с экрана.
2. Делле Седие, Э. Вокальное искусство. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67485?category_pk=2617#authors
3. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92660?category_pk=2617#authors
4. Дмитриев Л.Б. В классе профессора М.Э. Донец-Тессейр. – М.: Музыка, 1974. – 64 с.
5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
6. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. – М., 2002. – 184 с.
7. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб., 2003.
8. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 176 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58171>. – Загл. с экрана.
9. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр «Искусство и наука». 2-е изд. – М., 2008.
10. Хаслам, У. Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92670>. – Загл. с экрана.

10.2 Дополнительная литература

1. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 180 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90025>. – Загл. с экрана.
2. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 128 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99378>. – Загл. с экрана.
3. Вайкль Бернд. О пении и прочем умении. – М.: «Аграф», 2000. – 224 с.
4. Гозенпуд А. Оперный словарь: 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Композитор – Санкт-Петербург. 2005. 632 с., ил.
5. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М.: Музгиз, 1963. – 180 с.

6. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99104>. – Загл. с экрана.
7. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58835>. – Загл. с экрана.
8. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013.
9. Иванов, А.П. Искусство пения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 212 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99107>. – Загл. с экрана.
10. Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная педагогика. II часть [Электронный ресурс] : сб. – Электрон. дан. – Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. – 184 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72067>. – Загл. с экрана.
11. Казанцева Л.П. Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л. П. Казанцева ; М-во культуры Рос. Федерации, Астрах. гос. консерватория [и др.]. - Астрахань : Волга, 2011. - 130 с., нот.
12. Карузо, Э. Искусство пения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Карузо, Л. Тетрацини. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99108>. – Загл. с экрана.
13. Курт Хонолка. Великие примадонны. – М.: «Аграф», 1998. – 320 с.
14. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – Киев.: Музична Украина, 1988. – 98 с.
15. Мария Каллас. Составитель Е.М. Гришина. – М.: Прогресс, 1978. – 216 с.
16. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 95 с.
17. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: 1967. – 204 с.
18. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. М.: Музыка, 1965.
19. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
20. Назаренко И.К. Искусство пения. Изд. 3-е, доп. – М., 1968. – 622 с.
21. Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство, 1985. – 184 с.
22. Овсянкина Г.П. Музыкальная психология. – Издательство «Союз художников». 2007. – 240 с.
23. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Текст]: Учебное пособие / Д. Е. Огородное. - 4-е изд.: испр. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета Музыки: Music Planet. - 2014.
24. Парин А.В. О пении, об опере, о славе: Интервью, портреты, рецензии. М.: Аграф, 2003. – 480 с.
25. Рагс Ю. Исполнительский анализ музыкального произведения // Традиции русской художественной культуры: Межвузовский сб. науч. тр. Москва-Волгоград: Современник, 2000. Вып.3.
26. Сафронова, О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 72 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93742>. – Загл. с экрана.
27. Цодоков Е.С. Опера. Энциклопедический словарь. – М.: Композитор, 1999. – 592 с.
28. Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.

10.3 Интернет-ресурсы

<http://vocal-box.ucoz.ru/> (Ноты, книги, учебные пособия по вокальному искусству, ссылки на видео- и аудио-школы);

<http://www.vmorozov.ru/> (Сайт профессора, академика Международной Академии творчества и Нью-Йоркской академии наук В.П.Морозова – посвящен искусству техники резонансного пения);

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=video40331076_159819329 (Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.);

<http://nlib.org.ua/>

<http://www.notarhiv.ru/vokal.html>

<http://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home>

<http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>

<http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.scorser.com/>

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория с необходимой мебелью и установленным на стене зеркалом, рояль, аудио- и видео-аппаратура.

12 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа:

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

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____