

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми
«Колледж искусств Республики Коми»**

И.Ю. Иванова

Методика преподавания вокальных дисциплин

Учебно-методическое пособие

для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.04 Вокальное искусство

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Вокальное искусство»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ Л.И.Попова

Рецензент:

Н.В.Суровцева— преподаватель отделения «Хоровое дирижирование», «Музыкальное искусство эстрады», «Вокальное искусство» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Иванова И.Ю.Методика обучения сольному пению [Текст]: учебно-методическое пособие / И.Ю.Иванова. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018— 46 с.

Учебное пособие «Методика обучения сольному пению» рассматривает вопросы теории и практики при постановке голосового аппарата в процессе обучения сольному пению. В пособии обобщаются основные принципы в работе педагога – вокалиста и приемы в работе над голосом.

Учебное пособие может использоваться в качестве основного материала по междисциплинарному курсу «Методика обучения сольному пению», а также в качестве дополнительного на междисциплинарном курсе «Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» и учебной практике по педагогической работе.

Адресовано преподавателям и студентам учреждений среднего профессионального образования.

© И.Ю.Иванова, 2018

Оглавление

Введение	5
Содержание междисциплинарного курса.....	8
Содержание учебно-методического пособия	13
Тема 1. Методика работы с детьми как система знаний в области музыкального воспитания. (4 часа).....	13
Тема 2. Методическая литература в области вокального обучения.....	14
Тема 3.Строение голосового аппарата и его работа в пении. (2 часа)	14
Тема 4.Свойства певческого голоса.(4 часа).....	16
Тема 5.Классификация и характеристика певческих голосов.(14 часов) ...	17
Тема 6. Певческая культура. Основные требования к организации певческого процесса. (8 часов)	19
Тема 7.Вокально-техническая работа. (2 часа).....	20
Тема 8. Виды музыкально-педагогического материала.Упражнения. (6 часов).....	21
Тема 9. Виды музыкально-педагогического материала. Вокализы. (4 часа)	22
Тема 10. Виды вокализации. (6 часов).....	23
Тема 11.Выбор и работа над репертуаром певца. (6 часов)	25
Тема12.Гигиена и режим певца. (6 часов).....	27
Тема 13. Работа над дикцией. (6 часов)	28
Тема 14. Работа артикуляционного аппарата. (5 часов)	29
Тема 15. Самостоятельная работа учащихся при обучении сольному пению. (3 часа).....	30
Тема 16. Воспитание вокальных навыков у детей младшего возраста (6 – 10 лет). (4 часа).....	31
Тема 17. Воспитание вокальных навыков у детей среднего школьного возраста (10 – 12 лет). (2 часа).....	32
Тема 18. Воспитание вокальных навыков у детей старшего школьного возраста (13 – 16 лет). (2 часа).....	34
Тема 19. Подготовка певца к концертным и конкурсным выступлениям. (3 часа).....	35
Тема 20. Средства музыкальной выразительности. (3 часа)	36
Тема 21. Средства вокальной выразительности. (3 часа)	37
Тема 22. Работа над ансамблем. (3 часа)	38
Тема 23. Защита курсовых работ. (4 часа).....	39
Словарь терминов.....	42
Аттестация по междисциплинарному курсу «Методика преподавания вокальных дисциплин».....	43

Критерии оценивания	44
Библиографический список	45

Введение

Изучение методики обучения сольному пению требует от обучающегося вдумчивой и кропотливой работы. На протяжении всего периода обучения изучаются теоретические труды, нотная литература, особенности становления академического вокального обучения, полноценного звучания голоса, тембрового единства в ансамблевом исполнении, интонационной точности. Эти знания применяются и закрепляются в учебной практике по педагогической работе, при работе в сольном пении, ансамблевом исполнительстве. На междисциплинарном курсе (далее – МДК) «Методика обучения сольному пению» даются теоретические знания в области академического искусства, изучается опыт ведущих мастеров вокального обучения, исследуются приемы и методы их практической работы в постановке голоса.

Предлагаемое учебное пособие выстроено со следующим расположением материала: краткий обзор методической литературы, знакомство с некоторыми системами педагогов-вокалистов, организация вокально-технической работы и принципы подбора материала для обучения певцов. Список литературы поможет обучающимся глубже и детальнее изучить каждую тему и найти ответы на интересующие его вопросы.

Цель данного пособия – организация самостоятельной работы обучающихся при изучении МДК «Методика обучения сольному пению».

Учебное пособие является комплексным материалом, основанным на трудах видных теоретиков и практиков вокального искусства.

Данный курс входит в программу профессионального модуля «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.

В результате изучения данного курса обучающийся должен **уметь:**

- делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого обучения;
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;
- делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы;
- определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его дальнейшее развитие;
- пользоваться специальной литературой;

знать:

- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;
- требования к личности педагога;
- творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин);
- педагогический (вокальный) репертуар детских школ искусств;
- профессиональную терминологию;
- порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи,

профессиональной терминологией;

и соответствующих общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	156	5,6,7
Аудиторные занятия	104	5,6,7
Лекционные занятия	78	5,6,7
Практические занятия	28	5,6,7
Самостоятельная работа	52	5,6,7
Курсовая работа (реферат)	4	7
Промежуточная аттестация	Дифференцированный зачет	5
Итогового контроль	Экзамен	7

Содержание междисциплинарного курса

№	Содержание МДК	Количество часов				Форма контроля
		Общее	Лекции	Пр. зан.	СРС	
5 семестр						
1	Методика работы с детьми как система знаний в области музыкального воспитания	5	4	-	1	Опрос по теме, изучение терминологии
2	Методическая литература в области вокального обучения	7	4	-	3	Опрос по теме, терминология, знакомство с методической литературой
3	Строение голосового аппарата и его работа в пении	3	2	-	1	Изучение терминологии, просмотр видеофильма по данной теме
4	Свойства певческого голоса	5	2	2	1	Опрос по теме, терминология
5	Классификация и характеристика певческих голосов	18	10	4	4	Опрос по теме, слушание лучших образцов вокальной музыки по их классификации
6.1	Певческая культура. Основные требования к организации певческого процесса	5	4	-	1	Изучение методической литературы
6 семестр						
6.2	Певческая культура.	5	2	2	1	

	Основные требования к организации певческого процесса					
7	Вокально-техническая работа	3	2	-	1	Опрос по теме, терминология
8	Виды музыкально-педагогического материала. Упражнения	9	2	4	3	Опрос по теме, изучение вокально-технических упражнений различной степени сложности
9	Виды музыкально-педагогического материала. Вокализы	5	2	2	1	Опрос по теме, знакомство с вокализами различных педагогов вокального искусства
10	Виды вокализации	8	4	2	2	Изучение различных видов вокализации на музыкально-педагогическом репертуаре
11	Выбор и работа над репертуаром певца	10	4	2	4	Составление плана работы над репертуаром певца на примере изучаемых произведений. Формирование репертуара с учетом программных требований
12	Гигиена и режим певца	8	6	-	2	Опрос по теме, изучение

						профессиональной терминологии
13	Работа над дикцией	9	4	2	3	Изучение профессиональной терминологии, разбор изучаемых произведений по правилам орфоэпии
7 семестр						
14	Работа артикуляционного аппарата	8	4	1	3	Изучение профессиональной терминологии, разучивание упражнений артикуляционной гимнастики, чтение методической литературы
15	Самостоятельная работа учащихся при обучении сольному пению	6	2	1	3	Составление плана самостоятельной работы на примере изучаемых произведений
16	Воспитание вокальных навыков у детей младшего возраста (6 – 10 лет)	6	3	1	2	Опрос по теме, чтение методической литературы, выстраивание плана работы с данным возрастом
17	Воспитание вокальных навыков у детей среднего школьного возраста (10 – 12 лет)	4	2	-	2	Опрос по теме, чтение методической литературы, выстраивание плана работы с данным возрастом
	Воспитание	4	2	-	2	Опрос по теме,

	вокальных навыков у детей старшего школьного возраста (13 – 16 лет)					чтение методической литературы, выстраивание плана работы с данным возрастом
19	Подготовка певца к концертным и конкурсным выступлениям	4	3	-	1	Чтение методической литературы
20	Средства музыкальной выразительности	5	2	1	2	Разбор средств музыкальной выразительности на примере нотных образцов
21	Средства вокальной выразительности	5	2	1	2	Углубление знаний по данной теме, разбор средств вокальной выразительности в нотной литературе
22	Работа над ансамблем	5	2	1	2	Изучение профессиональной терминологии, разбор видов ансамбля в нотных образцах
23	Защита курсовых работ	9	2	2	5	Анализ методической литературы, выстраивание плана работы исходя из поставленных целей и задач

Изучение МДК «Методика обучения сольному пению» предполагает освоение теоретического материала, изучение опыта ведущих мастеров

вокального пения. Обучающиеся должны владеть профессиональной терминологией, уметь связывать между собой понятия и соотносить их с новым тематическим материалом.

Содержание учебно-методического пособия

Тема 1. Методика работы с детьми как система знаний в области музыкального воспитания. (4 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о методологии репетиционно-исполнительского процесса и классификации приемов работы в обучении вокальному искусству.

План содержания темы:

Значение пения в эстетическом воспитании детей имеет позитивное начало. Русская музыкальная культура по преимуществу вокальная.

Методические принципы в работе с детьми – специфика возраста детей, учет интересов детей, восприятие педагога как учителя, воспитателя и друга.

Методика суммирует следующие монокурсы – сольное пение, ансамблевое исполнительство, сольфеджио, музыкальную литературу, анализ музыкальных произведений и т.д., предполагая взаимную согласованность содержания образования с педагогикой, психологией и физиологией детей.

Критерии основных принципов дидактики:

- 1)Соответствие содержания и методики обучения и воспитания детей уровню общественного развития;
- 2)Связь и единство обучения и воспитания с общественной практикой и наукой;
- 3)Комплексность решения задач обучения, воспитания и развития;
- 4)Постоянство требований и систематичность повторения действий;
- 5) Сочетание единства требований и уважения к личности;
- 6) Увлеченность и интерес;
- 7) Активность, сознательность и самостоятельность обучающихся.

Практическое занятие – не предусмотрено

Самостоятельная работа – Опрос по теме, изучение терминологии

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Какую роль играет пение в эстетическом образовании детей?
- 2.В чем заключается специфика методических принципов при работе с детьми?
- 3.Перечислите основные принципы дидактики.
- 4.Перечислите дидактические закономерности обучения с учетом специфики вокальной работы с детьми.

Список литературы по данной теме:

- 1.Аспелунд Д. Л. Развитие певца и его голоса. М.-Л.: Музгиз, 1952.

2.Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии.ч.1 – М.: Музсектор Госиздата, 1929

3.Ильин В. «Очерки истории русской хоровой культуры». М., Музыка, 1985

Тема 2. Методическая литература в области вокального обучения.

(4 часа)

Цель изучения данной темы – познакомиться с трудами видных теоретиков и практиков вокального искусства.

План содержания темы:

Краткий обзор методической литературы в области вокального обучения детей. Исторические и методические аспекты вокального обучения в трудах М. Назаренко, А. Варламова, М. Глинки, А. Менабени, В. Багадунова, И. Левидова, Л. Дмитриева, А. Канкаровича, А. Егорова, К. Виноградова, О. Сафровой, И. Коха и т.д.

Краткий словарь профессиональной терминологии, значение основных понятий – резонаторы, унисон, артикуляция, дикция, диапазон, тесситура, регистр, агогика, обертоны.

Практическое занятие – не предусмотрено.

Самостоятельная работа –Опрос по теме, терминология, знакомство с методической литературой

Вопросы для закрепления материала:

1.Обозначьте основные исторические аспекты развития вокальных школ и их характерные особенности.

2.Что входит в понятие «методическая литература»?

3.Что такое «профессиональная терминология»?

Список литературы по данной теме:

1. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии. Ч.1 – М.: Музсектор Госиздата, 1929

2.Благовидова Е. Ученик — учитель. М.,1983

3.Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.

4.Ильин В. «Очерки истории русской хоровой культуры». М., Музыка, 1985

Тема 3.Строение голосового аппарата и его работа в пении. (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать четкое представление о строении и работе голосового аппарата.

План содержания темы:

1. Объяснение устройства голосового аппарата и принцип его работы.

Голосовой аппарат – это совокупность нескольких органов, которые помогают образовывать голос. Состоит из четырех основных частей: 1. Органы дыхания; 2. Гортань; 3. Надставная труба; 4. Артикуляционный аппарат.

Органы дыхания находятся внутри грудной клетки. Состоят из легких, трахеи, бронхов, альвеол и диафрагмы.

Легкие – пористая, эластичная ткань со скоплением пузырьков – альвеол, соединенных каналами и образующими систему бронхов.

Бронхи левого и правого легкого соединяются в трахею, заканчивающуюся гортанью.

Диафрагма – плотная мышца, разделяющая грудную полость от брюшной.

Гортань – главная звукообразующая часть голосового аппарата. 3 функции гортани – дыхательная, защитная, голосовая. 4 группы хрящей гортани – щитовидный, перстневидный, два черпаловидных. Голосовые складки – 2 параллельные пары мышц (ложные и истинные).

Надставная труба – включает несколько органов, находящихся выше голосовых складок (глотка, ротовая полость, мягкое небо, твердое небо, маленький язычок, язык, губы). Резонаторная функция надставной трубы.

Артикуляционный аппарат – движения мышц лица, помогающие образовывать голос. Артикуляционный аппарат – язык, губы, мягкое, твердое небо, верхняя, нижняя челюсть, зубы.

2. Основы профессионального владения голосом.

Работа дыхательных органов – газообмен в крови и образование голоса. Связь дыхательных органов с работой гортани и артикуляционным аппаратом в процессе голосообразования.

Уровень положения гортани влияет на качество певческого звука. Благоприятное положение гортани – устойчивое, спокойное.

Понятие о резонировании – верхние и нижние резонаторы певческого голоса. Верхние – глотка, рот, нос, придаточные пазухи носа. Качество звука – полетность, звонкость.

Нижние – трахея, бронхи. Качество звука – плотность, объем.

Профессиональный голос – голос с четкой артикуляцией, влияющей на произношение вокальной речи и донесение до слушателя содержания поэтического текста.

Характеристика певческого голоса – диапазон, тембр, сила и полетность голоса, вибрато, дикция, выносливость.

Практическое занятие – не предусмотрено

Самостоятельная работа –Изучение терминологии, просмотр видеофильма по данной теме.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Какие основные части составляют понятие «голосовой аппарат»?
- 2.Что такое голосовые связки?
- 3.Какими бывают голосовые связки?
- 4.Что такое резонатор?
- 5.Какие органы относятся к грудным и головным резонаторам?

Список литературы по данной теме:

- 1.Аспелунд Д. Л. Развитие певца и его голоса. М.-Л.: Музгиз, 1952.
- 2.Багадунов В. А. Очерки по истории вокальной методологии.ч.1 – М.: Музсектор Госиздата, 1956
- 3.Кочнева И., Яковлева А. «Вокальный словарь». Л., 1986

Тема 4.Свойства певческого голоса.(4 часа)

Цель изучения данной темы–определить основные качества певческого голоса на основе сравнительной характеристики бытовых и певческих голосов.

План содержания темы:

Постановка голоса как процесс индивидуального обучения пению, заключающегося в выработке у обучающегося рефлекторных движений голосового аппарата, способствующих правильному звучанию.

Хорошо поставленный голос включает ровность на всем диапазоне, сглаженность регистров, единообразие гласных, красоту тембра, гибкость.

Свойства певческого голоса – диапазон, тембр, вибрато, интонация, дикция. Понятие обертона как гармонического созвучия, входящего в состав основного тона и возникающего от колебания голосовых складок.

Характеристика певческого голоса:

- 1)Диапазон (две, две с половиной октавы);
- 2)Тембр (окраска звука);
- 3)Сила голоса (полетность голоса от наличия большого количества высоких обертонов);
- 4) Вибрато (колебания);
- 5) Дикция;
- 6) Интонация (чистота звука);
- 7) Выносливость голоса

Практическое занятие – Определение свойств певческого голоса по составляющим признакам. Характеристика вокальных навыков.

Самостоятельная работа–Опрос по теме, терминология

Вопросы для закрепления материала:

1.Какими качествами обладают певческие голоса?

2.Охарактеризуйте певческий голос с точки зрения основных его свойств.

Список литературы по данной теме:

1.Морозов В. П. Личность музыканта. Биофизические основы вокальной речи. М.; Л., 1977

2. Морозов В. П. Тайны вокальной речи. М.; Л., 1967

3.Попков Г. Постановка голоса. М.,2002

Тема 5.Классификация и характеристика певческих голосов.(14 часов)

Цель изучения данной темы – на основе изучения высказываний ведущих мастеров вокальной педагогики познакомиться с классификацией певческих голосов по их типам и обозначить характерные особенности певческих голосов.

План содержания темы:

Певческие голоса делятся на три группы – женские, мужские и детские. Каждая из групп разделяется на высокие и низкие голоса.

Женские голоса – имеют три регистра (грудной, головной и микст (средний)). Между регистрами находятся переходные ноты.

Сопрано –высокий женский голос. Общий диапазон ля малой – до третьей октавы. Рабочий диапазон – до первой – си-бемоль второй октавы. Разделяются на колоратурное сопрано, лирико-колоратурное сопрано, лирическое сопрано, драматическое сопрано. Характеристика сопрано – полетность голоса, гибкость, частое вибрато. Регистр пения – головной и смешанный.

Меццо – сопрано – средний женский голос. Общий диапазон – соль малой – си-бемоль второй октавы. Рабочий диапазон – ля малой – соль второй октавы. Характеристика меццо – сопрано – теплый тембр, плотное звучание в среднем диапазоне. Регистр пения – смешанный и грудной.

Контральто – низкий женский голос. Общий диапазон – ми малой – соль второй октавы. Рабочий диапазон – соль малой – ми второй октавы. Характеристика контральто – звучание сильное и плотное, особенно в низком регистре. Регистр пения – грудной и смешанный.

Мужские голоса – имеют три регистра (грудной, головной и микст). Между регистрами находятся переходные ноты.

Тенор – высокий мужской голос. Общий диапазон до малой – соль второй октавы. Рабочий диапазон ми малой – до второй октавы.

Разделяются на тенор-альтино, лирический тенор, драматический тенор. Характеристика тенора – теплый, нежный тембр, лиричность. Регистр пения – головной и смешанный.

Баритон – средний мужской голос. Общий диапазон – ля большой – ля первой октавы. Рабочий диапазон – до малой – фа первой октавы. Характеристика баритона – мягкость, яркость тембра, объемность звука, сила. Регистр пения – грудной и смешанный.

Бас – низкий мужской голос. Общий диапазон – до большой – фа первой октавы. Рабочий диапазон – ре большой – ми первой октавы. Разделяется на высокий бас, центральный бас, низкий бас. Характеристика баса – сила, объемность голоса, мощь звучания. Регистр пения – грудной и смешанный.

Детские голоса – разделяются на три периода развития голоса:

1 период - 6 – 10 лет – младший домутационный. Данный период делится на три возрастные группы. 1 группа – 6 – 7 лет – дошкольный возраст. 2 группа – 7 – 8 лет – учащиеся первого класса. 3 группа – учащиеся второго-третьего класса.

2 период – 10 – 12 лет – старший домутационный.

3 период – 13 – 16 лет – мутация.

Характеристика детских голосов – короткие и тонкие голосовые складки, малый объем легких, преимущественно головное звучание голоса, небольшое певческое дыхание, отсутствие силы голоса, «серебристость» тембра. К 10 годам детские голоса начинают разделяться на высокие и низкие.

Определение типа певческого голоса происходит по следующим признакам:

1. По регистровому звучанию, переходным нотам и примарным тонам;
2. По тембру и диапазону голоса;
3. По способности выдерживать определенную tessitura;
4. По строению голосового аппарата, длине и ширине голосовых складок.

Качества, необходимые сценическому голосу – устойчивость (характеристика поставленного голоса), выносливость, благозвучность (отсутствие призвуков), четкая дикция, адаптивность (способность приспосабливаться к конкретным акустическим условиям), гибкость, полетность, суггестивность (способность воздействовать на эмоции зрителей).

Практическое занятие – Определение по характерным признакам типа певческого голоса через слушание вокальных произведений.

Самостоятельная работа–Опрос по теме, слушание лучших образцов вокальной музыки по их классификации.

Вопросы для закрепления материала:

1. Назовите характерные особенности высоких, средних и низких женских голосов.

2. Назовите характерные особенности высоких, средних и низких мужских голосов.

3. Что такое общий и рабочий диапазон певческого голоса?

4. Как происходит разделение детских голосов?

5. Что такое мутация голоса?

6. Назовите особенности педагогической вокальной работы с детьми в период мутации.

7. Какие качества необходимы сценическому голосу?

Список литературы по данной теме:

1. Назаренко И. К. Искусство пения. Изд. третье, дополненное. М.: Музыка, 1968.

2. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.

3. Павлицева О. Методика постановки голоса. М., 1964

4. Плужников К. Механика пения <http://www.msq.ru/index.php/article&categoryid-562>

5. Попков Г. Постановка голоса. М., 2002

Тема 6. Певческая культура. Основные требования к организации певческого процесса. (8 часов)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о вокальных навыках. Воспитание певческих навыков через слуховые представления певца.

План содержания темы:

Вокальные навыки – певческая установка, певческое дыхание, звукообразование, артикуляция.

Певческая установка – это правильное положение корпуса певца в момент пения. Мышечная собранность певца способствует лучшей организации звука в пении.

Певческое дыхание – тесно связано с работой гортани и артикуляционного аппарата. От правильного певческого дыхания зависит чистота интонации и произношение литературного текста. Различают три типа дыхания – ключичное (в пении не используется), грудное (используется в пении при исполнении мягким, легким звуком), смешанное или грудобрюшное (активно используется в пении). Процесс дыхания состоит из трех элементов – вдох (производится бесшумно), задержка дыхания (мобилизует голосовой аппарат певца к началу пения), выдох (должен быть спокойным и ровным).

Звукообразование – это атака звука и переход голосового аппарата в рабочее состояние. Атака воздействует на характер смыкания голосовых складок. Различают мягкую атаку звука (голосовые складки смыкаются одновременно с началом выдоха), твердую атаку звука (голосовые складки смыкаются до начала выдоха), придыхательную атаку звука (голосовые складки смыкаются после начала выдоха).

Артикуляция – ясное и четкое произношение вокальной речи. От четкой артикуляции зависит донесение до слушателя содержания поэтического текста.

Практическое занятие–Упражнения на постановку певческого дыхания. Упражнения артикуляционной гимнастики.

Самостоятельная работа – Изучение методической литературы.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Что такое певческая установка певца?
- 2.Какие типы дыхания существуют?
- 3.Какие типы дыхания используются в пении?
- 4.Из каких элементов состоит процесс дыхания?

Список литературы по данной теме:

- 1.Морозов В. П. Личность музыканта. Биофизические основы вокальной речи. М.; Л., 1977
- 2.Морозов В. П. Тайны вокальной речи. М.; Л., 1967
- 3.Юдин С. Формирование голоса певца.М.,1962
- 4.Юссон Р. Певческий голос. М.: Музыка, 1974.

Тема 7.Вокально-техническая работа. (2 часа)

Цель изучения данной темы –сформировать четкое представление о значении вокально-технических упражнений для певца. Познакомиться с группами вокально-технических упражнений.

План содержания темы:

Распевание – это вокально-техническая подготовка голосового аппарата к действию на основе отработки вокально-технических упражнений. На упражнениях уточняются все особенности звучания голоса, его достоинства и недостатки.

При систематических занятиях упражнения позволяют значительно укрепить голос, выработать его подвижность, выровнять тембр, расширить диапазон. При подборе упражнений важно соблюдать принцип постепенности и последовательности их усложнения.

Упражнения можно выделить в следующие группы: для начинающих, для выработки певческого дыхания, для нахождения резонаторных ощущений, для нахождения певческой опоры и певческого вибрато, для выравнивания регистров, для выравнивания гласных, отработки дикции и артикуляции, для развития вокального слуха, для работы над штрихами, для развития беглости, для раскрепощения мышц голосового аппарата.

Практическое занятие – не предусмотрено.

Самостоятельная работа – Опрос по теме, терминология.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое распевание?
2. В какие группы можно объединить вокально-технические упражнения?
3. Перечислите методические рекомендации для певцов при исполнении упражнений.

Список литературы по данной теме:

1. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии. ч. 1 – М.: Музсектор Госиздата, 1929
2. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: 1989.
3. Старчеус М.С. Личность музыканта. М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 2012.

Тема 8. Виды музыкально-педагогического материала. Упражнения. (6 часов)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о певческом голосе, свойствах певческого голоса дошкольников, школьников и юношества и особенностях подбора вокальных упражнений.

План содержания темы:

Подбор упражнений для работы с детьми – для начинающих, на выравнивание гласных звуков, на штриховое разнообразие, на развитие артикуляции, для развития регистров, беглости и т.д.

Под упражнениями понимается повторение какой-либо деятельности с целью улучшения способа ее выполнения. Упражнения являются основным средством приобретения певческих навыков.

Выравнивание голоса – трудная исполнительская задача, связанная с работой над манерой звукоизвлечения, дыханием, однородностью звука в разных регистрах.

Пение в середине диапазона и его укрепление дает возможность правильно расширять верхние и нижние участки диапазона. Форсирование середины диапазона влечет неровности звучания верхних нот. Особое внимание необходимо уделять на звуки, прилегающие к границам регистров (переходные ноты). При пении важно уделять внимание на ощущение певческой опоры и головного резонирования. При этом учитываются индивидуальные возможности голоса, его диапазон и границы его регистров.

Практическое занятие – Исполнение вокально-технических упражнений для работы с детьми.

Самостоятельная работа – выучить свойства, характерные для певческих голосов детей. Диапазоны певческих голосов детей младшего, среднего и старшего возраста. Выучить правила гигиены голоса.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое тембр голоса?
2. Как тембр отражает характер произведения?
3. Почему голоса звучат неоднородно в разных регистрах?
4. Как возрастные особенности влияют на подбор вокально-технических упражнений для детей?

Список литературы по данной теме:

1. Благовидова Е. Ученик — учитель. М., 1983
2. Венгрус Л. А. Фундамент музыкальности. СПб: Музыка, 2000.
3. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.

Тема 9. Виды музыкально-педагогического материала. Вокализы. (4 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о значении работы над вокализмами и задачах при выборе данного педагогического материала.

План содержания темы:

Вокализы как переходный материал от упражнений к художественным произведениям. Технические задачи вокализов. Развитие навыков звукообразования на вокализах.

Вокализы – это музыкальные произведения, написанные с определенной технической задачей. Вокализ поются либо на один слог, гласный, либо сольфеджируются.

Вокализ несет определенное музыкальное содержание. Имеет законченную музыкальную форму. Вокализ слушается как музыкальное произведение без слов.

Задача вокализа – музыкальными средствами выразительно исполнить произведение. Отсутствует возможность подменить музыкальную выразительность речевой.

Практическое занятие – Работа со сборниками вокализов при постановке голоса начинающих певцов.

Самостоятельная работа - Опрос по теме, знакомство с вокализами различных педагогов вокального искусства

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Что такое вокализ?
- 2.Какова цель исполнения вокализов?
- 3.Какие виды вокализов существуют?
- 4.Какие вокальные навыки осваиваются на вокализах?

Список литературы по данной теме:

- 1.Абдуллин, Э.Б. «Теория и методика музыкального воспитания». М., Музыка, 1980
- 2.Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.
- 3.Павлищева О. Методика постановки голоса. М., 1964
- 4.Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997.

Тема 10. Виды вокализации. (6 часов)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о видах вокализации и способах работы над ними.

План содержания темы:

Кантилена – основной вид голосоведения в пении. Кантилена – связное пение, предполагающее владение плавным переходом от звука к звуку. Звук должен быть свободно льющимся и незажатым.

Кантиленное пение – это качество певческого звука. Зависит от ровного, устойчивого вибрато. Дыхание не форсируется, расходуется экономно и находится в верной координации в работе голосового аппарата.

Кантилена отрабатывается на упражнениях, вокализах в штрихе legato, а затем на художественных произведениях с текстом. Выработка кантилены должна осуществляться на различных видах движения мелодии (гаммах, арпеджио, ходах на интервалы). Важно при этом следить за единой позицией звука.

Пение legato предполагает связное пение при точном переносе звука с ноты на ноту, без захвата промежуточных тонов.

Беглость – это умение петь в быстром движении. Является необходимым качеством профессионального певческого голоса. Основным принципом освоения пения в быстром движении является постепенность в усложнении вокальных заданий. Разучивается движение небольших гамм, арпеджированных ходов, форшлагов, группетто. Гортань становится подвижной, эластичной и гибкой. Беглость позволяет бороться с форсированным звуком.

Трель – один из наиболее сложных видов техники беглости. Под трелью понимается быстрое чередование звуков малой или большой секунды. Технически трель выполняется колебанием всей гортани. Упражнения на трель строятся на быстром чередовании двух звуков. Работа над трелью полезна для всех типов голосов, так как вырабатывает свободу и гибкость гортани, активизирует интонацию.

Филировка звука связана с умением изменять силу звука, сводя его к едва слышимому звучанию или приводя его постепенно и плавно к полному и мощному звуку. Филировка предполагает умение плавно менять звучание, не меняя при этом вокальных качеств звука.

По мере приобретения вокальных качеств певческий звук приобретает свободу, в голосе появляется вибрато, он начинает тянуться и вместе с этим филироваться. Хорошая филировка является показателем правильного звучания певческого голоса.

Устойчиво филируются в начале обучению данного вида вокализации звуки в среднем диапазоне певческого голоса. Затем к ним примыкают высокие звуки. При филировке в сторону уменьшения динамики важно следить за опорой дыхания и собранностью позиции. При динамическом расширении важно следить за тем, чтобы не перейти в форсирование звука.

Работа над филировкой начинается тогда, когда певческий голос уже достаточно сформирован.

Практическое занятие –Выявление видов вокализации на нотных образцах и определение способов работы над ними.

Самостоятельная работа –Изучение различных видов вокализации на музыкально-педагогическом репертуаре.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Что такое кантилена?
- 2.В чем заключены основные трудности для достижения кантилены в пении?
- 3.Как вибрато влияет на кантилену?
- 4.Что такое филировка?
- 5.Как филировка влияет на динамику звука?
- 6.Как технически выполняется трель?

Список литературы по данной теме:

1. Абдуллин Э.Б. «Теория и методика музыкального воспитания». М., Музыка, 1980
- 2.Егоров А. Гигиена голоса и его физические основы. М.,1962
3. Емельянов В. Развитие голоса. СПб.: «Лань», 2003.
- 4.Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. М, 1965
- 5.Кондратьев В. О дыхании. М.,1997
6. Кочнева И. Яковлева А. Вокальный словарь. Л.: «Музыка», 1986.

Тема 11.Выбор и работа над репертуаром певца. (6 часов)

Цель изучения данной темы –сформировать представление об основных этапах при выборе и работе над произведениями по вокалу.

План содержания темы:

Оценивать произведение необходимо с точки зрения его полезности для обучающегося с музыкальной, вокально-технической стороны, трудностей в эмоционально-смысловом содержании. Из этих критериев формируется сложность всей программы для исполнителя в целом.

При работе над репертуаром важно учитывать уровень музыкального развития обучающегося, вокальную и исполнительскую подготовку.

При работе над произведениями необходимо обращать внимание на средства музыкальной и вокальной выразительности:

Мелодия. Мелодическая линия может заключать в себе следующие трудности – хроматические ходы, ходы на широкие интервалы, резкие смены характера движения, украшения.

Ритм. Ритмические трудности – синкопы, различные мелкие и крупные ритмические организации, совмещение дуолей с триолями, полиритмия, пунктир крупный и мелкий, паузы, различные виды фермат.

Аккомпанемент. Характер аккомпанемента влияет на сложность произведения. Гармонии могут быть простые и помогать развитию мелодической линии, а могут быть более сложными по колористическим характеристикам. Гармоническое сопровождение поддерживает исполнителя; развитые линии гармонии, полифония, подголоски обогащают фактуру и создают дополнительные трудности при разучивании программы.

Вокально-технические трудности. Диапазон, тесситура должны соответствовать возможностям исполнителя и выгодно представлять звучание голоса. Необходимо проанализировать произведение на наличие переходных нот, времени нахождения в кульминационной зоне, диапазоне произведения в целом.

Темп. Исполнение произведения в медленном темпе требует от певца пения развернутых музыкальных фраз на одном дыхании. Быстрый темп требует владения техникой беглости.

Динамика. Необходимо оценить произведения с точки зрения динамики. Пение на *piano* требует работы над опертым звуком. Пение *forte* требует работы над выстраиванием динамической градации в произведении в целом для того, чтобы избежать форсирования звука. Важен анализ произведений с динамическими контрастами.

Поэтический текст. Анализ текста по сложности сочетания гласных и согласных (групп согласных), логики поэтического развития, кульминаций (местных и общей).

Разбор и перевод текстов на иностранном языке, правила орфоэпии и сочетание поэтического текста с музыкальным.

Требования к репертуару. Репертуар должен быть высокохудожественным, носить воспитательный характер, соответствовать возрасту и исполнительским возможностям, быть разнообразным по характеру, содержанию, стилю, жанрам, иметь технические и вокальные трудности.

Практическое занятие – Составление плана работы над репертуаром певца на нотных образцах произведений.

Самостоятельная работа – Составление плана работы над репертуаром певца на примере изучаемых произведений. Формирование репертуара с учетом программных требований

Вопросы для закрепления материала:

1. Перечислите критерии подбора репертуара для исполнителя?

2.Какие существуют требования к выбору репертуара?

Список литературы по данной теме:

- 1.Каменев Ю.Я. Дыхательная гимнастика в системе натуротерапии. Как использовать методики А. Стрельниковой и К. Бутейко для оздоровления. Опыт врача. Вседуховное.РФ>каменев-ю-я-дыхательная-гимнастика/
- 2.Плужников К. Механика пения <http://www.msq.ru/index.php/article&categoryid-562>
- 3.Попков Г. Постановка голоса. М.,2002
- 4.Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: 1989.
- 5.Романов С. Е. Метод массовой постановки певческого голоса. http://www.otsema.ru/postanovka_golosa/postanovka1.htm.

Тема12.Гигиена и режим певца. (6 часов)

Цель изучения данной темы –познакомиться с основами профессиональной гигиены и общегигиеническими правилами и обосновать важность ее соблюдения при обучении вокалу и постановке голоса.

План содержания темы:

1.Общегигиенические правила - сон, питание, физическая нагрузка, каникулярное время, закаливание, курение, алкоголь.

Деятельность организма – это смена траты энергии и ее восстановление. Правильное распределение труда и отдыха во времени и влияние режима на здоровье певца с психической, нервно-мышечной стороны.

Положительная связь мышечной энергии с нервной системой и тонусом мускулатуры гортани. Здоровье внутренних органов певца как залог здорового голосового аппарата.

Профилактика сезонных заболеваний и закаливание организма – необходимое условие хорошей работоспособности.

2. Профессиональная гигиена – переутомление, обращение с голосовым аппаратом, норма певческой нагрузки, гигиена урока.

Соблюдение певцом голосового режима и охрана от переутомления – важный фактор профессионального развития. Обращение с голосовым аппаратом под контролем педагога у начинающих певцов, четкое формирование этапов самостоятельной работы над изучаемым произведением.

Гигиеническое значение распевания и норма певческой нагрузки. Распевание – ежедневная форма работы вокалиста, создающая

психифизиологическую настройку всего организма. Распевание вводит в строй мыслительные процессы, связанные со звукообразованием. Распевание начинающих певцов должно осуществляться под контролем педагога.

Гигиена урока и принцип постепенности (упражнения – вокализы – художественные произведения) в обучении вокалу.

Практическое занятие – не предусмотрено

Самостоятельная работа–Опрос по теме, изучение профессиональной терминологии

Вопросы для закрепления материала:

1. Перечислите общегигиенические правила и их значение.
2. Что такое профессиональная гигиена?
3. Что такое принцип постепенности в обучении вокалу?

Список литературы по данной теме:

1. Назаренко И. К. Искусство пения. Изд. третье, дополненное. М.: Музыка, 1968.
2. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.
3. Павлицева О. Методика постановки голоса. М., 1964
4. Попков Г. Постановка голоса. М., 2002
5. Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1962

Тема 13. Работа над дикцией. (6 часов)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о значимости работы над дикцией при обучении сольному пению. Дать представление о видах произношения.

План содержания темы:

Законы дикции. Дикция и орфоэпия. Значение слова в музыкальном произведении. Различия в написании и произношении слов. Особенности певческой дикции.

Особенности произношения гласных звуков. Йотированные гласные. Особенности произношения гласных под ударением и безударных. Предударные слоги. Разбор произведений.

Группы согласных звуков – звонкие-глухие, свистящие-шипящие. Сонорные согласные. Артикуляция согласных – важнейшее условие хорошей дикции.

Сочетания двойных и тройных согласных. Нормы их произношения в отличие от написания. Разбор сочетаний в поэтических текстах.

Практическое занятие – Работа над гласными, согласными в поэтическом произведении. Нахождение кульминационных центров, определение логики поэтического текста.

Самостоятельная работа –Изучение профессиональной терминологии, разбор изучаемых произведений по правилам орфоэпии.

Вопросы для закрепления материала:

- 1.Что такое дикция?
- 2.Что такое орфоэпия?
- 3.Какие виды произношения существуют и каковы их отличия и сходства?
- 4.Какие особенности певческого произношения существуют?

Список литературы по данной теме:

1. Абдуллин Э.Б. Теория и методика музыкального воспитания. М., Музыка, 1980
- 2.Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.
- 3.Павлищева О. Методика постановки голоса. М., 1964

Тема 14. Работа артикуляционного аппарата. (5 часов)

Цель изучения данной темы – Ознакомление с понятием «артикуляция» и ее влияние на произношение поэтического текста. Понятие импеданса.

План содержания темы:

Пение – вид искусства, в котором музыкальное исполнение сочетается с необходимостью выразительного донесения поэтического текста. Формирование звуков речи осуществляется артикуляционным аппаратом.

Артикуляция – работа органов речи при образовании звуков и степень отчетливости произношения. Упражнения могут быть на укрепление согласных, укрепление гласных, скороговорки, попевки, мимические (растягивание и укрепление различных групп мышц лица). Движения производятся сознательно, их можно контролировать и подчинять своей воле. Свободная и активная работа органов артикуляционного аппарата дает возможность формировать правильную функцию всех других органов голосообразования.

Импеданс – противодействие в ротоглоточном канале по отношению к подвязочному давлению. Звонкие согласные произносятся с большим

импедансом (перекрывается или сужается ротоглоточный канал). Возрастает импеданс в ряду гласных звуков а – о – е – у – и. Импеданс – защитный механизм гортани, позволяющий снять подсвязочное давление и облегчить работу голосовых связок.

Практическое занятие – Освоение и демонстрация мышечных, шумовых и интонационных упражнений на развитие органов артикуляционного аппарата.

Самостоятельная работа – Изучение профессиональной терминологии, разучивание упражнений артикуляционной гимнастики, чтение методической литературы.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое артикуляция?
2. Какие органы составляют артикуляционный аппарат?
3. Какие виды упражнений артикуляционной гимнастики существуют?
4. Какие критерии подбора упражнений на артикуляцию существуют?

Список литературы по данной теме:

1. Гонтаренко Н. Уроки сольного пения. Вокальная практика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015
2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.
3. Ражников, В. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: 1989.
4. Старчеус М.С. Личность музыканта. М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 2012.
5. Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1962

Тема 15. Самостоятельная работа учащихся при обучении сольному пению. (3 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о формах самостоятельной работы и ее принципах при обучении вокалу.

План содержания темы:

1. Самостоятельная работа как воспитание контроля качества выполненного задания. Систематичность и организованность в работе над заданиями.

Формы самостоятельной работы – самостоятельное проведение части урока (распевания), самостоятельный музыкально-теоретический анализ, составление исполнительского плана произведения, самостоятельный подбор репертуара.

Навыки, приобретаемые в самостоятельной работе – умение анализировать, сопоставлять и обобщать, активно мыслить на основе имеющегося певческого опыта. В процессе выполнения домашнего задания обучающийся определяет количество и качество выполненной работы. Частичное перенесение упражнений в самостоятельную работу ускоряет темп и повышает степень овладения вокальными навыками, освобождает время на уроке. Дает возможность углубить вокальную подготовку.

2. Анализ произведения по исполнительским трудностям – тесситура, диапазон, голосоведение, фактура, аккомпанемент, певческое дыхание, звуковедение. Теоретический разбор поэтического текста согласно правилам орфоэпии.

Практическое занятие - Анализ предложенных произведений по техническим и исполнительским трудностям

Самостоятельная работа – Составление плана самостоятельной работы на примере изучаемых произведений

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие существуют формы самостоятельной работы в вокальном обучении?

2. Почему важна самостоятельная работа при обучении?

3. Почему возникают запреты на самостоятельную работу у педагогов-вокалистов?

4. Как правильно выстроить самостоятельную работу при обучении вокалу?

Список литературы по данной теме:

1. Гонтаренко Н. Уроки сольного пения. Вокальная практика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.

2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.

3. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: 1989.

4. Старчеус М.С. Личность музыканта. М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 2012.

5. Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1962.

Тема 16. Воспитание вокальных навыков у детей младшего возраста (6 – 10 лет). (4 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о возможностях и звучании детского голоса в младшем возрасте. Перечислить основные характеристики детского голоса в данной стадии его развития. Научиться

самостоятельно подбирать нотную литературу согласно физиологическому развитию и певческим возможностям.

План содержания темы:

1. Особенности подбора детской вокальной музыки.

2. Техническая доступность детской вокальной музыки для младшего школьного возраста. Основные характеристики детского голоса младшего школьного возраста – малый объем легких, несформированный голосовой аппарат, краевое смыкание голосовых связок, малый диапазон певческого голоса, небольшие динамические возможности, красочность образов, отсутствие подтекста в содержании поэтического текста, дублирование партией фортепиано партии солиста.

3. Тематика вокальных произведений – яркие доступные по восприятию образы.

4. Стилизовое и жанровое разнообразие в подборе репертуара. Опора на три календаря – духовный, светский, народный.

Практическое занятие– Подбор произведений для детей младшего возраста по составляющим данный возраст характеристикам.

Самостоятельная работа – Опрос по теме, чтение методической литературы, выстраивание плана работы с данным возрастом

Вопросы для закрепления материала:

1. Какими качествами обладают детские голоса младшего возраста?

2. Перечислите исполнительские возможности детского голоса младшего школьного возраста.

3. Как составляется репертуарный план исполнителя младшего возраста?

Список литературы по данной теме:

1. Назаренко И. К. Искусство пения. Изд. третье, дополненное. М.: Музыка, 1968.

2. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.

3. Павлицева О. Методика постановки голоса. М., 1964

4. Плужников К. Механика пения <http://www.msq.ru/index.php/article&categoryid-562>

5. Попков Г. Постановка голоса. М., 2002

Тема 17. Воспитание вокальных навыков у детей среднего школьного возраста (10 – 12 лет). (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о возможностях и звучании детского голоса в среднем возрасте. Перечислить основные характеристики детского голоса в данной стадии его развития. Научиться самостоятельно подбирать нотную литературу согласно физиологическому развитию и певческим возможностям.

План содержания темы:

1. Особенности подбора детской вокальной музыки.

2. Техническая доступность детской вокальной музыки для среднего школьного возраста. Основные характеристики детского голоса среднего школьного возраста – средний объем легких, разделение по типам голосов (высокие, средние, низкие голоса), эпизодическое нахождение в крайних тесситурных условиях в крайней динамике (*forte*, *piano*), умение петь в штрихах *legato*, *staccato*, более протяженное певческое дыхание, формирование голосовой мышцы и большая сила голоса, яркие образы, частичное дублирование аккомпанементом партии солиста.

3. Тематика вокальных произведений усложняется. Появление драматических образов, темы романтики, лирики, юмора. Произведения современных композиторов.

4. Стилизовое и жанровое разнообразие в подборе репертуара. Опора на три календаря – духовный, светский, народный.

Практическое занятие – не предусмотрено

Самостоятельная работа – Опрос по теме, чтение методической литературы, выстраивание плана работы с данным возрастом

Вопросы для закрепления материала:

1. Какими качествами обладают детские голоса среднего возраста?

2. Перечислите исполнительские возможности детского голоса среднего школьного возраста.

3. Как составляется репертуарный план исполнителя среднего возраста?

Список литературы по данной теме:

1. Назаренко И. К. Искусство пения. Изд. третье, дополненное. М.: Музыка, 1968.

2. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.

3. Павлицева О. Методика постановки голоса. М., 1964

4. Плужников К. Механика пения <http://www.msq.ru/index.php/article&categoryid-562>

5. Попков Г. Постановка голоса. М., 2002

Тема 18. Воспитание вокальных навыков у детей старшего школьного возраста (13 – 16 лет). (2 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о возможностях и звучании детского голоса в старшем возрасте. Перечислить основные характеристики детского голоса в данной стадии его развития. Научиться самостоятельно подбирать нотную литературу согласно физиологическому развитию и певческим возможностям.

План содержания темы:

1. Особенности подбора детской вокальной музыки.

2. Техническая доступность детской вокальной музыки для старшего школьного возраста. Основные характеристики детского голоса старшего школьного возраста – полный объем легких, разделение по типам голосов (высокие, средние, низкие голоса), эпизодическое нахождение в крайних тесситурных условиях в крайней динамике (*forte, piano*), умение петь в штрихах *legato, staccato, nonlegato, marcato*, более протяженное певческое дыхание, формирование голосовой мышцы и большая сила голоса, яркие, сложные по содержанию образы, частичное дублирование аккомпанементом партии солиста, самостоятельная партия фортепиано и отсутствие дублирования солиста.

3. Тематика вокальных произведений усложняется. Появление драматических образов, темы романтики, лирики, философские образы, духовная музыка, произведения на иностранном языке, произведения современных композиторов.

4. Стилиевое и жанровое разнообразие в подборе репертуара. Опора на три календаря – духовный, светский, народный.

Практическое занятие – не предусмотрено.

Самостоятельная работа – Опрос по теме, чтение методической литературы, выстраивание плана работы с данным возрастом

Вопросы для закрепления материала:

1. Какими качествами обладают детские голоса старшего школьного возраста?

2. Перечислите исполнительские возможности детского голоса старшего школьного возраста.

3. Как составляется репертуарный план исполнителя старшего возраста?

Список литературы по данной теме:

1. Назаренко И. К. Искусство пения. Изд. третье, дополненное. М.: Музыка, 1968.

2. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.
3. Павлицева О. Методика постановки голоса. М., 1964
4. Плужников К. Механика пения <http://www.msq.ru/index.php/article&categoryid-562>
5. Попков Г. Постановка голоса. М., 2002

***Тема 19. Подготовка певца к концертным и конкурсным выступлениям.
(3 часа)***

Цель изучения данной темы – обозначить специфику концертного и конкурсного исполнения как завершающего этапа работы над художественным произведением.

План содержания темы:

1. Концертное исполнение как ответственный момент в работе вокалиста, выступающего как посредник между композитором и слушателем. Важность творческого переосмысления и новой трактовки исполняемых произведений для слушателя.

2. Исполнитель как просветитель, создатель художественных ценностей, воспитатель художественного вкуса.

3. Конкурсное выступление как ступень роста исполнителя.

Практическое занятие – не предусмотрено

Самостоятельная работа – Чтение методической литературы

Вопросы для закрепления материала:

1. В чем состоят особенности концертного исполнения?
2. В чем состоит специфика подготовки певца к конкурсному выступлению?
3. Какие творческие задачи ставит преподаватель при исполнении вокального произведения?

Список литературы по данной теме:

1. Амонашвили Ш.А. Педагогический поиск. М., 1987.
2. Аспелунд Д. Л. Развитие певца и его голоса. М.-Л.: Музгиз, 1952.
3. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии. ч.1 – М.: Музсектор Госиздата, 1929
4. Благовидова Е. Ученик — учитель. М., 1983

Тема 20. Средства музыкальной выразительности. (3 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о средствах музыкальной выразительности как о необходимых факторах в эмоциональном осмыслении произведений.

План содержания темы:

Мелодия, метр, ритм, гармония, динамика, темп – основные средства музыкальной выразительности. Воплощение художественного образа.

Мелодия – основа средств выразительности. Мелодия – это гибкая, волнообразная линия с плавным или со скачкообразным строением. Мелодия образуется при взаимодействии интервальных последовательностей и ритма.

Ритм – организация, соотношение музыкальных звуков во времени. Различные ритмические сочетания оказывают влияние на характер произведения.

Метр – порядок чередования сильных и слабых долей, система организации ритма. Метр дает ощущение сильной доли – устоя.

Темп – скорость, с которой исполняется художественное произведение. Темп передает сферу образов, эмоций.

Динамика – совокупность понятий, связанных с оттенками громкости звучания. Динамика тесно связана с формой произведения.

Гармония – или аккорд – соединение трех или более различных звуков по терциям. Гармония находится в тесной взаимосвязи с мелодией и метроритмом. Гармония определяет ладово-функциональные связи аккордов, служит средством драматизации образов.

Практическое занятие– Выявление средств музыкальной выразительности в произведениях и определение форм работы над ними.

Самостоятельная работа –Разбор средств музыкальной выразительности на примере нотных образцов

Вопросы для закрепления материала:

1.Какие средства музыкальной выразительности существуют в произведениях?

2.Каким образом те или иные средства выразительности влияют на образ?

Список литературы по данной теме:

1.Живов В.Л. «Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика». М., Владос, 2003

2. Живов В.Л. «О музыкально-выразительных средствах в хоровом исполнительстве //Хоровой коллектив». М., 1976

Тема 21. Средства вокальной выразительности. (3 часа)

Цель изучения данной темы – определение специфических вокальных красок и влияние их на образ произведений.

План содержания темы:

Понятие вокальных красок – тембр, фразировка, дикция, тип голоса, регистр звучания голоса. Изобразительные моменты исполнения.

Тембр (окраска звука) – качественная характеристика голоса. У каждого голоса внутри его самого большой «тембровый диапазон». Он связан с приемами звукообразования и артикуляцией. Тембр голоса варьируется в зависимости от характера произведения. Исполнительская манера при этом меняться не должна.

Дикция (орфоэпия) – является большим выразительным средством, так как произведения написаны на поэтический текст. Произношение текста связано с характером произведения, тесситурой, динамикой и темпом.

Фразировка – способ сочетания звуков, слияния их в интонации и фразы. Одна из главных задач анализа партитуры состоит в том, чтобы научить исполнителя строить фразу на основе ее структуры, Элементы структуры – мотив, фраза, предложение. Фразировка тесно связана с поэтическим текстом и распределением певческого дыхания.

Тип голоса – выбор типа голоса обусловлен задачей художественной выразительности. При соединении нескольких типов голосов в ансамбле важно обращать внимание на следующие выразительные моменты:

1. Голосоведение партий по вертикали;
2. Эпизодическое использование тех или иных тембров соло и в ансамбле;
3. Использование контрастных регистров;
4. Передача темы из голоса в голос;
5. Противопоставление одинаковых регистров в разных голосах;
6. Различные формы звуковедения;
7. Изобразительные приемы исполнения.

Регистровые особенности звучания голоса – выравнивание, сглаживание регистров связано с проблемой округления и прикрытия звука. При смещении головного и грудного звучания голос приобретает ровность на всем его диапазоне. При формировании вокального звука необходимо учитывать регистровые свойства голоса, границы регистров и использовать тот механизм звукообразования, который присущ данному типу голоса на данных участках диапазона.

Практическое занятие – Выявление средств вокальной выразительности в произведениях, и определение форм работы над ними.

Самостоятельная работа – Углубление знаний по данной теме, разбор средств вокальной выразительности в нотной литературе.

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие средства относятся к средствам вокальной выразительности?
2. Назовите изобразительные моменты исполнения вокального произведения.

Список литературы по данной теме:

1. Живов В.Л. Трактровка хорового произведения. М., 1986
2. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. М., 1986
3. Коловский О.П. «Анализ хоровой партитуры // Хоровое искусство». Л., 1972
4. Кочнева И. Яковлева А. Вокальный словарь. Л.: «Музыка», 1986.

Тема 22. Работа над ансамблем. (3 часа)

Цель изучения данной темы – дать определение понятию «Ансамбль» как художественному единству всех компонентов исполнения.

План содержания темы:

Значение ансамбля как одного из главных элементов звучности в вокальном коллективе. Различные виды ансамбля – динамический, ритмический, дикционный, фактур изложения.

Динамический ансамбль – уравнированность голосов по силе и громкости звучания. Тесно связан с тесситурой. При выстраивании динамического ансамбля важно учитывать громкость каждого певца в отдельности, громкость голоса в ансамбле, громкость всего ансамбля.

Ритмический ансамбль – включает все моменты, связанные с темпом, метром и ритмом. Ритмический ансамбль неотделим от дикционных особенностей, точной артикуляции гласных и согласных.

Дикционный ансамбль – одновременное произношение текста в единой манере для всех членов ансамбля. Тесно связан с тесситурными условиями исполнения.

Ансамбль фактур изложения – определение способа изложения музыкальной фактуры произведения. Существует гомофонно-гармонический стиль, полифонический стиль и смешанный (соединение в одном произведении нескольких видов фактур).

Музыкально-исполнительский процесс в ансамбле предполагает овладение его участниками системой специальных музыкально-теоретических, вокально-ансамблевых знаний, умений и навыков.

Практическое занятие – Определение видов ансамбля в нотных образцах и работа над ними.

Самостоятельная работа – Изучение профессиональной терминологии, разбор видов ансамбля в нотных образцах.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое ансамбль?
2. На какие составляющие делится ансамбль?
3. Какие виды ансамбля существуют?
4. Какие сложности возникают при работе над различными видами ансамбля?

Список литературы по данной теме:

1. Венгрус Л. А. Фундамент музыкальности. СПб: Музыка, 2000
2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.
3. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М., Владос, 2003
4. Ушкарев А. Основы хорового письма. М., 1982
5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб, 2000

Тема 23. Защита курсовых работ. (4 часа)

Цель изучения данной темы – сформировать представление о видах курсовых работ и обозначить этапы работы над курсовыми работами.

План содержания темы:

Выполнение курсовых работ является частью основной профессиональной образовательной программы. Написание курсовых работ расширяет и углубляет знания по дисциплине, формирует навыки самостоятельной творческой работы обучающегося.

Курсовая работа представляет собой исследование на заданную или выбранную тему, написанную студентом под руководством научного руководителя.

При выполнении курсовых работ ставятся следующие задачи:

1. Систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений по дисциплинам;
2. Углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
3. Формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;

4. Развитие творческой инициативы;
5. Подготовка к итоговой государственной аттестации.

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов:

1. Выбор темы;
2. Подбор и анализ литературы по теме;
3. Составление плана курсовой работы;
4. Написание текста;
5. Оформление курсовой работы.

Структура курсовой работы:

1. Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, а также формулируется цель и задачи работы;

2. Теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы;

3. Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей исследования материалов работы;

4. Списка литературы;

5. Приложения (при необходимости).

Примерная тематика курсовых работ:

1. Работа над артикуляцией с детьми младшего школьного возраста.
2. Особенности развития детского голоса в среднем и старшем возрасте.
3. Певческое дыхание как один из важнейших факторов голосообразования.
4. Выявление музыкальных способностей у детей младшего школьного возраста.
5. Значение работы резонаторов голосового аппарата у вокалистов.
6. Особенности постановки певческого дыхания у детей.

Практическое занятие – Определение темы курсовой работы и обоснование ее выбора по составляющим характеристикам.

Самостоятельная работа – Анализ методической литературы, выстраивание плана работы исходя из поставленных целей и задач.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что представляет собой курсовая работа?
2. Какие задачи ставятся при выполнении курсовых работ?
3. Из каких этапов состоит процесс выполнения курсовой работы?
4. Назовите структуру курсовой работы.

Список литературы по данной теме:

1. Венгрус Л. А. Фундамент музыкальности. СПб: Музыка, 2000

2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.
3. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М., Владос, 2003
4. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб, 2000

Словарь терминов

Агогика – кратковременное изменение темпа в произведении, связанное с текстом, характером, образом.

Артикуляция – движения мышц лица, образующие слово;

Диапазон (звуковой объем) – расстояние от крайних нижних до крайних верхних нот;

Divisi – разделение партии внутри нее самой на голоса;

Дикция – четкое, ясное произношение, чистота и безукоризненность каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом;

Обертоны – гармонические созвучия, частичные тоны, призвуки, входящие в состав основного тона, возникающие от колебания частей звучащего тела (голоса) – например, струны;

Регистр – ряд последовательных звуков, образованных одним и тем же музыкальным инструментом или механизмом звукообразования;

Резонаторы – полость, заключенная в упругие стенки, имеющая выходное отверстие и отзывающаяся на определенные звуковые тоны;

Тесситура – преобладающий высотный уровень исполнительской партии (вокальной или инструментальной). Различают высокую, среднюю и низкую тесситуру, соответствующую возможностям высоких, средних или низких певческих голосов и разновидностей музыкальных инструментов;

Унисон – полная слитность всех компонентов исполнения: звукообразования, тембра, громкости, темпа, дикции.

Аттестация по междисциплинарному курсу «Методика преподавания вокальных дисциплин»

Вид итогового контроля – экзамен в 7 семестре.

Вопросы на экзамен:

- 1.Методика работы с детьми как система знаний в области музыкального воспитания.
- 2.Певческая культура. Основные требования к организации певческого процесса.
- 3.Строение голосового аппарата и его работа в пении.
- 4.Характеристикадетских голосов. Особенности их классификации.
5. Классификация певческих голосов.
- 6.Средства музыкальной выразительности.
- 7.Вокально-техническая работа.
- 8.Виды музыкально-педагогического материала. Упражнения. Вокализы.
- 9.Общегигиенические правила и профессиональная гигиена голоса певца.
- 10.Виды вокализации.
- 11.Выбор и работа над репертуаром певца.
12. Работа над дикцией.
- 13.Работа артикуляционного аппарата.
14. Самостоятельная работа учащихся при обучении сольному пению.
15. Воспитание вокальных навыков у детей младшего возраста.
- 16.Воспитание вокальных навыков у детей среднего школьного возраста.
- 17.Воспитание вокальных навыков у детей старшего школьного возраста.
18. Подготовка певца к концертным и конкурсным выступлениям.
- 19.Средства вокальной выразительности.
- 20.Работа над ансамблем.

Критерии оценивания

Оценка «10» (отлично+) - Дан полный, исчерпывающий ответ: четкие определения с подкреплением примерами из вокальной литературы и исполнительской практики.

Оценка «9» (отлично) - Ответ четкий, логично построенный, есть неточности в структуре ответа.

Оценка «8» (отлично-) - Ответ четкий, логично построенный. Темп ответа несколько снижен. В ответе допускаются незначительные неточности.

Оценка «7» (хорошо+) - Ответ четкий, возможно, с незначительными погрешностями. Суть темы раскрыта полностью.

Оценка «6» (хорошо) - Дан полный ответ. У обучающегося полное понимание пройденного материала. Допущены неточности в определении. Существенно снижен темп ответа на вопрос.

Оценка «5» (хорошо-) - Ответ четкий, но в выстраивании допущены некоторые неточности. Определения раскрыты своими словами.

Оценка «4» (удовлетворительно+) - Ответ не четкий, в выстраивании имеют место значительные погрешности. Суть тем раскрыта поверхностно, определения не точные.

Оценка «3» (удовлетворительно) - В ответе выявлены существенные пробелы в усвоении темы. Ответ не четкий, имеют место значительные погрешности. Определения не раскрыты.

Оценка «2» (удовлетворительно-) - Ответ не четкий, суть темы практически не раскрыта. Поверхностное понимание темы.

Оценка «1» (неудовлетворительно) - Критерии не соответствуют оценкам 2-10. Тема не раскрыта по всем параметрам.

Библиографический список

1. Амонашвили Ш.А. Педагогический поиск. М., 1987.
2. Аспелунд Д. Л. Развитие певца и его голоса. М.-Л.: Музгиз, 1952.
3. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии. ч.1 – М.: Музсектор Госиздата, 1929
4. Благовидова Е. Ученик — учитель. М.,1983
5. Венгрус Л. А. Фундамент музыкальности. СПб: Музыка, 2000.
6. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.
7. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: наглядное пособие. М., 1964
8. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М.,1996
9. Егоров А. Гигиена голоса и его физические основы. М.,1962
10. Емельянов В. Развитие голоса. СПб.: «Лань», 2003.
11. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. М, 1965
12. Кондратьев В. О дыхании. М.,1997
13. Кочнева И. Яковлева А. Вокальный словарь. Л.: «Музыка», 1986.
14. Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. Л.: Музыка, 1972. – 304. –
15. Морозов В. П. Личность музыканта. Биофизические основы вокальной речи. М.; Л., 1977
16. Морозов В. П. Тайны вокальной речи. М.; Л., 1967
17. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. М.: Институт психологии Российской академии наук, Московская государственная консерватория, 2002.
18. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. М.: Когито-Центр, 2013.
19. Назаренко И. К. Искусство пения. Изд. третье, дополненное. М.: Музыка, 1968.
20. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.: «Музыка», 1972.
21. Павлищева О. Методика постановки голоса. М., 1964
22. Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997.
23. Плужников К. Механика пения <http://www.msq.ru/index.php/article&categoryid-562>
24. Попков Г. Постановка голоса. М.,2002
25. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: 1989.
26. Романов С. Е. Метод массовой постановки певческого голоса. http://www.otsema.ru/postanovka_golosa/postanovka1.htm

27. Старчеус М.С. Личность музыканта. М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 2012.
28. Чаплин В. Л. Регистровая приспособляемость певческого голоса. Автореферат дис. канд. иск. Тбилиси: 1977.
29. Юдин С. Формирование голоса певца. М., 1962
30. Юссон Р. Певческий голос. М.: Музыка, 1974.