

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра вокального искусства

Рабочая программа дисциплины
Методика преподавания творческих дисциплин
в высшей школе

Основная профессиональная образовательная программа
по специальности
53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по видам)»
Вид: Академическое пение
Квалификация (степень) выпускника: Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

форма обучения - очная

Авторы-составители:
Пронин С.С., профессор.
Смирнова Г.В., доцент.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №6
«20» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой Шмакова О.В.

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. *Содержание разделов дисциплины***
 - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий***
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. *Текущий контроль***
 - 5.2. *Промежуточный контроль***
 - 5.3. *Итоговый контроль***
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. *Основная литература***
 - 6.2. *Дополнительная литература***
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для ассистентов-стажёров по организации самостоятельной работы**

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является подготовка ассистентов-стажеров к практической деятельности в качестве преподавателей творческих дисциплин в высшей школе.

Задачи дисциплины:

- сформировать комплекс знаний и навыков, необходимых для осуществления профессиональной творческой и педагогической деятельности в образовательных организациях высшего образования;
- практически применять классические и современные методики обучения вокалу;
- воспитать самостоятельность научного и творческого мышления, способность к аналитическому восприятию вокального искусства;
- выполнять ассистентскую работу в специальном классе руководителя;
- овладеть методами различных видов анализа музыкального текста (музыкально-теоретический и вокально-методический).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» направлена на формирование

- *универсальных компетенций*:
 - готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (**УК-1**);
- *профессиональных компетенций* в области педагогической деятельности:
 - готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального исполнительства (**ПК-1**);
 - способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (**ПК-3**).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен *знать*:

- информационно-образовательное пространство, информационные образовательные технологии, способы поиска информации в области педагогической и творческо-исполнительской деятельности;
- способы разработки и применения в учебном процессе современных образовательных технологий;
- уровень, соответствующий требованиям ФГОС ВО в области вокального исполнительства;
- основные принципы музыкальной педагогики;

- различные методики постановки певческого голоса;
- специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися различного возраста и уровня подготовки;
- методическую литературу по профилю;

уметь:

- анализировать информацию в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности;
- преподавать дисциплины в сфере вокального искусства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- выполнять ассистентскую работу в специальном классе руководителя;
- методически грамотно составлять план каждого индивидуального занятия и всего учебного процесса, его оптимальную цель, стратегию и тактику;
- создавать творческую, доброжелательную атмосферу на протяжении всего учебного процесса;

владеть:

- навыками анализа информационно-образовательного пространства для обогащения своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности;
- современными методами, формами и средствами обучения студентов высшей школы;
- практическими навыками и умениями преподавания вокального искусства;
- учебно-педагогическим вокальным репертуаром.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа.

Вид учебной работы	Всего часов	Курс		
		1		
		Семестры		
		1	2	
Аудиторные занятия (всего)				
В том числе:				
Лекции (Л)	32	32		
Самостоятельная работа студента (всего)	49	49		
Экзамен	63	63		
Общая трудоемкость (час.)	144			

4. Содержание дисциплины

Название раздела дисциплины	Содержание раздела
1. Введение.	Введение в предмет «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе». Методология. Общие сведения Определение предмета «методология». Человеческий голос и методы его изучения.
2. Голосовой аппарат певца, как функциональная биологическая саморегулирующаяся система.	Строение и функции нервной системы и ее роль в жизнедеятельности организма. Понятие целостности работы певческого инструмента в образовании певческого голоса.
3. Устройство голосового аппарата певца и основные теории певческого голосообразования.	Строение голосового аппарата. Лобные пазухи и гайморовы полости. Полость рта. Язык, его строение, особенности функционирования. Губы. Твердое и мягкое небо. Глотка (носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка). Мышцы глотки. Краткое устройство гортани, хрящевой скелет гортани. Связки, мышцы и суставы гортани. Слизистая оболочка гортани. Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура бронхов. Строение и мышцы грудной клетки, живота, спины. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Голосообразующие свойства трахеи. Основные теории певческого голосообразования.
4. Певческое дыхание.	Взаимосвязь дыхания с другими частями голосового аппарата. Типы дыхания в пении. Организация певческого выдоха.
5. Вокальная акустика.	Певческий голос как акустическое явление. Звуковые колебания и основные величины, определяющие колебательные движения (период, фраза, частота длина волны, амплитуда). Звуковое вибрато. Основной тон и обертоны. Понятие тембра и спектра звука. Понятие формантных зон спектра звука. Форманты гласных. Спектр певческого голоса и основные певческие форманты, (высокая и низкая). Резонаторная природа певческих формант. Расположение формантных зон спектра у различных певческих голосов.
6. Резонаторная природа профессионального певческого голоса.	Регистровое строение певческого голоса. Атака звука в пении и ее виды. Понятие резонатора. Головной резонатор. Грудной резонатор. Настройка певческих резонаторов,
7. Дефекты певческого голоса и методы их исправления.	Понятие вибрато. Недостатки тембра, связанные с нарушением вибрато. Форсированный голос. Горловой, зажатый звук.
8. Психология творчества певцов. Певец – актер. Развитие эмоционально-образного мышления вокалиста.	Психология взаимоотношения системы певец – вокальный педагог. Творческое состояние. Творческое волнение. Природа музыкальности. Основные принципы системы К.С. Станиславского в деятельности оперного певца.

9. Гигиена певца.	Жизненный режим певца. Профилактика простудных заболеваний. Профессиональная гигиена. Охрана голоса от переутомления. Режим в период выступления. Управление нервно-эмоциональным состоянием. Аутотренинг и релаксация. Особенности вокальной гигиены певиц.
10. Ознакомление с вокально-педагогической литературой.	Виды вокально-педагогического материала: сборники упражнений, вокализы, художественные произведения. Упражнения М. Глинки, А. Варламова. М. Гарсиа, Х. Дюпре, Э. Карузо и др. Вокализы и их значение в вокальной педагогике. Ознакомление со сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе. Г. Зейдлера, Г. Панофки, Ваккаи и др.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Л	СРС	Всего часов
1.	Введение.	2	4	6
2.	Голосовой аппарат певца, как функциональная биологическая саморегулирующаяся система.	4	6	10
3.	Устройство голосового аппарата певца и основные теории певческого голосообразования.	4	6	10
4.	Певческое дыхание.	2	4	6
5.	Вокальная акустика.	2	4	6
6.	Резонаторная природа профессионального певческого голоса.	2	4	6
7.	Дефекты певческого голоса и методы их исправления.	4	6	10
8.	Психология творчества певцов. Певец – актер. Развитие эмоционально-образного мышления вокалиста.	6	8	14
9.	Гигиена певца.	4	4	8
10.	Ознакомление с вокально-педагогической литературой.	2	3	5
		32	49	81
	<i>Экзамен</i>			63
	<i>Итого часов</i>			144

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Устный опрос (беседа с преподавателем) по изученным темам.

а. Итоговый контроль

Экзамен (в конце 1 семестра).

Критерии оценки устного опроса

Положительная оценка *устного опроса* учитывает:

- умение обозначить проблему;
- представления о методологических подходах и основной проблематике обучения вокальному исполнительству;
- знание методической литературы, умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса.

Критерии оценки итогового контроля

Экзамен

Оценка экзамена учитывает результаты устного опроса (текущий контроль) и ответы на два вопроса экзаменационного билета.

Примерные вопросы для экзамена:

1. Характеристики творческой личности вокального педагога.
2. Что такое вокальный слух и какова его роль в вокальной педагогике.
3. Психологический фактор в работе вокального педагога.
4. Опишите кратко строение голосового аппарата.
5. Кратко охарактеризуйте основные теории голосообразования.
6. Певческое дыхание. Типы дыхания. Исторические данные о дыхании в пении.
7. Теория «парадоксального» дыхания Л. Работнова.
8. Понятие дыхательной опоры в пении.
9. Атака звука и её типы.
10. Регистровое строение певческого голоса (мужского и женского).
11. «Прикрытие» звука – защитный механизм голосовых связок.
12. Положение гортани в речи и пении.
13. Певческие резонаторы, их роль в голосообразовании и основные функции.
14. Педагогические приёмы для выработки резонаторных ощущений.
15. Внутренние ощущения во время пения и их значение.
16. Общие методические принципы воспитания певцов.
17. Начальный период работы с учеником.
18. Основные группы педагогических методов вокального воспитания.
19. Дефекты певческого голоса и методы их исправления.
20. Виды вокально-педагогического материала (упражнения, вокализы, художественные произведения) и их значение для обучения.
21. Принципы отбора художественных произведений в процессе обучения.

22.Музыкальное и артистическое развитие ученика. Задачи выразительности в пении. Вокальные приёмы, помогающие выразительности исполнения.

При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Точность ответа на вопросы по билету.
2. Содержательные и полные ответы на дополнительные вопросы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение увязывать теоретические и практические стороны вопроса, делать обобщения и выводы.
5. Культура речи ассистента-стажёра.

Дифференцированная система оценок	Критерии оценивания экзамена
Оценка «отлично»	Свободно владеет материалом по вопросу, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Свободно ориентируется в нотном тексте.
Оценка «хорошо»	При владении материалом по вопросу допускает неточности, затрудняется дать полный ответ.
Оценка «удовлетворительно»	Слабо владеет материалом вопроса, допускает пробелы в изложении, путается в терминологии, плохо знает методологические основы вокального исполнительства.
Оценка «неудовлетворительно»	Демонстрирует полное незнание материала, не может ответить на дополнительные вопросы, не умеет пользоваться музыкальными терминами, отсутствует профессионально грамотная речь.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература:

1. Глубоковский, М.Н. Гигиена голоса для артистов, учителей, любителей пения, ораторов и проповедников / Москва: Книжный дом ЛИБРКОМ, 2013
2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: 2012.
3. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. Изд. 5-е испр. и доп. Изд. М.: ОГИЗ-Музгиз, 2012.
4. Коленько С.К. Певцы-кастраты и европейская культура. Санкт-Петербургское философское общество, 2011.
5. Ламперти Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2012.
6. Плужников К.И. Вокальные тайны маэстро Мазетти. Санкт-Петербург.: Центр современного искусства, 2011.
7. Пряшников И.П. Советы обучающимся пению. М.: Музгиз, 2013.

6.2. *Дополнительная литература:*

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. М.; Л.: Музгиз. 1952. – 192 с.
2. Баргунов В.П. Азбука владения голосом. СПб.: «Композитор», 2010, 220 с.
3. Вопросы вокальной педагогики. Выпуск 1 – 7. М.: Музыка, 1964 – 1984.
4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: Секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко. Ростов на Дону: Феникс, 2006.
5. Далецкий О. Саморегуляция голоса певцов // Муз академия, М., 1999. № 1. – С. 143-145.
6. Далецкий О.В. Обучение пению. М.: МГУКИ, 2003. – 255 с.
7. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб.: Лань, 2000. – 192 с.
8. Заседателей Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. /Издание 5 / М.: «Либроком», 2011, 115 с.
9. Карягина А. Современный вокал. /Методические рекомендации/ СПб.: «Композитор», 2012, 150 с.
10. Левина Е. Вокальные упражнения. Учимся петь и аккомпанировать. / Хрестоматия педагогического репертуара / Ростов на Дону.: Феникс, 2008.
11. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. / Москва: 1987/ Москва; Санкт-Петербург: Музыка, 1996.
12. Морозов В.П. «Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / ИП РАН; МГК им.П.И. Чайковского; Центр «Искусство и наука». М., 2002. – 496 с.
13. Юдин С.П. Формирование голоса певца. М., 1962 – 176 с.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

1. В.В. Емельянов «Фонопедический метод развития голоса» <http://www.emelyanov-fmrg.ru/>
2. Бержинская Светлана Ивановна «Основные аспекты формирования исполнительского мастерства начинающего певца» <http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/osnovnye-aspekty-formirovaniya-ispolnitelskogo-masterstva-nachinajuwego-pevca.html>
3. Дольская В.А. формирование певческого голоса у студентов вокалистов средствами визуального моделирования в вузах культуры и искусств <http://www.docme.ru/doc/239975/formirovanie-pevcheskogo-golosa-u-studentov-vokalistov-sre...>
4. Егоричева М. Упражнения для развития вокальной техники <http://log-in.ru/books/uprazhneniya-dlya-razvitiya-vokalnoi-tekhniki-egorycheva-m-i-muzyka/>

5. Словарь ошибок вокальной педагогики <http://belcanto-2004.narod.ru/2-a.htm>
6. Резонансная теория пения и теории голосообразования <http://voice.all.kharkov.ua/node/22>
7. Лымарева Т.В. Вокально-исполнительская интерпретация как художественный текст <http://www.dissercat.com/content/vokalno-ispolnitelskaya-interpretatsiya-kak-khudozhestvennyi-tekst>
8. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение <http://www.dissercat.com/content/solnoe-akademicheskoe-detskoe-penie>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Лицензионное: Microsoft Office 2016
2. Свободно распространяемые: Libre Office 6

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используются:

1. Лекционная аудитория.
2. Доска для демонстрационного материала.
3. Наличие фортепиано в классе.
4. Компьютерное и мультимедийное оборудование.
5. Наличие фонотеки с записями различных певцов и вокальных групп.
6. Нотные издания с упражнениями, вокализами, вокальными произведениями.

Методические указания для ассистентов-стажёров по организации самостоятельной работы

1. Работа голосового аппарата в пении. Дыхание

Дать определение голосовому аппарату как системе органов, участвующих в процессе голосообразования: гортань, артикуляционный аппарат (рот, глотка, губы, язык, мягкое и твёрдое нёбо), органы дыхания (трахея, бронхи, лёгкие, диафрагма, мышцы живота, спины, грудной клетки), резонаторные полости, орган слуха.

Связки и суставы гортани. Мышцы гортани (наружные и внутренние). Внутренние мышцы гортани. Слизистая оболочка гортани. Крово и лимфо снабжение гортани.

Строение органов дыхания. Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура легких. Строение и мышцы грудной клетки, живота, спины. Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.

Дыхание в пении. Типы дыхания. Певческое дыхание и его связь с характером звука. Развитие певческого дыхания. Дыхание в речи и в пении. Методические взгляды на певческое дыхание.

2.Работа гортани в пении. Регистры голосов

Работа гортани в пении. Работа голосовых мышц в пении. Понятие регистра. Переходные ноты. Выравнивание регистров голоса.

Атака звука в пении и ее виды.

3.Резонаторы. Опора певческого голоса

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата. Регистры голоса и резонаторные ощущения. Значение резонансных ощущений в воспитании певческого голоса и певческой практике.

Понятие «опоры» звука. Индивидуальность места ощущения опоры певцом. Приемы, помогающие найти ощущение опоры.

4.Работа артикуляционного аппарата в пении

Работа артикуляционного аппарата в речи и в пении Работа губ, языка и мягкого неба при произношении гласных и согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. Использование этого свойства в вокальной педагогике. Фонетический метод воспитания голоса.

5.Дефекты голоса и пути их исправления

Форсировка. Соотношение громкости и силы звука. Качества полетности и громкости звука. Понятие вибрато. Тремоляция. Горловой, зажатый, гнусавый звук и их исправление. Режим певца.

6.Педагогические технологии и методы в области музыкального образования

Традиционные и инновационные педагогические технологии и методы обучения в области музыкального образования. Научные труды, посвященные проблемы педагогических технологий и методов обучения. Отечественные и зарубежные источники по проблеме педагогических технологий и методов в области музыкального образования.

7.Разработка учебно-методического комплекса

Система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации образовательных программ. УМК – элемент организации образовательной деятельности. Цель создания УМК.