

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование
Профиль – «Дирижирование академическим хором»
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 660

Программу разработала Толубинская М. Д., преподаватель кафедры вокала.
Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И. о. зав. кафедрой вокала

Кротько Т. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы вокальной методики» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресована студентам 2 курса бакалавриата (3, 4 семестр), направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Вокальная подготовка», «Основы фонииатрии и устройства голосового аппарата», «История мировой музыкальной культуры», «Хоровой класс», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Хороведение и методика работы с хором», прохождении практики: исполнительской, преддипломной, практики работы с хором, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Основы вокальной методики» раскрывает суть вопросов, связанных с изучением вокальной методики, как теоретической основы дальнейшей практической деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы, тестовые задания и т. п.).
- письменная (письменный опрос, выполнение практических заданий и т. д.).

Промежуточный контроль в виде контрольного урока (3 семестр), и итоговый контроль в форме экзамена (4 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з. е., 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (52 ч.), практические занятия (18 ч.) и самостоятельная работа студента (47ч.), контроль (27 ч.), для очной формы обучения; и, практические занятия (12 ч.) , самостоятельная работа студента (123 ч.), контроль (9 ч.), для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: дать студентам твердые и разносторонние знания теоретических основ вокальной методики, которые являются обобщением творческой практики вокального исполнительства.

Задачи изучения дисциплины:

- введение в круг современных проблем академического вокала, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов и решением профессиональных задач;
- подготовка к активной общественной жизни;
- развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации, приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- развитие навыков творческого мышления;
- овладение культурой мышления, умением логически формулировать свое видение вокальных проблем, анализировать и оценивать способы их решения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы вокальной методики» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресована студентам 2 курса бакалавриата (3, 4 семестр), направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Вокальная подготовка», «Основы фониапии и устройства голосового аппарата», «История мировой музыкальной культуры», «Хоровой класс», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Хороведение и методика работы с хором».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *исполнительская, педагогическая, практика работы с хором, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки, 53.03.05 Дирижирование: ПК - 5.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-5	Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или артистами-инструменталистами)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; – имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п	с.р.	Кон	л		п	с.р.	кон		
Тема 1. Психологические процессы и черты личности. Значение индивидуально-психологических отличий в вокальной педагогике.	9	3	1	2			11			7		
Тема 2. Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функции нервной системы.	6	2	1	2			11			7		
Тема 3. Акустическое строение голоса.	9	4	1	1			5			5		
Тема 4. Строение органов голосообразования.	8	4	1	2			6			6		
Тема 5. Орган слуха. Музыкально-вокальный слух.	5	2	1	2			7			5		
Тема 6. Дыхание, гортань, артикуляционный аппарат в речи и пении	7	3	1	2			7			7		
Тема 7. Пути формирования главных профессиональных певческих навыков.	5	2	1	2			12		3	12		
Тема 8. Развитие разных видов вокализации.	5	2	1	2			11			11		
Всего часов за I семестр	54	22	8	15			54		6	46		
Тема 9. Дефекты голоса и пути их преодоления.	10	4	1	4			6			6		
Тема 10. Гигиена и режим певца.	8	2	1	3			6		3	6		
Тема 11. Диапазон певца, его развитие.	9	3	1	4			5			4		

Регистры и их сглаживание.												
Тема 12. Связь художественного и технического начал в вокальном искусстве	9	3	1	3			4			6		
Тема 13. Главные музыкально-педагогические принципы воспитания вокалиста	9	3	1	3			5		3	6		
Тема 14. Способы педагогического влияния на голос ученика.	9	3	1	3			7			7		
Тема 15. Межличностное общение в классе сольного пения.	9	3	1	3			8			7		
Тема 16. Творческий процесс и творческая атмосфера в классе.	9	3	1	3			7		3	7		
Тема 17. Природа конфликтов. Их разрешение.	9	3	1	3			7			7		
Тема 18. Техника вокально-творческого покоя.	9	3	1	3			6			7		
Всего часов за II семестр	90	30	10	32	27		90		6	75	9	
Всего часов за весь период обучения	144	52	18	47	27		144		12	123	9	

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекционный материал

Тема 1. Психологические процессы и черты личности. Значение индивидуально-психологических отличий в вокальной педагогике. Взаимосвязь психических процессов и черт личности. Типичные черты личности певца. Вокал, как психофизиологический процесс. Психология и её значение в вокально-педагогической деятельности. Ощущения. Специфика певческих ощущений. Их виды и значение в личности певца. Восприятие и наблюдательность. Память. Характеристика её процессов, виды и особенности. Мышление. Воображение и творчество. Эмоции и чувства. Значение этих процессов в формировании певца. Воля. Её значение в артистической деятельности. Психология деятельности. Теория установки академика Д. Узнадзе. Её значение в профессиональной деятельности певца. Навыки, их виды. Привычки. Целенаправленность личности – потребности и интересы. Задатки, способности. Певческий голос, как один из явлений способностей. Темперамент. Характер. Значение темперамента певца в формировании вокально-технических и вокально-исполнительских навыков.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. Питер, 2001. – 752 с.
3. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.

Тема 2. Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функции нервной системы. Некоторые сведения о строении и функции нервной системы. Её значение в жизнедеятельности певца. Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и его значение в вокальной педагогике. Организм певца и внешняя среда. Главные закономерности высшей нервной деятельности коры головного мозга. Процессы возбуждения и торможения. Законы иррадиации, концентрации и взаимной индукции. Психологические состояния, которые связаны с действием этих законов (вялость, волнение, заторможенность), и их преодоление. Рефлексы. Безусловные и условные рефлексы. Условия формирования рефлексов. Дифференциация нервных процессов. Пение, как рефлекторный акт. Центральные и периферические отделы голосового аппарата. Понятия „динамический стереотип”. Воспитание вокально-технических навыков – условно-рефлекторное выработка динамического стереотипа. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. Первая вторая сигнальные системы. Типологические отличия в восприятии внешней среды певцом. Значение закономерностей высшей нервной деятельности в вокальной педагогике.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. Питер, 2001. – 752 с.
3. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.

Тема 3. Акустическое строение голоса. Певческий голос, как акустическое явление. Главные качества звука голоса: высота сила и тембр, как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра звука. Звуковые колебания и основные величины, которые обуславливают направленность колебаний: период, частота, длина волн, фаза, амплитуда. Распространение звуковых волн. Звуки простые и сложные. Понятия тона и обертонов в

певческом голосе. Музыкальные звуки. Спектр звука. Явление резонанса. Резонанс и реверберация. Резонаторы голосового аппарата. Понятия форманты. Форманты гласных звуков речи. Певческие форманты (высокая и низкая) правильно сформированного голоса. Восприятие звуков слухом человека. Зона лучшей слышимости.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Морозов В. П. Занимательная биоакустика / В. П. Морозов. – изд. 2-е дополн. – М. Изд. Знание, 1987. – 240 с.

Тема 4. Строение органов голосообразования. Назальные и параназальные (придаточные) полости. Полость рта. Язык, его строение, особенности его функционирования и иннервации. Губы. Твёрдое и мягкое нёбо. Глотка: верхний отдел (носоглотка), средний (ротоглотка) и нижний (гортаноглотка). Мышцы глотки. Общее описание гортани. Её хрящевой скелет. Связки и суставы. Мышцы гортани (внешние и внутренние). Внутренние мышцы: а) сужающие голосовую щель (адукторы и фонаторы); б) расширяющие голосовую щель (абдукторы и мышцы дыхания); в) натягивающие голосовые связки (тензоры и натягиватели); г) наклоняющие надгортанник. Лёгкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура лёгких. Строение и мышцы грудной клетки, живота, спины (мышцы вдохатели и выдыхатели). Регуляция дыхания.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л. Музыка, 1962. – 63 с.

Тема 5. Орган слуха. Музыкально-вокальный слух. Короткие понятия о возможностях звука и его распространения в среде. Понятие „слуховой анализатор”. Строение слухового органа. Восприятие высоты и силы звука. Взаимодействие силы и гибкости. Чуткость слуха. Гибкость слуха и адаптация. Зоны лучшей слышимости и восприятие вокальной речи. Слуховой нерв, центральный отдел слухового анализатора. Психофизиологический анализ музыкально-вокального слуха. Основные факторы психотехнического развития музыкально-вокального слуха.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л. Музыка, 1962. – 63 с.

Тема 6. Дыхание, гортань, артикуляционный аппарат в речи и пении. Дыхание в пении. Его типы. Певческое дыхание и его связь с характером звука. Дыхание в речи и пении. Методические взгляды на певческое дыхание в процессе исторического развития. Научные данные о нём. Гипотеза Л. Работнова о, так называемом, «парадоксальном» дыхании в пении. Современный взгляд на певческое дыхание. Его развитие. Педагогический взгляд на позицию гортани. Научные данные о её положении в пении.

Мио-эластическая, нейро-хронаксическая и др теории фонации. Работа артикуляционного аппарата в речи и пении. Работа губ, языка и мягкого нёба в процессе произношения гласных и согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. Использование этого качества в вокальной педагогике. Фонетический метод воспитания голоса. Педагогические взгляды на положение языка, губ, мягкого нёба и глотки в пении. Научные данные о положении этих органов в пении.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса: учеб. пособие изд. 2-е стереотипное / Г. А. Алчевский. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 64 с.

Тема 7. Пути формирования главных профессиональных певческих навыков.

Понятия «регистр». Сглаживание регистров певческого голоса. Переходные ноты. История возникновения «прикрытия». Научные данные и практика «прикрытия». Условия формирования «прикрытого» звукообразования. Головной и грудной резонаторы голосового аппарата. Регистры голоса и резонаторные ощущения. Ощущения резонанса певцом и научные данные об этом явлении. Значение резонаторных ощущений в воспитании певческого звучания голоса и в певческой практике. Головное резонирование, «маска», как индикатор правильного певческого звучания голоса. Атака звука при пении, её виды. Механизм возникновения разнообразных видов атак. Их педагогическое значение в формировании верного певческого звука. Понятие «опоры» звука. Индивидуальное место его ощущения певцом. Современные сведения о рефлекторной особенности опоры. Способы, что помогают найти чувство опоры звука.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М. Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е СПб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 8. Развитие разных видов вокализации. Кантилена – основа пения. Она же в музыке разных национальных школ. Кантилена в русской музыке. Дыхание и кантилена. Упражнения для её возникновения и развития. Пение легато, портаменто, маркато, их описание и практика исполнения. Беглость – необходимое качество голоса певца. Она же в вокальной литературе разных стран и эпох. Техника беглости в итальянской школе пения. Характер и особенности колоратур русских и итальянских опер. Виды техники беглости. Её значения в эволюции голоса. Развитие техники беглости и динамика звука. Беглость, как способ борьбы с форсированием. Упражнения для развития техники беглости и методы их совершенствования. Филировка звука, его связь с правильной постановкой голоса. Работа над развитием филировки. Трель и её использование в вокальной литературе, её развитие и влияние на формирование звука.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М. Музыка, 1968. – 674 с.

2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 9. Дефекты голоса и пути их преодоления. Обозначение профессиональной принадлежности голосового аппарата. Особенности его патологии, что мешают занятиям профессиональным пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ, нёба, рубцовые деформации глотки. Врождённые болезни голосового аппарата, что влияют на певческую фонацию. Профессиональные болезни голосового аппарата. Наиболее распространённые причины их возникновения: форсирования звука и дыхания, использования твердой атаки звука, пение не в своей тесситуре, длительная вокальная нагрузка. Недостатки голоса, что связаны с нарушениями вибрато. Горловой, гнусавый звук. Недостатки голоса, что связаны с дефектами дикции и артикуляции в процессе пения. Пути преодоления всех этих недостатков.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Левидов И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. – Л. Искусство, 1939. – 261 с.
3. Луканин В. М. Обучение и воспитание молодого певца / В. М. Луканин. – Изд Музыка Ленинградское отд, 1977. – 47 с.

Тема 10. Гигиена и режим певца. Жизненный режим певца, некоторые общегигиенические правила. Нервно-психическая гигиена вокалиста. Режим работы и отдыха. Сон. Питание. Болезни, занятия спортом. Профессиональная гигиена. Охрана голоса от утомления. Гигиена дыхания. Гигиеническое значение упражнений. Принципы индивидуального подхода до голосовой нагрузки. Гигиена уроку. Гигиена голоса певицы, а также в процессе выступлений. Гигиена нервной системы. Управление эмоциональным состоянием певца. Аутотренинг. Значения позитивных контактов между студентом и преподавателем для успешного формирования необходимых технических и исполнительских навыков певца. Значение правильного режима певца в процессе подготовки публичных выступлений.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Левидов И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. – Л. Искусство, 1939. – 261 с.
3. Луканин В. М. Обучение и воспитание молодого певца / В. М. Луканин. – Изд Музыка Ленинградское отд, 1977. – 47 с.

Тема 11. Диапазон певца, его развитие. Регистры и их сглаживание. Диапазон и регистры певческого голоса. Обозначение его диапазона. Диапазон разных голосов. Диапазон певческого голоса разделяется (в слуховом смысле) на три основных регистра: нижний (грудной), средний (медиум, или смешанный) и верхний (головной). Определение регистра. Существуют три регистра: верхний, средний и низкий; в голосе певцов: грудной, средний и головной (фальцет). Классификация голосов и их певческие диапазоны. Разделение женских голосов: сопрано (колоратурное, лирико-колоратурное, лирическое, лирико-драматическое, драматическое); меццо-сопрано (лирическое, драматическое); контральто. Разделение мужских голосов: тенор (альтино, лирический, лирико-драматический, драматический, характерный); баритон (лирический, лирико-драматический, драматический); бас (профундо, центральный, октавист, буфф). Развитие и

сглаживание певческого диапазона. Филировка звука, кантилена и мелодические украшения.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 12. Связь художественного и технического начал в вокальном искусстве.

Звучание голоса должно быть связано с музыкальным образом. Для этого при формировании вокальных навыков необходимо ярко представить звучание голоса, что будет отвечать музыкальному заданию, а потом все изобразить голосом. Развитие музыкальности всегда должно идти впереди техники. Воспитание певца-профессионала требует двух взаимосвязанных заданий: формирование профессионального певческого голоса – «инструмента» певца, и умения его играть на этом инструменте. Труды О. Шульпикова и Н. Ангуладзе ярко отображают заданную проблему. Проблема интерпретации. Каждое произведение искусства имеет два аспекта: объективный, т. е «предмет искусства», субъективный – отношение исполнителя к «предмету искусства».

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям / Ф. Ламперти (L'arte del canto) Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие 2-е изд. испр. – Спб. Изд-во «Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с

Тема 13. Главные музыкально-педагогические принципы воспитания вокалиста. Принципы единства художественного и вокально-технического развития певца. Научное обоснование этого принципа. Его исполнение при воспитании певца-артиста. Принцип постепенного и последовательного воспитания как общепедагогический принцип. Его научное обоснование. Принцип постепенного и последовательного воспитания в вокальной педагогике. Значение его использования при развитии вокальных способностей. Губительные последствия завышенного репертуара. Принцип индивидуального подхода. Его физиологическое обоснование. Необходимость индивидуального подхода в вокальной педагогике, где исполнитель является своеобразным музыкальным инструментом. Разрушение догматических установок в вокальной педагогике. Творческий облик педагога-вокалиста.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 14. Способы педагогического воздействия на голос ученика.

Использование разных способов и приёмов при влиянии на голос ученика: показ, пояснение, что необходимо, а что не нужно делать; использование фонетического метода;

подбора необходимого музыкального материала. Уместность и особенности использования каждого из них. Целостность певческого процесса и значение способов, что организуют работу голосового аппарата. Значение совершенствования слуха в воспитании голоса ученика.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении книга для учителя / В. А. Кан-Калик. – М. Просвещение, 1987. – 190 с

Тема 15. Межличностное общение в классе сольного пения. Межличностное общение в классе сольного пения – это условия, при которых происходит формирование вокально-исполнительских навыков. Структура общения, субъективно-объективные отношения. Определение общения и коммуникации, их отличие и нетождественность значения (работы Е. Жарова, К. Платонова, В. Соковнина). Содержание общения. Три основные типа: материально-практичное, духовно - информатичное и практично-духовное. Содержание общения в вокальной педагогике имеет духовно-информативную направленность (психологическую и информационную). Обозначение уникального эффекта «возрастания информации» в межличностном отношении в классе сольного пения. Три типа взаимодействия: авторитарный, либеральный и целенаправленно индивидуальное воспитание. Классификация методов преподавания: наследование, эмоционально-волевого и интеллектуального влияния. Научное определение каждого из них.

Духовный потенциал вокалиста. Пять способов, что влияют на определение и развитие духовного потенциала личности певца. Основные стили межличностного общения.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикта., 2006. – 400 с.
3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. м 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10242-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517639>
4. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 213 с. – (Высшее образование). м ISBN 978-5-534-13339-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/542209>

Тема 16. Творческий процесс и творческая атмосфера в классе вокала. Научное определение творчества. Труды А. Мотейко, Б. Ражникова по данной проблеме. Специфика вокального общения имеет слияние двух творческих актов: межличностного общения и вокального искусства. Творческий процесс педагога-вокалиста имеет две подсистемы: процесс подготовки педагога к творческому акту в классе сольного пения и процесс творческой деятельности непосредственно в процессе взаимодействия со студентом на уроке. Структура процесса музыкально-педагогического общения. Она имеет пять подсистем. Определение каждого из них. Выбор педагогом-вокалистом подсистемы и необходимых способов влияния диктуется целями и задачами воспитания, а также

условиями деятельности. Выделение главных условий влияния. Определение педагогических заданий: определение усилий студента, стремление трансформировать своё настроение для кожного студента, умение раскрыть как позитивные, так и негативные стороны развития студента в разные периоды учебы, умение создать приятную атмосферу на уроке. Определение заданий обучения, их главные критерии. Способы создания творческой ситуации на уроке сольного пения: диагностика состояния студента, его целей, мотивации, ситуационного состояния – задание уроку необходимой в данный момент формы. Определение того, что должна обеспечить организация творческой ситуации: реальный творчески-психологический контакт, что должен существовать между педагогом и студентом; преодоление разнообразных психологических барьеров; превращение студента с обычной для него позиции «ведомого» к позиции сотрудничества, т. е. превращение его в субъект педагогического творческого процесса; органичное объединение делового и личностного уровней общения; создание целостной структуры продуктивного профессионального общения.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.
3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. м 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10242-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517639>

Тема 17. Природа конфликтов. Их разрешение. Определение конфликтов и возникновение конфликтной ситуации на уроке. Существует пять взаимосвязанных факторов, что влияют на развитие взаимоотношений между педагогом и студентом, определяют их тип, а также, влияют на создание и разрешение конфликтных ситуаций; внутренняя позиция педагога в отношении к студенту; форма обращения и требований педагога к студенту; навыки, умения, способности педагога в общении; качество педагога (знания предмета, методика преподавания, уровень мастерства); вся значимость личности педагога. Определение проблемы психологической уместности. Четыре её уровня: 1) психологический (воля, мотивация, интеллект – по принципу дополнения); 2) психофизиологический; 3) социально-психологический; 4) социально-культурный (способ жизни, культурологические ценности, идеалы). В основе влияния конфликтов и их преодоление лежит закон, что имеет пять правил: первое замечание делать наедине; давать студенту психологическую паузу, чтоб снять напряжение, обратиться к логике, к советам; повторять последнюю фразу; определять быстро и решительно свою ошибку, не правильный шаг, опережая возможную критику; вести урок доброжелательно, четко и спокойно. Исчерпать конфликт – ликвидировать причину, отделив её от привода. Ликвидировать причину и её последствия. Существует еще пять принципов разрешения конфликтов: каждый из них неповторимый, как и его участники, также, обязательно нужен индивидуальный подход и всесторонне познание ситуации; выяснить, определить причины и возможные последствия конфликта, ссоры, несхожесть характеров; внимание к личности максимальное внимание к ней; межличностные конфликты сказываются на взаимоотношениях, на словах и делах, поэтому о состоянии психологической атмосферы необходимо следить по влиянию слов и дел.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.

- Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.

Тема 18. Техника вокально-творческого покоя. Определение вокально-творческого покоя. Специфичность этого процесса на уроке и эстраде. С точки зрения искусства существует покой творческий и не творческий. Характеристика вокально-творческого покоя. Его уровни. Техника его развития. Физический покой певца. Характеристика и главные черты этого состояния. Психический покой певца. Психическая настроенность. Понятие настроения и разделение внимания в процессе пения. Значение вокально-творческого покоя в формировании вокально-технических и вокально-исполнительских навыков певца. Гармоничное психофизиологическое развитие певца. Главные факторы этого процесса.

Литература:

- Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
- Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.
- Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. м 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10242-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517639>

6.2. Практические задания

Тема 1. Психологические процессы и черты личности. Значение индивидуально-психологических отличий в вокальной педагогике.

Практическая работа.

Выполнить:

- Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
- Выучить и уметь развернуто раскрыть суть понятия «психологические сферы в вокальном искусстве».
- Объяснить взаимосвязь психических процессов и черт личности.
- Пояснить значение темперамента певца в формировании вокально-технических и вокально-исполнительских навыков.
- Подобрать программу для вокалистов разных типов темперамента.

Литература:

- Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
- Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – Спб. Питер, 2001. – 752 с.
- Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.

Тема 2. Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функции нервной системы.

Практическая работа.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
- Уметь раскрыть основные аспекты учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и о значении его в вокальной педагогике.
- Дать объяснение психологическим состояниям вялости, волнению, заторможенности.

4. Описать процесс пения, как рефлекторного акта
5. Каково значение закономерностей высшей нервной деятельности в вокальной педагогике?

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. Питер, 2001. – 752 с.
3. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.

Тема 3. Акустическое строение голоса.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и уметь раскрыть суть понятий «высота», «сила», «тембр», «форманта», «резонатор».
3. Объяснить явление резонанса.
4. Раскрыть особенности резонаторов в голосовом аппарате
5. Описать явление вибрато в голосе.
6. Найти взаимосвязь в системе резонаторов, гортани и дыхания.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Морозов В. П. Занимательная биоакустика / В. П. Морозов. – изд. 2-е дополн. – М. Изд. Знание, 1987. – 240 с.

Тема 4. Строение органов голосообразования.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Знать строение гортани, надставной трубы и органов дыхания.
3. Уметь показать на рисунках отдельные органы хрящи, мышцы гортани, дыхательной системы, назальных полостей
4. Практическая работа: подписать на рисунке сагиттального разреза все органы голосового аппарата.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л. Музыка, 1962. – 63 с.

Тема 5. Орган слуха. Музыкально-вокальный слух.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Знать строение слухового аппарата и уметь показать на рисунке его органы.
3. Пояснить процесс работы органа слуха
4. Знать определение музыкального слуха и его виды.
5. Объяснить отличие понятий музыкального и вокального слуха.

6. Назвать основные факторы психотехнического развития музыкально-вокального слуха.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Морозов В. П. Занимательная биоакустика / В. П. Морозов. – изд. 2-е дополн. – М. Изд. Знание, 1987. – 240 с.

Тема 6. Дыхание, гортань, артикуляционный аппарат в речи и пении.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Пояснить различие певческого и физиологического дыхания
3. Перечислить типы дыхания и объяснить их работу.
4. Раскрыть методические взгляды на историческое развитие дыхания
5. Научные и педагогические взгляды певческое дыхание и положение гортани.
6. Объяснить отличие работы артикуляционного аппарата в речи и пении.
7. Подобрать и записать распевки для решения вокально-технических задач, пользуясь знанием фонетического метода воспитания голоса.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса: учеб. пособие изд. 2-е стереотипное / Г. А. Алчевский. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 64 с.

Тема 7. Пути формирования главных профессиональных певческих навыков.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и уметь развернуто раскрыть суть понятий «регистр» и «прикрытие», «опора».
3. Раскрыть с научной точки зрения практику прикрытия.
4. Объяснить значение резонаторных ощущений в воспитании певческого голоса.
5. Назвать виды атаки, механизм работы и педагогическое значение в обучении.
6. Рассказать о понятии «опора», способах ее нахождения
7. Привести примеры упражнений для работы над прикрытием, резонаторами, опорой.
8. Подготовить аудио примеры для иллюстрации видов атаки.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 8. Развитие разных видов вокализации.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Объяснить понятие кантилены в разных вокальных школах
3. Доказать необходимость развития беглости у всех голосов
4. Проанализировать развитие беглости в эволюции голоса
5. Дать определение понятиям «филировка», «трель».
6. Практическая работа со сборниками упражнений: подобрать по 3-5 примеров для работы над разными видами вокализации.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 9. Дефекты голоса и пути их преодоления.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Объяснить причины возникновения проблем, влияющих на певческую фонацию
3. Перечислить дефекты певческого голоса
4. Раскрыть методы преодоления всех недостатков
5. Практическая работа: подобрать произведения и упражнения для решения каждого из дефектов.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Левидов И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. – Л. Искусство, 1939. – 261 с.
3. Луканин В. М. Обучение и воспитание молодого певца / В. М. Луканин. – Изд Музыка Ленинградское отд, 1977. – 47 с.

Тема 10. Гигиена и режим певца.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Пересказать основные общегигиенические правила певца
3. Раскрыть необходимость знания и выполнения профессиональной гигиены голоса, значение индивидуального подхода к голосовой нагрузке
4. Объяснить значение позитивного настроения студента вокалиста перед выступлением и каждодневной работой в классе вокала.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Левидов И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. – Л. Искусство, 1939. – 261 с.
3. Луканин В. М. Обучение и воспитание молодого певца / В. М. Луканин. – Изд Музыка Ленинградское отд, 1977. – 47 с.

Тема 11. Диапазон певца, его развитие. Регистры и их сглаживание.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
 2. Раскрыть разницу регистрового строения женских и мужских голосов
 3. Объяснить механизм работы голосовых связок в регистрах голоса
 4. Рассказать деление певческих голосов в историческом развитии и на современном этапе
 5. Перечислить выдающихся певцов, чьи голоса соответствуют определенному типу голоса
 6. Назвать партии в операх, которые соответствуют определенному типу голоса
- Литература:*
1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
 3. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
 4. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 12. Связь художественного и технического начал в вокальном искусстве.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме
2. Объяснить принцип детерминизма.
3. Значение развития музыкальности для вокальной техники.
4. Раскрыть связь техники и исполнительства.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям / Ф. Ламперти (L'arte del canto) Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие 2-е изд. испр. – Спб. : Изд-во «Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с

Тема 13. Главные музыкально-педагогические принципы воспитания вокалиста.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и уметь развернуто раскрыть принцип единства художественного и вокально-технического
3. Раскрыть общепедагогический принцип постепенного и последовательного воспитания.
4. Обосновать физиологию принципа индивидуального подхода.
5. Рассмотреть творческий облик педагога – вокалиста (например, М.Э. Донец-Тессейер, своего педагога по вокалу, Т. Новиченко, вашего педагога по вокалу).

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. – Изд. 2-е Спб. Издательство ДЕАН, 2002. – 128 с.

Тема 14. Способы педагогического влияния на голос ученика.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Уметь пояснить способы, которые действуют на развитие голоса интуитивно (упражнения, художественные произведения, фонетический метод)
3. Уметь дать полный ответ о способах, действующих на голос через сознание (мышечные приемы, показ, рассказ)
4. Объяснить уместность и особенности использования способов педагогического влияния на голос.
5. Раскрыть целостность певческого процесса и значение способов, что организуют работу голосового аппарата.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М. : Музыка, 1968. – 674 с.
2. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М.: Просвещение, 1987. – 93 с.
3. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении книга для учителя / В. А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

Тема 15. Межличностное общение в классе сольного пения.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и уметь раскрыть смысл общения в классе вокала.
3. Назвать три основных типа содержания общения, имеющие духовно-информативную направленность.
4. Уметь назвать и объяснить три типа взаимодействия в классе.
5. Дать научное определение каждого из методов преподавания
6. Раскрыть 5 способов влияния на развитие духовного потенциала певца.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикта., 2006. – 400 с.
3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. м 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10242-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517639>
4. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебник для вузов / Г. М. Цыпин. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 213 с. – (Высшее образование). м ISBN 978-5-534-13339-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/542209>

Тема 16. Творческий процесс и творческая атмосфера в классе.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать основную и дополнительную литературу по теме.
2. Выучить и уметь раскрыть смысл общения в классе вокала.
3. Назвать три основных типа содержания общения, имеющие духовно-информативную направленность.
4. Уметь назвать и объяснить три типа взаимодействия в классе.
5. Дать научное определение каждого из методов преподавания

- б. Раскрыть 5 способов влияния на развитие духовного потенциала певца.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.
3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. м 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10242-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517639>

Тема 17. Природа конфликтов. Их разрешение.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Назвать пять факторов, которые влияют на взаимоотношение между педагогом и студентом.
3. Назвать пять правил, которые лежат в основе влияния конфликтов и их преодоление.
4. Перечислить принципы разрешения конфликтов.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М. : Музыка, 1968. – 674 с.
2. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.

Тема 18. Техника вокально-творческого покоя.

Практическая работа.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать литературу по теме.
2. Объяснить специфичность вокально-творческого покоя.
3. Охарактеризовать уровни, технику и развитие творческого покоя.
4. Дать определение понятиям «настроение» и «настроенность».
5. Раскрыть значение вокально-творческого покоя в формировании исполнительских навыков певца.

Литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. – 674 с.
2. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.
3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. м 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10242-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517639>

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Основы вокальной методики» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

Существует два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная связь этих видов дает эффективный результат. Аудиторная самостоятельная работа выполняется на занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его участия. Домашним заданием, выполняемым самостоятельно, может служить также просмотр и прослушивание записей, предложенных педагогом, что позволит студентам совершенствовать свои знания, развивать навыки необходимые им в последующей педагогической деятельности. Самостоятельная работа студента заключается в более глубоком и разностороннем изучении некоторых тем, обозначенных в лекционном курсе. Результаты выполнения самостоятельной работы докладываются во время аудиторных занятий и на семинарах. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на занятиях и учитываются при сдаче экзамена.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Важность индивидуально-психических особенностей личности в обучении академическому вокалу
2. Роль внутренних ощущений в пении
3. Развитие координации мышечных ощущений со слуховым восприятием, как важное качество вокального слуха
4. Анатомо-физиологические основы академического пения
5. Певческое дыхание в историческом развитии от XVII века до наших дней
6. Основные методы воспитания певческого голоса на примере выдающихся педагогов-вокалистов (М. Глинка, М. Э. Донец-Тессейер, О. Благовидова)
7. Основные вопросы вокальной речи
8. Воспитание детского голоса. Особенности развития, охрана голоса.
9. Психологическая адаптация перед концертным выступлением
9. Взаимоотношения учителя и ученика
10. Значения репертуара в воспитании и самовоспитании певца
11. Дефекты певческого голоса и их устранение

8.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Поставьте в соответствие психологические сферы и процессы, относящиеся к ним:

А) Познавательная	1)Воля, успех
Б) Эмоциональная	2) ощущения, восприятия, внимание, память, мышление и воображение.
В) Волевая	3)Чувства, эмоции, настроение

2. Специализированные восприятия для вокалиста это:

- А) Чувство звука, чувство опоры;
- Б) Чувство времени, чувство скорости;
- В) Чувство пространства, чувство среды;

- 3.Найдите соответствие:

А) Торможение	1) деятельное состояние нервных клеток, вызывающее ответную активность мышц;
Б) Возбуждение;	2) процесс, во время которого происходит восстановление работоспособности;

- 4.Музыкальный звук характеризуется тремя акустическими свойствами:

- А) Вибрато, импеданс, резонатор;
- Б) Высота, сила, тембр;
- В) Форманта высокая, средняя, низкая;

5. Выберите правильное определение вибрато:

- А) Вибрато – периодическое понижение высоты звука;

Б) Вибрато – периодическое изменение звука по высоте, силе, тембру;

В) Вибрато – периодическое повышение высоты звука;

6. Поставьте в соответствие тип смыкания голосовых связок в предложенных ситуациях:

А) При дыхании;	1) Смыкаются полностью;
Б) При пении в грудном регистре	2) Образуют веретенообразное отверстие
В) При пении в фальцетном регистре	3) Образуют треугольную щель;

7. Основными органами артикуляционного аппарата являются (продолжите перечисление): язык, губы, _____

8. Найдите соответствие между резонаторами и органами, которые им принадлежат:

А) Головной резонатор;	1) Трахея;
Б) Грудной резонатор;	2) Гайморовы и лобные Пазухи;

9. Продолжите перечисление видов музыкального слуха: Интервальный, абсолютный, внутренний _____

10. Выберите правильное определение музыкального слуха

А) Музыкальный слух – способность определять чистоту пения, звучание интервалов и правильное и неправильное пение.

Б) Музыкальный слух – способность точно различать высоту музыкальных звуков.

В) Музыкальный слух – совокупность способностей человека, позволяющих ему полноценно воспринимать музыку и адекватно оценивать ее достоинства и недостатки, это важное профессиональное качество необходимое для успешной творческой деятельности в сфере искусства.

11. Выберите шесть верных типов дыхания в пении:

А) Дыхание ключичное (клавикулярное, верхнегрудное);

Б) Грудное (реберное, костальное, боковое);

В) Нижнереберное;

Г) Диафрагматическое;

Д) Нижнереберное-диафрагматическое (костоабдоминальное, грудодиафрагматическое);

Е) Брюшное дыхание (абдоминальное);

Ж) Дыхание тазовой диафрагмой;

12. Найдите соответствие между определениями регистра и диапазона певческого голоса:

А) Регистр	1) Весь звуковой объем голоса от самого нижнего звука до верхнего. У певца он быть не менее двух октав.
Б) Диапазон	2) Под регистром певческого голоса понимается ряд однородно звучащих звуков, берущихся единым физиологическим механизмом.

13. Атака – это:

- А) Начало звука в вокальной методике. Термин применяется к фонации чистых гласных
- Б) Отсутствие певческого звука, несмыкание связок
- В) Обратное акустическое сопротивление, которое испытывают голосовые складки со стороны ротоглоточного канала

14. Выберите правильное определение прикрытию звука

- А) Прикрытие – вокальный прием, применяемый певицами-женщинами в верхнем участке диапазона
- Б) Прикрытие – вокальный прием, применяемый певцами-мужчинами при формировании верхнего участка диапазона
- В) Прикрытие – это работа хряща надгортанника, прикрывающего гортань

15. Какое количество регистров и переходов имеет певческий диапазон мужского и женского голосов:

- А) Мужской голос – 2 регистра, 1 переход, женский голос – 3 регистра, 2 перехода
- Б) Мужской и женский голос имеют по 2 регистра и 1 переход
- В) Мужской и женский голос имеют по 3 регистра и 2 перехода.

16. Найдите соответствие между приёмами формирования «прикрытого» звукообразования и объяснения их механизма:

А) Затемнение;	1) объясняется смешением механизма работы голосовых связок;
Б) Микстование;	2) объясняется увеличением импеданса надставной трубки;

17. Найдите соответствие между типами мужских голосов, и их диапазоном, и переходами:

А) Тенор	1) Диапазон – фа большой-фа первой октавы, переходные ноты – «си-ре».
Б) Баритон	2) Диапазон - до малой-до второй октавы, переходные ноты – «ми бемоль-фа».
В) Бас	3) Диапазон – ля большой-соль первой октавы, переходные ноты – «до#-ми» первой октавы.

17. Найдите соответствие между типами женских голосов, и их диапазоном, и переходами:

А) Сопрано	1) Диапазон – ля малой-ля второй октавы, переходные ноты-«до#- ре» первой октавы, «до-ре, ми бемоль» второй октавы;
Б) Меццо-сопрано	2) Диапазон – фа малой-соль второй октавы, переходные ноты до - ре первой октавы, си-до второй октавы;
В) Контральто	3) Диапазон – до первой-до третьей октавы, переходные ноты-«ми-фа» первой октавы, «фа-соль» второй октавы;

18. Сопоставьте виды певческой атаки с описанием ее механизма:

	1) Сначала пустить струю дыхания и на
--	---------------------------------------

А) Мягкая атака;	проходящей струе сомкнуть голосовые связки;
Б) Твердая атака	2) Дыхание и включение голосовых складок происходит одновременно, скоординировано;
В) Придыхательная атака;	3) Сначала перекрываются дыхательные пути, сомкнув связки и потом, подняв давление под ними плотно их разомкнуть резким толчком;

19. Из предложенного списка выберите четыре основных вида вокализации

- А) Кантилена
- Б) Sotto voce
- В) Беглость
- Г) Трель
- Д) Staccato
- Е) Филировка звука
- Ж) Portamento
- З) Marcato

20. Дополните перечисление приобретенных певческих недостатков: тремолирование и качание, детонация и дистонация

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ IV СЕМЕСТР

1. Психологические сферы в вокальном искусстве, (познавательная сфера).
2. Раскрыть основные аспекты учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и о значении его в вокальной педагогике.
3. Главные качества звука голоса: высота сила и тембр
4. Строение органов голосообразования (гортань)
5. Психологические сферы в вокальном искусстве (эмоциональная, волевая)
6. Объяснить явление резонанса
7. Строение органов голосообразования (трахеобронхиальное древо)
8. Работа артикуляционного аппарата в речи и пении.
9. Дыхание в пении. Его типы. Из истории о дыхании.
10. Раскройте взаимосвязь психических процессов и черт личности. Типичные черты личности певца.
11. Орган слуха. Музыкально-вокальный слух. Короткие понятия о возможностях звука и его распространения в среде.
12. Строение органов голосообразования (надставная трубка)
13. Описать явление вибрато в голосе
14. Музыкальный и вокальный слух, объяснить отличия.
15. Понятия форманты и Импеданс.
16. Гигиена и режим певца.
17. Диапазон певца и его развитие. Регистры и их сглаживание.
18. Связь художественного и технического начал в вокальном искусстве.
19. Главные музыкально-педагогические принципы воспитания.
20. Способы педагогического влияния на голос певца.
21. Межличностное общение в классе сольного пения.
22. Творческий процесс и творческая атмосфера в классе вокала.
23. Природа конфликтов. Их разрешение.
24. Техника вокально-творческого покоя.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История хоровой музыки» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план практического занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания реферата	
отлично (5)	Контрольная работа демонстрирует последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы, студент использует ссылки на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из цитируемых литературных источников имеет соответствующую ссылку. Работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Контрольная работа показывает недостаточно последовательное и не всегда логичное раскрытие заявленной темы. Студент не в полной мере показывает уровень изученности учебной литературы, в том числе электронные источники информации. Используемые цитируемые литературные источники имеют соответствующую ссылку. Работа демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлетворительно (3)	В контрольной работе допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой, мало или совсем не использует ссылки на доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. В оформлении допущены ошибки и несоответствия требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
неудовлетворительно (2)	Контрольная работа демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. Контрольная работа не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
Критерии оценивания тестовых заданий	

отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания ответа на экзамене	
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. Ответ на вопрос или задание дает аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой; Студент владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д. Студент владеет умением устанавливать междисциплинарные связи между объектами и явлениями, демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач. Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, демонстрирует способность к анализу сопоставлению различных подходов.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент хорошо владение терминологией, имеет хорошее понимание поставленной задачи. Предпринимает попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми ошибками и упущениями. Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно аргументированы. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент имеет слабое владение терминологией, плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание. Ответ не структурирован, нарушена заданная логика.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. Полное отсутствие анализа альтернативных

	способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции.
--	---

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. — М. : Музыка, 1968. — 674 с.](#)
2. [Дмитриев Л. Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве Диалоги о технике пения / Л. Б. Дмитриев. — М. : Музыка, 2002 — 184 с.](#)
3. [Дейша-Сионицкая М. Пение в ощущениях / М. Дейша-Сионицкая. государственное издательство музыкальный сектор — М. : Москва, 1926.–28 с.](#)
4. [Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. — М. : Просвещение, 1987. — 93 с.](#)
5. [Морозов В. П. Занимательная биоакустика / В. П. Морозов. — изд. 2-е дополн. — М. : Изд. Знание, 1987. — 240 с.](#)
6. [Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. — ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр «Искусство и наука». М. : 2002. — 496 с, илл.](#)
7. [Морозов В. П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация / В. П. Морозов. — изд. 2-е испр. — М. : Изд. ИПРАН, 1998. — 61 с.](#)
8. [Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям / Ф. Ламперти \(L'arte del canto\) Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие 2-е изд. испр. — Спб. : Изд-во «Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. — 192 с](#)
9. [Левидов И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. — Л. : Искусство, 1939. — 261 с.](#)
10. [Луканин В. М. Обучение и воспитание молодого певца / В. М. Луканин. — Изд Музыка Ленинградское отд, 1977. — 47 с.](#)
11. [Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении книга для учителя / В. А. Кан-Калик. — М. : Просвещение, 1987. — 190 с](#)
12. [Рудин Л. Б. Основы голосоведения / Л. Б. Рудин. — учеб. пос. для студ. вок., акт. и вок. - хор. факульт. — М. :изд отдел российской общественной академии голоса, 2009. — 91 с.](#)
13. [Юссон Р. Певческий голос : исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса / Р. Юссон. — М. : Музыка, 1974. — 255 с.](#)
14. [Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. — Изд. 2-е Спб. : Издательство ДЕАН, 2002. — 128 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса: учеб. пособие изд. 2-е стереотипное / Г. А. Алчевский. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 64 с.
2. Анিকেева З. П., Аникеев Ф. М. Как развить певческий голос / Кишинев, «Штиинца», 1981. — 124 с. с ил. Аннот. на англ. яз. с. 120

3. [Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л. : Музыка, 1962. – 63 с.](#)
4. Заседателев Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Заседателев. Изд. 6-е. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 120 с.
5. [Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – Спб. : Питер, 2001. – 752 с.](#)
6. [Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: академический Проект: Трикста., 2006. – 400 с.](#)

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.