

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академии хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
Академии хорового искусства
имени В.С. Попова
«31» августа 2021 г.
(протокол № 4)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

Академии хорового искусства
имени В.С. Попова, профессор

А.В. Соловьёв

«31» августа 2021 г.

Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)

**Музыкально-театральное искусство (академическое пение):
вопросы совершенствования педагогического мастерства**

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий

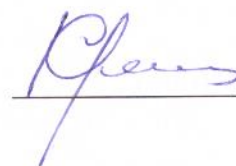
Москва
2021

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Музыкально-театральное искусство (академическое пение): вопросы совершенствования педагогического мастерства» реализуется в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Программа принята на заседании Ученым советом Академии хорового искусства имени В.С. Попова (протокол № 4 от «31» августа 2021 г.).

Согласовано:

Первый проректор –
проректор по учебной работе и развитию,
кандидат искусствоведения, профессор Красногорова О.А.

Руководитель Центра непрерывного образования
и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры,
кандидат искусствоведения, доцент Суханова Т.Б.

Разработчик:

Доцент кафедры сольного пения Попова Н.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплекс основных характеристик программы

- 1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
- 1.2. Цель программы
- 1.3. Область применения программы и категория слушателей
- 1.4. Виды профессиональной деятельности
- 1.5. Перечень компетенций
- 1.6. Планируемые результаты обучения
- 1.7. Форма обучения и объем программы
- 1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

- 2.1. Учебный план
- 2.2. Календарный учебный график
- 2.3. Рабочие программы учебных модулей
- 2.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

3. Организационно-педагогические условия

- 3.1. Организация образовательного процесса
- 3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
- 3.3. Ресурсное обеспечение программы

4. Формы аттестации

5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
- Устав и иные локальные нормативные акты Академии.

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) по специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства» (вид – академическое пение).

1.2. Цель и задачи программы

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций в области педагогической и музыкально-просветительской деятельности по специальностям, связанным с преподаванием дисциплин в области вокального и хорового искусств.

Задачи:

- совершенствование преподавания дисциплин в сфере вокального искусства в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования в сфере культуры;
- осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;
- участие в методической работе организаций, ведущих образовательную деятельность;
- разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры.

1.3. Область применения программы и категория слушателей

Программа предназначена для подготовки научно-педагогических работников и специалистов в области искусства, связанных с осуществлением педагогической и музыкально-просветительской деятельности в сфере вокального и хорового искусств.

Категории слушателей: к освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допускаются лица, освоившие (или осваивающие) основные программы высшего образования по специальностям и направлениям подготовки вокального и дирижерско-хорового профилей – преподаватели уровня СПО и ВО.

1.4. Виды профессиональной деятельности

- Педагогическая деятельность;
- Музыкально-просветительская деятельность.

1.5. Перечень компетенций

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций:

- готовности преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального исполнительства (ПК-1);
- способности разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- способности осваивать педагогический репертуар разнообразный по стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
- способности разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК-12).

1.6. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатели должны:

знать:

- различные отечественные и зарубежные методики обучения творческим дисциплинам в области вокального исполнительства;
- различные методы и приемы преподавания в области вокального исполнительства;
- обширный педагогический репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;
- специфику организации концертной работы с целью подготовки обучающихся к музыкально-просветительской деятельности;

уметь:

- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач на высоком уровне;
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения в области вокального исполнительства;
- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- составлять концертные программы;

владеть:

- методикой преподавания творческих дисциплин на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО;
- навыками общения с обучающимися разного возраста в области вокального исполнительства;
- методикой ведения репетиционной работы на высоком уровне;
- навыками общения с различными аудиториями слушателей, методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-исполнительской деятельности и способами их разрешения, методами пропаганды музыкального искусства и культуры.

1.7. Форма обучения и объем программы

Нормативный срок обучения по программе – 72 академических часа.

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий.

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

2.1. Учебный план

№	Наименование дисциплины	Итого	Контактная работа			Итоговая аттестация	Самостоятельная работа (заочная)
			Всего	Лекции	Практическое (мастер-классы, круглые столы)		
1	Общие вопросы преподавания дисциплин вокально-исполнительского профиля	20	14	-	14	-	6
2	Современные технологии в вокальном образовании	14	8	-	8	-	6
3	Проблемы педагогического репертуара в образовательных учреждениях СПО и ВО	15	9	7	2	-	6
4	Культурно-просветительская деятельность в современном оперном и камерно-вокальном искусстве: стратегии, методы, результаты	13	7	2	5	-	6
5	Аттестация	10	10	-	-	10	-
		72	48	9	29	10	24

2.2. Календарный учебный график

Количество часов						
РД* 1	РД 2	РД 3	РД 4	РД 5	РД 6	РД 7
7	7	9	6	7	6	6

* Рабочий день (количество часов контактной работы).

2.3. Рабочие программы учебных модулей

Учебный план модуля 1:

№	Наименование дисциплины	Итого	Контактная работа			Итоговая аттестация	Самостоятельная работа (заочная)
			Всего	Лекции	Практические (мастер-классы, круглые столы)		
1	Общие вопросы преподавания дисциплин вокально-исполнительского профиля	20	14	-	14	-	6

Содержание модуля 1

Используемые образовательные технологии (контактная работа):

- Открытый урок
- Мастер-класс
- Круглый стол

Открытые уроки, мастер-классы

Основные темы мастер-классов и открытых уроков первого модуля, рассмотренные в ходе практической работы:

- Этапы формирования голоса, проблемы типа голоса и вокального слуха.
- Этапы работы над произведением: анализ поэтического текста, музыкальной формы, выявление особенностей фактуры, художественных средств: вокального интонирования, артикуляционных особенностей, динамического плана; принципы ансамблевого взаимодействия.
- Способы достижения единства исполнительской формы и художественного разнообразия.
- Стили сценического поведения.
- Режим ежедневных занятий вокалиста и гигиена голоса.

Круглые столы

Предлагаются для обсуждения следующие вопросы:

- Особенности решения педагогических задач в современной практике воспитания вокалиста-профессионала.
- Методы формирования музыкально-эстетического сознания и самовоспитания.
- Творческая манера исполнителя-вокалиста и ее влияние на интерпретацию.

- Современные методы подготовки студента-вокалиста к условиям выступления и в процессе подготовки к нему.
- Влияние на голос психологических зажимов, анализ причин страха выступления, методы воспитания стрессоустойчивости, самоконтроля психических состояний, проблема коммуникации исполнителя вокалиста со слушателями.
- Стили взаимодействия педагога и студента.
- Критерии оценки в вокальной педагогике: техническое мастерство, качество звука, художественная сторона исполнения, особенности интерпретации, самостоятельность, динамика профессионального роста, обучаемость, психологическая готовность к выступлению.

Учебный план модуля 2:

№	Наименование дисциплины	Итого	Контактная работа			Итоговая аттестация	Самостоятельная работа (заочная)
			Всего	Лекции	Практическое (мастер-классы, круглые столы)		
2	Современные технологии в вокальном образовании	14	8	-	8	-	6

Содержание модуля 2

Используемые образовательные технологии:

- Открытые уроки, мастер-классы

Открытые уроки

Основные темы обсуждения открытых уроков:

- координация дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в пении;
- управление мышцами исполнительского аппарата и качество звукоизвлечения;
- развитие дыхания вокалиста;
- вокальная позиция;
- регистры голоса и проблема их выравнивания;
- проблемы тонических и логических ударений, чистых и смешанных гласных в вокальном исполнительстве;
- специфика произнесения гласных во французском языке и их претворение в практической работе вокалиста над произведениями французских композиторов (огубленные гласные и проблема «вялых» губ);
- использование фонетического метода по исправлению недостатков

певческого голосообразования (упражнения для выравнивания гласных и согласных звуков);

- проблемы освобождения исполнительского аппарата: расслабление челюсти, плеч, шеи, «открытие» рта, удержания «стенки» живота;
- значение использования вспомогательных предметов на занятиях пением.

Мастер-классы учебного модуля предлагают богатый практический материал упражнений преодоления дефектов вокального исполнения: использование принципа «немого» звука, упражнения на переход с немого звука на открытый, использование определенных слогов для прочувствования резонаторных ощущений и др.

Учебный план модуля 3:

№	Наименование дисциплины	Итого	Контактная работа			Итоговая аттестация	Самостоятельная работа (заочная)
			Всего	Лекции	Практическое (мастер-классы, круглые столы)		
3	Проблемы педагогического репертуара в образовательных учреждениях СПО и ВО	15	9	7	2	-	6

Содержание модуля 3

Используемые образовательные технологии:

- Лекции с элементами интерактивного обсуждения
- Открытые уроки

Лекции с элементами интерактивного обсуждения:

- Хоровые аранжировки песен современных композиторов (обсуждение проблемы сохранения вокального и хорового наследия современных композиторов: Я. Дубравина, М. Таривердиева).
- Импровизации в отечественных кинофильмах (специфика трактовки звучания инструментов (органа, фортепиано) и вокала в киномузыке второй половины XX века).
- Претворение принципов вокального исполнительства в фортепианных опусах М. Таривердиева (поиски новой образности и новых выразительных средств в композиторском творчестве второй половины XX века).
- Стилиевые особенности исполнения вокальной музыки современных композиторов (место современной вокальной музыки в ряду

репертуарной классики и основные стилевые аспекты ее интерпретации).

- особенности работы над вокальной лирикой современных композиторов на стихи японских поэтов (обсуждение критериев вокального звучания в интерпретациях произведений, связанных с восточной тематикой: отсутствие форсированной подачи, владение всеми видами вокализации, поэтичность, естественность).
- Подбор репертуара в вокальном классе (роль вокализов на различных этапах обучения певцов, основные критерии отбора репертуара на этапе обучения в СПО и в вузе, репертуарные требования при поступлении в Академию хорового искусства имени В.С. Попова).

Открытый урок

Среди обсуждаемых тем открытого урока: особенности составления концертной программы ассистента-стажера; проблема разночтений в исполнительских редакциях, соответствия исполнения авторскому замыслу, творческое и техническое воплощение замысла композитора.

Содержание модуля 4 *Используемые образовательные технологии*

№	Наименование дисциплины	Итого	Контактная работа			Итоговая аттестация	Самостоятельная работа (заочная)
			Всего	Лекции	Практическое (мастер-классы, круглые столы)		
4	Культурно-просветительская деятельность в современном оперном и камерно-вокальном искусстве: стратегии, методы, результаты	13	7	2	5	-	6

Используемые образовательные технологии:

- Лекция с элементами интерактивного обсуждения
- Интерактивный семинар
- Мастер-классы

Основные темы образовательного модуля «Культурно-просветительская деятельность в современном оперном и камерно-вокальном искусстве: стратегии, методы, результаты»:

- Сохранение преемственности традиций в отечественной вокальной педагогике и исполнительстве.
- Современные тенденции в отечественном оперном исполнительстве.
- Анализ творческого опыта участия молодых специалистов-вокалистов в крупных международных фестивалях и конкурсах.
- Проблемы организации культурно-просветительской деятельности в сфере вокального исполнительства на современном этапе.
- Значение концертной практики в обучении студента музыкального вуза.
- Опыт отечественных педагогов по целенаправленному привлечению воспитанников к организации и участию в концертных проектах.
- Обсуждение актуальных вопросов вокального исполнительства на материале фрагментов концерта «К 90-летию М. Таривердиева» (Академия хорового искусства имени В.С. Попова).

2.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Основная литература:

1. Агин М.С. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. – М.: Музыка, 1976. – Вып. 5. – 264 с.
2. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии. – Часть III. – М., 1937. – 255 с.
3. Варламов А. Полная школа пения. СПб: Лань, 2012. – 119 с.
4. Вопросы вокальной педагогики: сборник статей. – Вып. 7 / ред.-сост. и авт. предисл. А. С. Яковлева. – М.: Музыка, 1984. – 214 с.
5. Высоцкая М.С., Григорьева Г.В. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие. Москва : НИЦ «Московская консерватория», 2011. 440 с.
6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Директмедиа, 2014. - 368 с.
7. Ламперти Ф. Искусство пения. – СПб.: Лань, 2009. – 192 с.
8. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь: методические рекомендации. – М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – ISBN 978-5-89353-404-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884>
9. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты]: учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2013. – 94 с.
10. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 105 с. - ISBN 978-5-4475-4673-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030>
11. Яковлева А.С. Вопросы вокальной педагогики. – Вып. 7. – М. : Музыка, 1984. – 213 с.

Дополнительная литература:

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса / под ред. М. Львова. – М.; Л.: Музгиз, 1952. – 192 с.
2. Вайкль Б. О пении и прочем умении. – М.: Аграф, 2002. – 223 с.

3. Герсамя И.Е. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси: Мецниереба, 1985. – 162 с.
4. Глубоковский М.Н. Гигиена голоса. – М.: URSS, 2013. – 123 с.
5. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: URSS, 2013. – 115 с.
6. Левко В.Н. Моя судьба в Большом театре. – Владимир: Фолиант, 2000. – 237 с.
7. Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца / В. Луканин; сост. и общ. ред. Е. Нестеренко. – 2-е изд., перераб. – Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1977. – 87 с.
8. Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство, 1985. – 183 с.
9. Органов П. Певческий голос и методика его постановки; под ред. М.Л. Львова. – М.; Л.: Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1951. – 135 с.
10. Прянишников И. Советы обучающимся пению. – СПб.: Лань, 2013. – 142 с.
11. Садовников В. Орфоэпия в пении. – М.: Музгиз, 1958. – 80 с.
12. Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.

Информационное обеспечение:

- Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axi.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
- Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
- Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
- «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. словари по литературе и искусству, музыке), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Организация образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается:

- нормативно-правовыми документами, федеральными государственными стандартами и требованиями, локальными актами Академии;
- учебной и учебно-методической документацией;
- учебными и учебно-методическими пособиями.

Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам.

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается высококвалифицированными специалистами, научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью.

3.3. Ресурсное обеспечение программы

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м. на 150 мест (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35);

- кабинеты вокала;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.

Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).

Занятия проводятся с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения, направленных на формирование необходимы теоретических знаний и практических умений.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий:

- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком качестве и в реальном времени;
- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым программным обеспечением:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox
2.	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip
4.	Просмотр рисунков	XnView
5.	Графический редактор	Paint.NET
6.	Видеоплеер	Media Player Classic
7.	Аудиоплеер	Foobar2000
8.	Просмотр документов	Foxit PDF Reader

- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;
- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным выходом в Интернет.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий.

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению:

Дополнительная профессиональная программа оснащена следующими видами учебно-методических материалов в печатном и цифровом виде:

- характеристиками лекционных и практических занятий;
- списками учебно-методической и дополнительной литературы;
- комплектом нотных и иных материалов, используемых в занятиях;

- ссылками на Интернет-ресурсы с материалами, необходимыми для освоения программы.

Учебно-методические материалы размещены на сайте, представлены в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

4. Форма аттестации и оценочные материалы

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие план программы.

Итоговая аттестация проводится в форме *зачета*.

Требования к итоговой аттестации предусматривают: подготовку открытого урока с учеником и его обсуждение с членами итоговой аттестации и слушателями программы; посещение занятий программы согласно утвержденного расписания (не менее 85 % от общего количества занятий).

Критерии оценки открытого урока:

«Зачтено»	<p>Оценка выставляется за открытый урок, демонстрирующий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знания основных закономерностей педагогического процесса в области вокального исполнительства; • владение терминологическим аппаратом и современными технологиями, соответствующими актуальным тенденциям вокального образования (на уровне СПО и ВО); • убедительную аргументацию применения приемов, методов, использования педагогического репертуара, подкрепленную сведениями из научной и методической литературы.
«Не зачтено»	<p>Оценка выставляется за открытый урок, демонстрирующий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • слабое представление основных закономерностей педагогического процесса в области вокального исполнительства; • недостаточное владение терминологическим аппаратом и современными технологиями, соответствующими актуальным тенденциям вокального образования (на уровне СПО и ВО); • отсутствие аргументации по применению тех или иных приемов, методов, использованию педагогического репертуара.

5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Увеличение времени выполнения контрольных заданий, изменение способов подачи информации.
- Предоставление особых условий для обсуждения/ проверки результатов выполненной учебной работы.
- Проведение дополнительных консультаций (при обращении слушателя).
- Предоставление учебных материалов в электронном виде, или в распечатке увеличенным шрифтом.
- Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.