

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального искусства

Кафедра искусства эстрады

СОГЛАСОВАНО

И.о. зав. кафедрой

_____ Т.Н. Дробышева

« ____ » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

_____ И.М. Громович

« ____ » _____ 2017 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

для специальности

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),

направления специальности

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

Составитель: А.А. Федорцова

Рассмотрено и утверждено

на заседании Совета университета 19.09.2017 г.

протокол № 1

Составитель:

Федорцова А.А., старший преподаватель кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», магистр искусств;

Рецензенты:

Малахова И.А., заведующая кафедрой психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор педагогических наук, доцент;

Кафедра пения учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

*Кафедрой искусства эстрады
(протокол от 16.05.2017 № 11);*

*Советом факультета музыкального искусства
(протокол от _____.2017 № __)*

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
2.1	Конспект лекций	6
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	36
3.1	Методические рекомендации по проведению лекционных и практических занятий.....	36
3.2	Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов.....	36
3.3	Задания и список вопросов по темам семинарских занятий.....	37
3.4	Примерные темы рефератов.....	38
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	39
4.1	Рекомендуемые средства диагностики.....	39
4.2	Перечень теоретических вопросов для проведения зачета/экзамена по учебной дисциплине	39
4.3	Критерии оценок результатов учебной деятельности.....	41
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	44
5.1	Учебная программа.....	44
5.2	Основная литература.....	59
5.3	Дополнительная литература.....	60
5.4.	Информационные материалы.....	60

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является частью теоретической подготовки специалистов высшего образования специальности искусства эстрады направления пение и преподается в тесной связи с такими дисциплинами как «Постановка голоса», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь и голосово-речевой тренинг», «Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин», «Постановка вокального номера», «Сценическая культура исполнителя», «История вокального исполнительства», «Эстрадно-вокальная музыка Беларуси» и др. Значение данной учебной дисциплины обусловлено ее педагогической направленностью, а также тем, что ее изучение содействует формированию педагогической и исполнительской культуры эстрадных вокалистов, их музыкального вкуса, а также расширению базового музыкального образования студентов, необходимого для основательной подготовки высококвалифицированных специалистов в области вокальной педагогики и вокального исполнительства в соответствии с образовательным стандартом.

Целью учебно-методического комплекса (УМК) учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара» является формирование когнитивного базиса (теоретического и практического) о сущности и назначении вокального педагогического репертуара и его эффективном использовании в педагогической практике.

Задачи УМК:

- подготовить учебный материал по вокальному педагогическому репертуару и основным принципам его подбора;
- сформировать базовый вокальный педагогический инструктивный и художественный репертуар для развития основных певческих навыков и решения;
- представить классификацию видов вокального педагогического репертуара по различным критериям (вокально-технической сложности, педагогической целесообразности и др.).

В структуру учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Изучение педагогического репертуара» входят: пояснительная записка (введение), теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел.

Во введении сформулированы цель и задачи учебной дисциплины, а также основные навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения дисциплины. Теоретический раздел представлен кратким изложением всех тем учебного материала, необходимого для изучения данной дисциплины в предусмотренном объеме. Практический раздел содержит задания и списки вопросов по темам семинарских занятий, примерные темы рефератов, методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной

работы студентов. В разделе контроля знаний перечислены рекомендуемые средства диагностики, приведены вопросы к экзамену, критерии оценок результатов учебной деятельности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу, списки рекомендованной литературы, различные вспомогательные информационные материалы.

Данный учебно-методический комплекс составлен для внутреннего пользования в образовательном процессе студентами учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», проходящими профессиональную подготовку по специальности искусство эстрады направления специальности пение, а также для преподавателей кафедры искусства эстрады.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Конспект лекций

Тема 1. Введение в дисциплину «Изучение педагогического репертуара»

Значение, роль и место учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара» в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Взаимосвязь с профильными дисциплинами «Постановка голоса», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь и голосово-речевой тренинг», «Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин», «Постановка вокального номера», «Сценическая культура исполнителя», «История вокального исполнительства», «Эстрадно-вокальная музыка Беларуси» и др.

Целью учебной дисциплины является получение студентами навыков грамотного подбора вокального педагогического репертуара и его эффективного использования в дальнейшей педагогической практике.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомить студентов с видами вокального педагогического репертуара и основными принципами его подбора;
- сформировать понимание о педагогической целесообразности педагогического репертуара;
- научить классифицировать педагогический репертуар по различным его критериям;
- научить подбирать педагогический репертуар для развития различных голосовых навыков;
- привить культуру постоянной работы над поиском, расширением и обновлением педагогического репертуара.

В результате освоения учебной дисциплины выпускники должны *знать*:

- базовый объем педагогического репертуара для практической деятельности в сфере вокального эстрадного образования;
- основные принципы и критерии подбора вокального педагогического репертуара;
- этапы работы над произведением вокального педагогического репертуара;
- особенности развития голосового аппарата вокалиста в разные возрастные периоды;

уметь:

- ориентироваться в многообразии эстрадного вокального педагогического репертуара;

- подбирать педагогический репертуар для решения конкретных вокальных педагогических задач;
- формулировать педагогическую цель и ставить педагогические задачи изучения и исполнения педагогического репертуара;
- использовать знания о физиологии и акустике голоса, вокальной методологии, музыкальных теории и истории в практической деятельности подбора педагогического репертуара;

владеть:

- практическими навыками составления индивидуального плана обучения на разных уровнях образования, для разных возрастных групп с разным уровнем вокальной подготовки.

Преподаватель стоит перед сложной проблемой, выбирая репертуар для того или иного студента, т.к. данный момент является одним из главных в вокальном обучении. Выбранные вокальные произведения должны соответствовать основным критериям, таким как: *художественная ценность, доступность, педагогическая целесообразность, развивающая направленность* и т.д.

Неправильно подобранный вокальный педагогический репертуар, превосходящий вокально-технические возможности студента, может привести к поверхностному, формальному отношению к его изучению, в таких случаях работа над репертуаром сводится к бессмысленному и губительному для голоса «натаскиванию». Выступления с непосильным, плохо освоенным или невысокого по художественной ценности вокальным материалом, искажают представление учащегося о том, каким должно быть полноценное исполнение перед публикой, портят его музыкальный вкус.

Правильно подобранный музыкальный материал сам по себе является воспитателем голоса. В зависимости от того, какой инструктивный и художественный педагогический репертуар будут использоваться в процессе вокального обучения, в голосе будут вырабатываться те или иные качества.

Основные принципы подбора педагогического репертуара:

Принцип постепенности в развитии голоса. Предполагает обязательное следование в процессе вокального обучения от простого к сложному, от легкого к трудному при формировании певческих навыков и освоении учебного материала (инструктивного и художественного педагогического репертуара). Трудность при вокальном обучении должна возрастать постепенно.

Опираясь на педагогические воззрения гуманистов. И Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо и М. Монтессори, начинать надо с того, что знакомо ученику, постепенно раскрывая перед ним все более сложные явления, опираясь на самостоятельную активность учащегося. Принцип постепенности – основной в любом обучении. Он означает буквально: каждый шаг, навык должны усваиваться полностью, отрабатываться до автоматизма, до состояния свободного применения – и пока этого не произошло, двигаться дальше,

требовать нового противоестественно и недопустимо. Проблемы в обучении возникают только тогда, когда педагог начинает требовать невыполнимого, ещё неосвоенного, неотработанного. Новая информация воспринимается только тогда, когда к ней уже сформирована внутренняя готовность. Каждое новое упражнение должно быть прямым следствием уже наработанных навыков.

Принцип соответствия репертуара вокально-техническому уровню исполнителя. Голос не терпит спешки в своём развитии. Последствиями применения вокального педагогического репертуара, не соответствующего уровню профессиональной подготовки студента, могут стать различные профессиональные заболевания голосового аппарата (афония, дисфония, кровоизлияние в ИГС, узелковые образования и пр.).

С точки зрения *профессионализма* простого репертуара не существует. Есть прекрасные вокальные произведения, художественная сущность которых несложна и которые не содержат значительных вокальных трудностей, произведения, для полноценного исполнения которых не требуется многолетнего профессионального обучения, но которые тем не менее требуют не меньшей профессиональной работы: часто в «простом» на первый взгляд произведении гораздо сложнее добиться исполнительской выразительности, интерпретационной глубины, творческой погруженности в материал. Есть вокальные произведения более сложные, и есть, наконец, такие, исполнение которых требует от певца высокой культуры, развитой музыкальности, большого вокального мастерства и выработанных исполнительских навыков. Критерий выбора педагогом того или иного педагогического репертуара состоит в определении уровня его вокально-технической сложности для конкретного индивида.

Принцип индивидуального подхода к студенту.

Каждый ученик-вокалист – обладатель неповторимого тембра голоса, своеобразной голосовой природы, уникальной творческой индивидуальности. Личность каждого студента очень индивидуальна: у каждого свой особый психологический склад, характер, волевые качества, в той или иной мере выраженные способности. Кроме того, в пении особенность обучения каждого конкретного ученика обусловлена работой его голосового аппарата. Каждый новый ученик для педагога-вокалиста оказывается новой неповторимой педагогической задачей (технической и психологической), которую ему приходится решать, гибко преломляя и сочетая методы вокального обучения, приемы педагогического воздействия и индивидуально подобранный вокальный педагогический репертуар.

В каждом студенте нужно выявить самые лучшие его вокальные, творческие, личностные и человеческие качества, необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого ученика, и важности их использования в творческом процессе. Неординарные творческие, интерпретационные проявления в исполнении вокального педагогического репертуара должны иметь поддержку и развитие. Развивая профессиональное

самоопределение студента, нужно выявить только ему присущую красоту, внешнюю и внутреннюю, необходимую в выражении себя через голос.

Принцип единства вокально-технического и духовно-эмоционального развития. В музыкальной педагогике основополагающим является принцип единства художественной и технической сторон обучения.

Выразительность вокального звучания, художественные качества звука зависят от технологии голосообразования, то есть от вокальных навыков. Так, для выразительного исполнения музыкальной фразы необходимо владение дыханием, динамикой звука, для передачи эмоционального содержания музыкальной фразы требуется создание соответствующего по тембру звучания, которое достигается при помощи атаки, регистражной настройки и т.д. Но формирование технических навыков должно вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественно выразительностью. Вокальный звук, ничего не выражающий, не имеющей эмоциональной глубины, – бессмысленный, и подобен шуму. В нем в той или иной мере должно проявляться эмоциональное состояние певца. Вокально-техническая и художественная работа с первых шагов обучения должны вестись в единстве, давая представление о музыкальной фразировке, начиная с работы над самым простым инструктивным репертуаром. На начальном этапе преобладает техническая работа, а на более позднем этапе внимание концентрируется больше на художественной стороне произведения. Мнение, что ученик может петь все произведения, которые более или менее укладываются в природный диапазон его голоса – в корне неверно и в высшей степени вредно. Только то исполнение полноценно, которое всесторонне раскрывает художественную сущность вокального произведения, а не просто вмещается в рамки диапазона.

Особенно внимательно следует подходить к выбору педагогического репертуара для певцов, у которых вокальная техника значительно отстаёт от эмоционально-духовного, художественного развития. Для таких исполнителей очень полезными являются эмоционально яркие произведения, которые часто интуитивно приводят певца к нахождению верных технических приёмов. И наоборот. Художественный репертуар развивает у певца важные качества его голосовой техники в гораздо большей степени, чем абстрактно-технические упражнения.

Принцип систематизированного подхода к выбору репертуара. Систематизированный подбор высококачественного, постепенно усложняющегося репертуара, всегда соответствующего музыкально-исполнительскому и вокально-техническому развитию ученика, является одним из главных условий здорового всестороннего роста певца и одним из лучших стимулов к его работе над собой. Систематизация должна проводиться по всем признакам: сложность художественного образа, сложность музыкального и эмоционального содержания, вокально-технические трудности (ширина диапазона, тесситура, подвижность и т.п.).

Тема 2. Виды педагогического репертуара

Педагогический репертуар классифицируется на инструктивный и художественный.

Инструктивный педагогический репертуар для обучения вокальной технике включает в себя:

- *Упражнения;*
- *Попевки;*
- *Вокализы, скэт-импровизации.*

Наиболее простым видом инструктивного репертуара, с которым приходится сталкиваться начинающему певцу – это *упражнения*, которые подразделяются на тональные (секвенции различных мелодических фигураций) и атональные (повторное выполнение определенных действий), применяемые с целью приобретения тех или иных навыков, необходимых для профессионального процесса вокальной фонации.

Пение повторяющихся звуков можно назвать упражнением только тогда, когда оно производится с определённой педагогической целью. Только в этом случае упражнения, посредством закрепления одних и тех же движений, образуют мышечный «стереотип» (певческую привычку), помогающий в дальнейшем при встрече с подобной фигурацией, выполнять её автоматически верно.

Упражнения всегда должны быть индивидуально направлены и никогда не должны носить стандартный характер, поскольку упражнений существует множество, но главные условия применения в процессе вокального обучения того или иного упражнения – это его *педагогическая направленность* (всегда должна ставиться преподавателем педагогическая задача), *педагогическая целесообразность* и *результативная эффективность*.

Виды упражнений:

- атональные, тональные;
- распевочные (разогревающие, worm-up);
- развивающие (на разные педагогические вокально-технические задачи);
- фонопедические (восстанавливающие).

Упражнения строятся на применении фонетического метода вокального обучения.

Попевки – как правило, краткие тональные (мелодические) упражнения с текстом (имеют образное, часто эмоциональное, смысловое содержание). Попевки обычно просты и лаконичны по своему музыкальному и смысловому содержанию, а за легко запоминающимися мелодией и текстом маскируются и отрабатываются конкретные вокально-технические навыки.

Следующим видом музыкально-педагогического материала являются *вокализы*. Они представляют собой тот музыкальный материал, который употребляется большинством педагогов как переходный от упражнений к

художественным произведениям. Вокализы соответствуют этюдам в других видах музыкального искусства. Это музыкальные произведения, написанные с определённой технической задачей. Вокализы, как и этюды, всегда имеют целью выработку тех или иных технических качеств, имеют узко педагогическую направленность. Этим они схожи с упражнениями, однако от последних они отличаются тем, что являются настоящими музыкальными произведениями со всеми свойственными им характерными чертами. Вокализы поются либо на один гласный звук, т.е. вокализируются, либо с названиями нот – сольфеджируются, иногда на различные слогосочетания.

Вокализ несёт определённое музыкальное содержание, имеет законченную музыкальную форму, создаёт у слушателя определённые музыкальные переживания. Отсутствие текста и технической элемент, который заключён в вокализе, делают его ценным материалом для воспитания голоса, являясь хорошим переходным материалом от упражнений к художественным произведениям с текстом для всех учеников.

Скэт-импровизации – это джазовые вокализы с прописанным слоговым текстом (скэт-слоги) на отработку штрихов и приемов джазовой вокальной техники.

Художественный педагогический репертуар для обучения вокальной технике:

- *народная песня,*
- *вокальный стандарт* (джазовый, поп-, рок-вокальный стандарт),
- *авторское произведение.*

Если упражнения и вокализы носят подсобный характер, как материал, подготавливающий к пению художественных произведений, то сами художественные произведения, разумно подобранные, являются основным средством воспитания певца. Певец растёт как музыкант-исполнитель и как вокалист прежде всего на правильно подобранном репертуаре.

Важный элемент в воспитании голоса, являющийся идеальным переходом к пению художественной музыки – *народная песня*. Многообразие национально-выразительных интонаций народных песен способствует как художественному, так и вокально-техническому развитию. Ее главное преимущество – простота. Особенность народной песни состоит в том, что она является носителем мелодического, интонационного, ритмического коллективного бессознательного определенной этнической народности, также в ней заложено не только эмоциональное начало, но и интеллектуальное.

Вокальный стандарт – это художественное произведение, являющееся эталонным (или близким к такому) с точки зрения вокальной исполнительской техники, и которое может являться эффективным педагогическим материалом при обучении пению методом показа и подражания: «спой точь-в-точь» - имеется в виду отработка и закрепление всей вокальной техники стандарта (точной фразировки, динамики, певческого дыхания, орнаментики оригинального исполнителя).

Классифицируется по принадлежности к стилевому направлению (вокальные стандарты джазовой, рок-, поп-, фолк-музыки и т.д.) и по степени вокально-технической сложности. Вокальный стандарт подбирается педагогом в соответствии со всеми принципами подбора ВПР, а также учитывается тип голоса, диапазон, особенности тембра и стилевая предрасположенность исполнителя. Как правило, вокальный стандарт – это авторское произведение (не анонимное творчество), но могут быть и авторские обработки народных песен (анонимное коллективное творчество) в эталонном исполнении определенного вокалиста. Примером может служить песня «*I Will Always Love You*» («Я всегда буду любить тебя») – сингл авторства американской кантри-певицы Долли Партон (1974 г.), который может являться вокальным стандартом повышенной сложности вокально-исполнительской техники в стилевом направлении соул: версия Уитни Хьюстон (1992 г.).

Авторское произведение – это любое авторское художественное произведение, которое подбирается педагогом в качестве ВПР с целью развития у учащегося навыков исполнительской и творческой интерпретации. На начальных этапах подбираются авторские произведения, у которых уже есть примеры различного исполнения, и на их основе педагог помогает подобрать исполнительскую технику с учетом индивидуальных особенностей студента. Самый сложный уровень работы над авторским произведением – это работа над «чистым» произведением, т.е. написанным специально для исполнителя, или исполняемым впервые. Но именно в таком ВПР больше всего раскрывается творческий потенциал вокалиста, и развивается его профессиональная идентичность.

Жанровая классификация художественного вокального педагогического репертуара.

Песня – самый популярный и обширный жанр популярной музыки – это вокальная или вокально-инструментальная миниатюра (в среднем длится около трех минут), написанная в строфической форме. Классифицировать песни можно по различным критериям: 1) по характеру создания песня бывает народная (коллективное анонимное творчество), бардовская (индивидуальное любительское творчество), эстрадная (коллективное авторское творчество); 2) по тематическому содержанию – детская, военная, революционная, гражданско-патриотическая; 3) по характеру отражения действительности – пародийно-шуточная, лирическая, драматическая.

Романс – камерно-вокальное произведение для голоса с инструментом; от песни отличается большей детализацией мелодии, её связью с поэтическим словом, драматургически значительной ролью инструментального сопровождения. Жанровой разновидностью романса является баллада.

Музыкальные куплеты – жанр, близкий песне, отличающийся, как правило, лёгким, шутливым характером, интонационной броскостью, простотой структуры. Литературную сторону музыкальных куплетов составляют сатирические, юмористические или публицистические

стихотворения, отличающиеся злободневностью смыслового содержания, в которых каждая из строф имеет собственный сюжет. .

Музыкальная пародия – это вокальные произведения, созданные на основе заимствования музыкального материала путём творческой переработки первоисточника, репрезентируются как сценические номера, основанные на иронической, комической имитации (подражании) голоса того или иного артиста, на утрированном исполнении, на подчёркивании стереотипов поведения, индивидуальной манеры вокального исполнения, стиля «оригинала». Непременным условием является широкая известность творчества пародируемого артиста.

Стилевые направления художественного вокального педагогического репертуара. Жанры вокальной популярной музыки могут быть представлены различными стилевыми направлениями развития музыкального популярного искусства: рок (и все его стилевые разновидности), поп, фолк, рэгги, хип-хоп, ритм-н-блюз, блюз, джаз, соул, направления электронной музыки, латиноамериканской музыки и др. И каждому стилевому направлению будет соответствовать свой характерный набор средств вокально-технической выразительности.

Развивающая, воспитательная, обучающая направленности вокального педагогического репертуара как обязательные условия эффективного применения ВПР в работе педагога-вокалиста.

Тема 3. Этапы работы над произведением вокального педагогического репертуара

Работа над художественным произведением вокального педагогического репертуара включает в себя три этапа анализа различных его аспектов: музыковедческий, исполнительский и методический.

Как любой другой вид исполнительского искусства певческая деятельность является творчеством. Известно положение о том, что самому творческому акту научить невозможно, но возможно создать определенные педагогические условия, которые будут оказывать содействие развитию у студента творческого начала, творческого мышления и воображения, художественного вкуса. Конечно, в первую очередь педагог должен помочь проявить студенту неповторимый тембр его голоса, научить вокальной технике и умению распоряжаться ею. Но чтобы воспитать артиста, педагог должен развить в студенте художественное восприятие музыки, способность проникать в ее содержание, понимать ее стилевые особенности; научить отличать глубину чувств от чувствительности; научить музыкальной декламации и музыкальному исполнению вообще; привить художественный вкус и высокую требовательность к себе как исполнителю.

При изучении ВПР проводится его анализ, который включает три взаимосвязанных аспекта:

1. Музыковедческий

2. Исполнительский

3. Методический

Музыковедческая часть анализа произведения обращена к содержательным (образно-художественным), стилевым и композиционным особенностям, направлена также на осмысление различных элементов музыкального языка сочинения с учетом его жанрово-стилистических особенностей.

- История произведения (время и место его рождения, обитания и популярности). Постановка творческой задачи в исполнительском процессе сопряжена с проблемой: для музыканта-исполнителя она характеризуется тем, что произведение композитора и слушательская аудитория, для которой оно исполняется сегодня, зачастую оказываются разъединёнными во времени. Необходимо понять, к каким ценностям апеллирует песня, и чем она может быть интересна сегодня.

- Стилистическая направленность произведения. Её определение обуславливает дальнейшую работу в выборе технических вокальных приёмов (различных при исполнении песен в стиле фолк, джаз, R&B, поп и др.) и визуальных средств воплощения (костюм, грим, пластика, жестикация).

- Тщательный анализ и проработка нотного текста произведения. При этом последовательно анализируются знаки звуковысотного и метроритмического характера; знаки динамики, темпа, агогики, интонация. В задачу этого этапа входят также анализ формы произведения и постижение его драматургии, что позволяет понять организацию музыкального материала. Вокальная технология - это предварительный и обязательный этап в работе над музыкальной фразой, подкреплённой чувством. Произведение, не выражающее никакой идеи, ничего не стоит. Если представить исполнение, сведенное к одной технике, то какой бы совершенной она ни была, - пение не затронет слушателя.

- Работа с литературным текстом. Прежде всего артист должен внимательно прочитать текст, вдумавшись в основной его смысл и разобравшись в текстовых деталях. Затем прочитать весь текст так, как это сделал бы драматический артист. Артист должен помнить, что несовпадение между внешним действием и тоном голоса, жестом и интонацией лишает пение выразительности.

Исполнительский анализ должен выявить круг выразительных средств исполнения данного произведения (характер звукоизвлечения, динамика, штрихи и т.д.), то есть помочь студенту осмыслить пути убедительной интерпретации.

- Характер произведения, его эмоциональный фон. Певец должен составить представление о доминирующем чувстве в произведении и, исходя из этого, выбирать выразительные средства. Высокая степень вокально-технической подготовленности позволяет певцу изменять свой голос в зависимости от характера исполняемой песни. Раз и навсегда выбранный тембр и постоянная манера голосообразования противоречат законам

искусства. Опытный певец обязан уметь менять характер звучания, тембр, нюансы и даже такие, казалось бы, чисто вокально-технические факторы, как дыхание, атака, особенности произношения. Голосовой аппарат должен подчиняться любым намерениям певца: в одном случае необходимо глубокое и бесшумное дыхание, в другом - дыхание, вырывающееся с шумом; в одном твердая атака, в другом - придыхательная. И все эти факторы, относящиеся к вокальной технологии, становятся в конечном счете важнейшими выразительными средствами в решении художественной задачи.

- Художественный образ, лирический герой песни и визуальные средства воплощения (присущая ему пластика, жестикуляция)
- Воплощение вышеизложенных музыкально-художественных задач в конкретный сценический номер: проработка драматургии номера, сценографии, хореографии, костюма, грима.
- Реализация исполнительской и педагогической концепции в концертном выступлении;
- Итоговое осмысление концертного выступления как источник формирования новой творческой и педагогической задачи.

Методический анализ выявляет степень трудности произведения, помогает определить способы их преодоления, направлен на уяснение того, как нужно работать с учеником над данным произведением. Проводится педагогом на всех этапах работы с учащимся над ВПР.

Таким образом:

Музыковедческий анализ: изучение истории произведения, его стилевой направленности, тщательный анализ и проработка нотного и литературного текстов произведения.

Исполнительский этап: определение характера произведения, эмоционального фона и «главного чувства»; поиск художественного образа, лирического героя; выбор средств исполнительской выразительности и визуальных средств воплощения (пластика, жестикуляция); проработка сценического номера (драматургия, сценография, хореография, костюм, грим); реализация исполнительской и педагогической концепции в концертном выступлении; итоговое осмысление сценического выступления.

Методический анализ: выявление степени трудности произведения, формулирование педагогической цели, постановка педагогических задач, формирование новой педагогической цели по промежуточным и итоговому результатам работы над произведением.

Тема 4. Современные тенденции подбора вокального эстрадного педагогического репертуара

Доступность и многообразие вокального эстрадного педагогического репертуара в современном информационном обществе. Относительные понятия «современности» и «эффективности» вокального педагогического репертуара. Необходимость умения определять педагогическую

направленность конкретного ВПР и целесообразность его применения в процессе обучения.

Авторы инструктивного (М.И. Глинка, Ф. Абт, Г. Панофка, С. Риггс, В. Ровнер, Б.Столофф и др.) и художественного вокального педагогического репертуара. Вокальные мастер-классы, вокальные школы удаленного доступа, интернет-ресурсы и другие современные способы поиска и обновления педагогического репертуара (*рекомендуются практические занятия по этой теме*).

Критерии подбора педагогического репертуара: педагогическая целесообразность, развивающая и воспитательная направленность, соответствие возрасту, художественная и эстетическая ценность.

Тема 5. Особенности подбора педагогического репертуара для разных возрастных групп

Педагогический репертуар на разных стадиях жизни человека. Возрастные границы в периодизации достаточно условны, вариативны, индивидуальны.

Перинатальный период развития человека – начало знакомства с миром музыки. Это период от 28 недели беременности (по классификации ВОЗ, принятой в ряде стран, он начинается с 22-й недели беременности, когда масса плода достигает 500 г), включающий период родов и 7 суток после рождения человека. Перинатальный период является важнейшим этапом, обуславливающим в дальнейшем физическое, нервно-психическое и интеллектуальное развитие ребенка. Примерно на 12 – 16-й неделе малыш начинает различать звуки, а на 24-й может реагировать на голоса мамы и папы. В последнем триместре он уже извлекает из голосов и звуков какую-то информацию, демонстрируя различные реакции.

Элементы дородового воспитания можно найти в обычаях разных народов. Еще в древности на Руси было принято так называемое «внутриутробное пестование». В Китае более 2000 лет назад беременные женщины ежедневно занимались многочасовым пением. В Японии женщины в ожидании появления ребенка жили в специальных общинах, расположенных в красивом месте, и занимались эстетическим и музыкальным образованием.

В настоящее время известны три фактора воздействия музыки:

- психолого-эстетический (эмоции, ассоциации, образы),
- физиологический (терапия отдельных функций организма),
- вибрационный (вибрации как физическое явление оказывают воздействие на клетки, активизируя различные биохимические процессы в них).

См. Литература по вопросам музыкальной и вокальной терапии в разделе 5.4. Информационные материалы.

Основные направления педагогической деятельности в перинатальный период для женщины:

- прослушивание музыки (музыкальная терапия, создание благоприятной психологической и эмоциональной атмосферы для будущей мамы и гармоничной среды для развития ребенка),
- пение (вокальная терапия),
- изучение детского музыкального фольклора,
- любое творческое созидание (эмоциональное раскрепощение, развитие творческих способностей).

Благоприятные аспекты вокального процесса для мамы и ребенка. Во время пения меняется частота дыхания беременной (а значит, и плода), при этом меняется скорость кровотока, изменяются окислительно-восстановительные процессы в организме, идет гормональное воздействие. Ребенок получает определенный объем информации. Диафрагма поющей оказывает на малыша мягкое давление (перинатальный массаж). А вибрации маминого голоса передаются плоду через различные среды организма и воспринимаются им глубже внешних вибраций, оказывая влияние на развитие всего его внутреннего физиологического и психологического мира.

Младенческий возраст (со второй недели от рождения и до достижения ребенком 1 года) – период, когда ребенок очень активно развивается в физиологическом, психологическом и социальном планах, развиваются восприятие, мышление, движение, память (формируются все генетические виды памяти – эмоциональная, моторная, образная, вербальная). Ведущий вид деятельности – эмоционально-личностное общение со взрослым. Приобщение к миру музыки ведется через ее прослушивание, взаимодействие с простейшими ударными инструментами (барабан, ксилофон, металлофон, бубен, деревянные ложки, трещотки, колокольчики, бубенцы и т.п.) и музыкальными (или шумовыми) игрушками, просмотр качественного видео-контента для младенцев. Слуховое сосредоточение формируется уже к 3-й неделе, а зрительное – к 4-й – 5-й неделе, что составляет основу перехода от процесса ощущения к процессу восприятия (ребенок поворачивает голову за перемещающимся источником звука). Музыка улучшает процессы памяти, чувство времени, активизирует условные рефлексы. Она влияет на гормональный обмен, регулируя выброс гормонов, которые снижают уровень стресса. Активный ритм произведения побуждает ребенка к движению, а с ритмом менее 60 bpm помогает малышу успокоиться и сконцентрировать внимание. У детей в младенчестве работа правого полушария является доминирующей, за счет чего восприятие музыки становится наиболее доступным для них. Младенцам рекомендуется прослушивать детские песни, народные, песни (а также колыбельные, попевки, пестушки) в исполнении близких, миниатюрные классические пьесы. Громкость и длительность звучания должны быть дозированы: до года дети могут слушать непрерывно звучащую музыку в течение 20-30 секунд, затем следует сделать паузу в несколько секунд. Длительность одного занятия – примерно две-три минуты.

Дошкольный возраст – период развития ребёнка от 1 года до 6 лет, в рамках которого выделяют ясельный (1-2 года), младший (2-4 года), средний (4-5 лет) и старший (5-6 лет) дошкольный возрасты. В эти годы происходит дальнейшее активное физическое, психологическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие человека. В этот период развивается и совершенствуется речь, постепенно интересы ребенка перемещаются от мира предметов к миру взрослых. Ведущий вид деятельности данного возрастного периода – игра, и именно на основе сюжетно-ролевой игры следует строить любое обучение.

Этапы музыкальной деятельности в этом возрасте:

1. *музыкально-предметная деятельность* (взаимодействие с предметами, способными извлекать или воспроизводить звуки, в т.ч. и с музыкальными инструментами);

2. *музыкально-игровая деятельность* (музыка как опыт эмоциональных отношений и переживаний, как непосредственно игра в процессе пения и ее прослушивания, как содержательная основа игр, когда сюжетные и ролевые отношения становятся отражением музыкальной культуры социума);

3. *музыкально-художественная деятельность* (к 4-м годам достаточный личный эмоциональный опыт позволяет ребенку переживать художественные эмоции и творчески интерпретировать музыкальные произведения, формируются соответствующие данному возрасту музыкальные предпочтения, а опыт участия в музыкальной деятельности дает возможность старшему дошкольнику реализовать себя в качестве слушателя, исполнителя и даже сочинителя).

Задачи дошкольного музыкального образования

- ✓ в области музыкального восприятия:
 - воспитание слушательской культуры,
 - развитие музыкального слуха (интонационного, мелодического, гармонического, ладового),
 - освоение элементарной музыкальной грамоты,
 - развитие умения творчески интерпретировать музыку;
- ✓ в области музыкального исполнительства:
 - развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков,
 - развитие артикуляционного аппарата,
 - развитие метроритмических навыков (в т.ч. ритмического многоголосия),
 - освоение приемов игры на музыкальных инструментах,
 - освоение элементов пластики, танца для создания цельных музыкально-двигательных образов,
 - развитие навыка совместного творчества в условиях коллективной музыкальной деятельности,

- стимулирование желания ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

Физиологические особенности возраста: голосовые связки – тонкие, короткие, гортань – маленькая (диапазон в основном в пределах квинты-септимы), дыхание – физиологическое, неконтролируемое, объем легких – небольшой, артикуляционный аппарат – нетренированный, преобладает головное резонирование.

Направления вокально-педагогической деятельности: певческая дикция, звукообразование (учитывать склонность к крикливости), дыхание (игровые упражнения), чистота интонации, музыкально-ритмические движения, развитие музыкальной памяти.

ВПП отбирается по трем направлениям:

- ✓ для прослушивания (развитие музыкально-слухового опыта и воображения),
- ✓ для игры (развитие координации, моторно-ритмических навыков и навыков музицирования),
- ✓ для исполнения (вокально-техническое и духовно-эмоциональное развитие).

Требования к подбору ВПП: художественность, доступность, простота.

Особенности проведения занятий: игровая форма, частая смена деятельности (ввиду особенностей способности удерживать внимание), контрастность, наглядность, комплексное обучение (поем-чувствуем-выражаем всем телом), предпочтительно активные, нежели пассивные виды деятельности, средняя длительность занятия (в зависимости от возраста) – от 10 до 30 минут. Преимущественно коллективные занятия.

Младший школьный возраст – период жизни от 7 до 10-11 лет, что соответствует годам обучения в начальных классах школы. Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно равномерно и пропорционально.

Психологические особенности:

- 1) Острота и свежесть восприятия, любознательность, яркость воображения;
- 2) Внимание относительно длительно и устойчиво, уже приобретен некоторый опыт управления своим вниманием, самостоятельной его организации;

3) Память достаточно развита – легко и просто запоминается то, что особенно поражает и впечатляет, что непосредственно связано с интересами ребенка, младший школьник сам способен ставить перед собой мнемическую задачу, знает из опыта: для того чтобы хорошо запомнить что-то, это надо несколько раз повторить, т.е. эмпирически овладевает некоторыми приемами рационального запоминания и заучивания. Повышается эффективность осмысленного запоминания;

4) Речь ребенка ко времени поступления в школу уже довольно развита, богат словарный запас. Она в известной степени грамматически правильна, выразительна;

5) Субъективная психологическую готовность, желание и стремление учиться, своеобразная готовность к новым формам взаимоотношений со взрослыми;

6) Ребенок достаточно открыт для влияния взрослых, особенно эффективно стимулирование учебной деятельности через публичное одобрение;

7) Низкий уровень самостоятельности, необходимость в контроле педагога с целью направления и структурирования в процессе обучения.

Ведущий вид деятельности: учебная и игровая (только игра перестает быть самоцелью, а должна иметь явную для ребенка цель, результат, а в коллективном взаимодействии и включать элемент соревновательности).

Вокальные особенности:

1) Еще не сформирован голосовой аппарат: тонкие связки, преобладает их краевое смыкание; малоподвижное нёбо, слабое, поверхностное дыхание. Однако развивать голос нужно, не заостряя внимание детей на физиологических моментах, а маскировать педагогические задачи игрой, включением воображения и др.

2) Малая подвижность гортани (соответственно, отсутствие естественного вибрато и большой голосовой подвижности).

3) Певческое звучание, характеризуется лёгкостью, недостаточной звонкостью и требует бережного к себе обращения.

4) Диапазон ребёнка – первая октавы. В пределах этой зоны и строится весь репертуар. Здесь детям наиболее удобно, у них легко, естественно и не напряжённо звучит голос.

5) В этом возрасте происходит становление характерных качеств певческого голоса, поэтому следует уделять внимание тембровому воспитанию.

Упражнения для младших школьников должны быть просты в музыкальном отношении (ритмически простыми и мелодически ясными, не содержать больших интервальных скачков, не затрагивать крайние ноты диапазона), должны петься в умеренном темпе. Вначале следует подыгрывать мелодию, постепенно переходя к пению соло под аккомпанемент. Инструктивный репертуар должен даваться систематически. Педагог должен давать различные упражнения на звуковедение, резонирование, дикцию, дыхание, динамику, фразировку и атаку звука, нарабатывая, формируя и фиксируя верные вокальные навыки так, что с каждым занятием качество исполнения будет улучшаться. Работа над инструктивным ВПР должна быть тесно связано с изучением нотной грамоты и с прорабатываемым художественным ВПР.

Подбор репертуара для детей младшего школьного возраста осуществляется, как правило, по нескольким принципам. Произведения,

предназначенные для разучивания детьми, в своём изначальном подходе должны:

- соответствовать оптимальным возможностям детей и быть им понятными;
- соответствовать уровню вокальной подготовки детей и исполнительским способностям;
- обладать высокими художественными качествами и воспитательной направленностью;
- быть простыми (для детей младшего школьного возраста трудное сочетание может оказаться неразрешимой проблемой, что в итоге скажется на их продуктивности в работе, приведет к физическому утомлению и снижению или вовсе потере мотивации). В то же время количество лёгких произведений в репертуаре должно быть также ограничено, так как облегчённый репертуар не всегда служит стимулом профессионального роста детей. Преподаватель должен постоянно заботиться о том, чтобы репертуар был интересен детям. Поддержка этого интереса даёт огромные преимущества в работе.

В выборе ВПР следует учитывать следующие нюансы:

1. Произведения должны по тематике и образам соответствовать возрастному периоду и быть понятными исполнителям.
2. Включенность ВПР в сферу интересов ребенка, однако при этом подбирать его таким образом, чтобы умело направлять развитие в необходимое педагогу русло.
3. Учитывать, что не все произведения сразу могут захватывать и привлекать детей, поэтому нужно, чтобы были песни, которые притягивают с первого знакомства, но должны быть и такие, которые завоёвывают детей постепенно.

Подростковый возраст (от 11-12 до 15-16 лет) – период ускоренного, интенсивного физического роста и созревания организма, формирование нового образа физического, эмоционального, личностного «Я», гендерной идентичности, переходный этап от детства к взрослости. Для педагогов-вокалистов понимание психофизиологических особенностей развития ученика в данный возрастной период особенно важно, поскольку это время мутационных изменений голосового аппарата. Условно этот период делят на премутационный, непосредственно мутацию и постмутационный, однако временные рамки строго индивидуальны.

Стадия мутационных изменений определяется:

1. По изменениям качества звучания голоса (сип, хриплость, не связанные с ухудшением здоровья, «киксование», т.е. кратковременное несмыкание голосовых складок, изменение тембра);
2. По субъективным ощущениям поющих детей;
3. Быстрой голосовой утомляемостью;
4. При помощи осмотра гортани фонатором.

Основная стадия мутации сопровождается геперемией (воспалением) слизистой оболочки всей гортани, которая увеличивается в размерах. Конечная стадия мутации закрепляет механизм голосообразования взрослого человека. В мутационном периоде механизм голосообразования меняется, появляется грудное звучание, однако головное вначале превалирует. Постмутационному периоду свойственна легкая ранимость неокрепшего голосового аппарата, быстро наступающее голосовое утомление. В этот период расширяется диапазон, определяется индивидуальный тембр, высота, сила голоса.

До периода мутации диапазоны голосов мальчиков и девочек почти совпадают, и гортань не имеет каких-либо отличий. С наступлением половой зрелости наступают анатомические изменения. Схожие симптомы начала мутационного процесса у мальчиков и девочек: появление сипоты, вялость, неблагозвучие, скрипучесть, изменения в механизме голосообразования. Меняется ровность и напевность, появляются дискомфортные ощущения.

Мутационный процесс протекает различно у мальчиков и девочек. Под влиянием гормонов гортань мальчиков увеличивается в полтора раза (на $2/3$), особенно быстро увеличивается в размерах щитовидный хрящ. В связи с этим у мальчиков быстро растут голосовые складки. В 12-13 лет длина равна 12-14 мм, в период мутации увеличивается еще на 6-8 мм, за счёт чего голос может понизиться на целую октаву.

Гортань девочек отстаёт в росте в длину в сравнении с мужской: она более низко расположена и в мутационный период растёт пропорционально во все стороны, увеличиваясь всего на треть. Поэтому мутация у девочек проходит более спокойно, плавно, без особых скачков. Основное отличие заключается в том, что у девочек голос не меняет своего диапазона и высоты явно, меняется сила, тембр, поэтому часто мутацию у девочек называют эволюцией голоса, а у мальчиков – ломкой.

Особенности психического развития:

- эмоциональная неустойчивость и резкие колебания настроения,
- развитие чувства взрослости и потеря позиции непререкаемого авторитета у взрослого (будь то родитель или педагог),
- исключительная значимость общения со сверстниками, потребность в дружбе,
- личностное и социальное развитие (осмысление себя и своей принадлежности к обществу, меняется восприятие общества, иерархия общественных связей и т.п.),
- чувствительность к оценке посторонних своей внешности или способностей, при этом безапелляционность собственных суждений в отношении других людей,
- полное переосмысление системы ценностей: прошлых «детских» и новых «взрослых».

Мутационный период для поющего подростка – дополнительная психологическая нагрузка. Мальчики иногда сильно переживают новое

состояние обедневшего их голоса. Поэтому в обязанности педагога входит объяснение закономерности этого явления: должен успокоить учащегося, уверить, что голос вернется, но будет звучать, как у взрослого мужчины. Нередко бывает, что голос у девочек перестает звучать как раньше. В этом случае важна роль педагога: морально поддержать, подобрать репертуар, вызывающий интерес и повышающий самооценку, уровень мотивации, эмоционально воспитывающий.

Некоторые педагоги придерживаются мнения, что занятия во время мутации необходимо прекратить, другие, что подросток должен петь под пристальным вниманием. На самом деле полная изоляция от пения может действовать отрицательно, особенно, если ребенок любит петь. Если все же пение следует временно приостановить (в случае запрета врача-специалиста), подросток должен быть подготовлен психологически. В целом, занятия возможны, целесообразны и желательны. Нагрузка должна быть умеренной, в средней тесситуре, в среднем динамическом диапазоне (*mp – mf*), при исполнении ВПР должен ощущаться певческий комфорт и удобство. Следует учитывать индивидуальные особенности развития конкретного подростка. При правильной работе, не теряя систематичности, мутация будет протекать более плавно и быстро, не будут утеряны навыки владения голосом.

В мутационный возраст дыхательные гимнастики, артикуляционные, фонопедические упражнения, упражнения для головного и грудного резонирования, тембра, развития музыкального слуха (интонационного, ладового, гармонического, мелодического) приобретают большую значимость. Голосовые упражнения должны быть не сложными, занятия не продолжительными и проводиться под постоянным контролем педагога. Исключить упражнения на расширение диапазона, выработку новых вокально-технических приемов, резких контрастных динамических (*pp – ff*), регистровых переключений и больших интервальных скачков. Большое внимание должно уделяться работе над образным, художественным содержанием, развитию артистизма, сценической пластике, художественного и музыкально вкуса, повышению общего культурного уровня.

Нарушениями правил гигиены певческого голоса в подростковый период являются:

- Форсированное пение;
- Несоблюдение диапазона, пение в неудобной тесситуре;
- Использование приемов, лежащих за пределами физиологических возможностей;
- Большая продолжительность занятий,
- Допущение голосовой усталости.

Голосовой аппарат ребенка и затем подростка формируется неравномерно и является хрупким механизмом, поэтому при работе с голосом очень важна роль педагога, который должен учитывать голосовые, возрастные и индивидуальные нормы вокального развития.

Юношеский возраст (от 16 до 21 года) – период подготовки человека ко взрослой жизни, этап завершения физического, полового созревания и достижения социального и профессионального самоопределения, наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека, этап максимальной работоспособности (юноши способны выдерживать большие психологические, интеллектуальные и физические нагрузки), пора самоанализа и самооценок. К концу этого периода основные процессы биологического созревания в большинстве случаев завершены, определяется профессиональная направленность, соответственно, работа педагога с учащимся юношеского возраста ведется в одном из возможных направлений: либо в области профессионального образования, либо любительского творчества, – что будет обуславливать и целеполагание в работе и выборе ВПР.

Рекомендации для данного возраста:

✓ На начальном этапе рекомендуется не менее половины учебного времени выделять на работу над инструктивным ВПР в целях искоренения неверных певческих привычек и формирования и закреплении правильных вокально-технических навыков.

✓ Активная работа над развитием музыкального слуха и его координации с голосовым аппаратом.

✓ Работа над развитием мышц всех частей голосового аппарата (дыхательной системы, артикуляционного аппарата), их эластичности и подвижности.

✓ Раскрытие творческого потенциала учащегося, необходимость выявления его артистической уникальности, развитие навыка индивидуальной исполнительской интерпретации.

✓ Важность гармоничного развития всего организма поющего, а также соблюдение норм гигиены голоса.

✓ Воспитание вокальной культуры (музыкальный вкус, тембральное воспитание, работа над орнаментикой) и повышение общего культурного уровня учащегося.

✓ Воспитательная направленность в выборе художественного ВПР (тематика, художественная ценность, эмоциональность т.д.)

✓ Необходимость увеличения доли контролируемой самостоятельной работы в процессе обучения.

✓ Взаимоотношения между педагогом и учеником должны строиться на основе доверия, такта и уважения.

✓ При выборе репертуара для юного возраста задача стоит в том, чтобы юноша раскрыл свои личностные приоритеты, научился гибкости и стремлению к самостоятельному приобретению необходимых знаний, умением применять их на практике для решения разнообразных проблем, а так же четко осознавать, где и каким образом приобретаемые знания могут быть применены, обладать способностью к генерации новых идей,

креативностью мысли. Необходимо учитывать его психофизические и моральные качества, т.к. в юном возрасте человек нуждается в правильном направлении его уже почти сформировавшихся способностей.

Молодой возраст – период жизни от 22 до 44 лет (верхняя граница не так давно была увеличена Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), этап расцвета физического, личностного, профессионального и творческого потенциала человека, в социальном представлении молодость является основным и наиболее ценным возрастом. Основной возрастной задачей молодости является включение во все виды социальной, профессиональной, семейной жизни, освоение многообразия социальных и межличностных ролей. Поведенческие стереотипы и культурный уровень, а также степень образованности молодых зачастую становятся общественным лицом нации. Основные представительские функции социума, как правило, выполняют люди именно этой возрастной категории. Этот возраст чрезвычайно энергичен, во многих аспектах проявляется умелость, но ещё отсутствуют проявления усталости от жизни.

В молодости человек наиболее способен к творческой деятельности, к преобразованию мира, себя самого. Молодой человек максимально работоспособен: он достигает предельных показателей своего физического и психофизического развития. Он здоров, полон сил, ощущает себя способным на любые свершения; субъективно кажется, что нет никаких непреодолимых преград и трудностей. Во все свои дела и начинания молодые люди вкладывают большую энергию и напор, важны самостоятельность, самоконтроль и саморегуляция учащегося в работе над голосом.

Для представителей этого поколения очень важен результат деятельности. Поэтому при подборе педагогического репертуара для молодого возраста следует исходить из цели и задач молодого человека – они могут быть как профессиональными в данной сфере, так и любительскими. В любом случае, в этом возрасте ученик готов и может справляться с более трудными произведениями, как технически, так и духовно.

Основной задачей в работе над певческим голосом является сохранение тонуса в голосовом аппарате, в частности, в голосовых связках, расширение и развитие певческих навыков и творческих возможностей, на что и должен быть направлен выбор инструктивного и художественного ВПР. Вокальное обучение в процессе индивидуальной работы должно носить планомерный, регулярный и систематический характер.

Зрелый возраст – возрастной период от 45 и старше (включает средний* (44-60), пожилой возраст* (60-75), старческий* (75-90) и долгожительство* (после 90), *деление ВОЗ). Также на этапе зрелости выделяют три взаимосвязанных, но не всегда совпадающих друг с другом возраста: хронологический (паспортный), физический (биологический) и психологический (зависит от индивидуальных особенностей человека, направленности его личности, специфики жизненных целей и их реализации).

Период зрелости – вершина жизненного пути личности, особенно тогда, когда человек здоров, полон сил, знаний и значительного опыта. Человек к этому времени достигает профессионального мастерства и определенного положения в обществе. Как правило, сила, физическое здоровье и энергичность уменьшаются по сравнению с предыдущими возрастными периодами, но профессиональные задачи человек решает успешно за счет большого жизненного опыта, умения организовывать свою работу. Социальная ситуация в зрелости – реализации себя, полного раскрытия своего потенциала в профессиональной, досуговой и социальной деятельности, семейных отношениях. Накопленный опыт, знания и умения этого возраста представляют большую ценность, но могут и создавать трудности в восприятии новых профессиональных идей, тормозить рост его творческих возможностей, креативность. Прошлый опыт при отсутствии разумной гибкости и многогранности может стать источником консерватизма, ригидности, неприятия всего того, что выходит за рамки накопленного опыта, за пределы известного.

С возрастом в голосовом аппарате происходят значительные изменения, сказывающиеся на выносливости голоса и качестве звука. У пожилых людей хрящи гортани постепенно окостеневают, мускулы гортани истончаются и слабеют, вследствие чего голосовые складки не так плотно смыкаются при пении, как у молодых индивидуумов. Голос в зрелом возрасте слабеет (как и в целом организм), изменяется его тембр, появляется треморирование звука и «качающее» (так называемое «старческое») вибрато, ослабевают или совсем пропадают отдельные регистры (чаще головной), голос приобретает трескучий, дребезжащий характер, теряется кантилена и т.д. Правильное пользование голосом, рациональный голосовой режим, правильный общий жизненный режим, *систематическая, регулярная голосовая тренировка* могут не только предупредить преждевременное изнашивание голоса, но даже в известной мере задержать физиологическое старение голосового аппарата и певческого голоса. Для укрепления и поддержания мышечного тонуса важное значение влияет постоянная и систематическая работа над инструктивным ВПР.

Перед педагогом не существует рамок и ограничений в выборе ВПР для зрелого возраста: ни в тематическом, ни вокально-техническом аспектах. Основываясь на целенаправленности занятий и руководствуясь всеми основными принципами подбора ВПР, а, главное, придерживаясь регулярности и систематичности в занятиях, совместный труд педагога и обучаемого будет приносить ожидаемые положительные результаты.

См.: Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 268 с. – (Антология мысли).

Тема 6. Составление индивидуальной программы (плана) обучения

Первое знакомство с учеником и составление его психолого-педагогической характеристики.

Основные требования к психолого-педагогической характеристике:

1. характеристика ученика должна максимально полно отражать индивидуально-психологические особенности конкретного ребенка, проявляющиеся в его общении, поведении, обучении;
2. должна быть легко «читаемой» и понятной для других специалистов, не знакомых с характеризующимся ребенком;
3. должна составляться либо по стандартной схеме, либо в свободной форме, но этот процесс не должен быть трудоемким;
4. структура характеристики должна включать 5 основных блоков:
 - общие сведения о ребенке;
 - творческие данные и способности;
 - особенности познавательной деятельности ребенка;
 - особенности личности ребенка;
 - особенности поведения ребенка;
 - выводы и рекомендации.

Грамотно составленная психолого-педагогическая характеристика ученика помогает педагогу получить представление о личностных качествах ребенка, наладить с ним контакт, выстроить план дальнейшей педагогической и воспитательной работы, создать оптимальные условия для развития ученика. Характеристику составляет сам педагог, основываясь на собственные наблюдения и опыт, а также используя сведения, полученные от родителей, социальных педагогов и психологов учреждения. Полученный в результате изучения ученика материал тщательно анализируют, систематизируют, осмысливают и обобщают. На его основе составляют психолого-педагогическую характеристику ученика. Она должна носить деловой, рабочий характер. Характеристика обычно фиксирует индивидуальное своеобразие ученика и призвана служить основой планирования учебно-воспитательного процесса. Она должна быть хорошо аргументированной, указывать на динамику развития учащегося. Характеристика должна содержать указания на то, какие черты или проявления личности надлежит развивать, какие сглаживать, какие искоренять. Характеристику рекомендуется заключить краткими выводами, где на основе анализа индивидуальных особенностей ребенка следует указать направление дальнейшей воспитательной работы, наметить конкретные методы и приемы воспитательного воздействия.

Формы характеристик, их структуры могут быть различными. Характеристика может быть относительно краткой, но в то же время яркой и выразительной, обрисовывающей личность ученика по нескольким основным, доминирующим чертам.

Характеристика постоянно должна дополняться сведениями и показывать динамику в обучении. В музыкальной школе пишутся характеристики как результат учебного года и заполняются в индивидуальных планах ученика. А также по окончании обучения в журнале выпускных экзаменов указывается программа, которую ученик исполнял на выпускном экзамене, выставляется оценка за выступление и пишется краткая характеристика, в которой указывается уровень музыкальных способностей, исполнительские и личностные качества, работоспособность, отношение к занятиям, результативность обучения в школе.

Содержание педагогической характеристики:

- Музыкальные способности: музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память;
- Исполнительские данные: музыкальность, эмоциональность, техничность;
- Сценические данные: исполнительские навыки, сценическая свобода, артистичность, психологическая организация;
- Отношение к учебному процессу: работоспособность, самостоятельность, качество подготовки домашней работы, контроль родителей;
- Работа на уроке: восприимчивость к указаниям педагога, активность, инициативность, внимательность;
- Успеваемость: выполнение учебного плана, выполнение репертуарного плана;
- Трудоспособность: участие в концертной, конкурсной, другой внеклассной деятельности;
- Уровень заинтересованности в учебном процессе.

Примеры психолого-педагогической характеристики различных учеников.

✓ «У ученика хорошие музыкальные данные, активно реагирует на настроение музыки, занимается с интересом, умеет работать в классе и дома. Эмоционален, наизусть учит быстро, к детальной работе проявляет интерес. Мышление цепкое, развита комплексная память. Ученик дисциплинирован, контактен. Контроль родителей постоянный. На протяжении учебного года работали над точностью интонирования, выразительностью исполнения, выработкой навыков певческого дыхания».

✓ «У ученицы средние музыкальные данные – не стойкое чувство ритма, дезорганизация звуковысотного слуха. Память цепкая, больше развита зрительная память. К занятиям относится с интересом. Дома работает старательно, на уроках активна, внимательна, замечаниям преподавателя».

✓ «Трудолюбива и дисциплинирована. Достигла хороших результатов в учебном году – начала выступать в школьных и городских концертах. Умеет донести слушателям содержание выученной пьесы, чувствует характер и стиль произведения. Работали над расширением диапазона,

выработкой мягкой и твердой атаки звука, приобретением навыков сферического звука».

✓ «Ученица сдержанная и не эмоциональная, но старательная. Улучшилось качество звукоизвлечения, начинает проявляться кантилена. Стала слышать и контролировать свое исполнение. Последние выступления проходили более уверенно, без лишнего сценического волнения. К занятиям готовится основательно. На протяжении учебного года большое внимание уделяли укреплению певческого дыхания, работе над дикцией – орфоэпии и артикуляции, четкости и осмысленности произношения. В работе применяли скороговорки, упражнения и попевки. Работали над выработкой контрастной динамики».

✓ «Ученица учится старательно, легко усваивает музыкальный материал. Диапазон (указан диапазон). Устойчивая интонация. Голос мягкий, прозрачный, подвижный. Звучанию присуще головное резонирование и природное вибрато. В учебном году вели работу над выравниванием звучания гласных на протяжении всего диапазона, выработкой близкой позиции в пении, приобретением дикционных навыков и навыков четкой и ясной артикуляции. Имеет не плохой музыкальный слух, дикция – четкая. Развито образное мышление. Вокальные упражнения и песни исполняет выразительно и уверенно. С интересом воспринимает новый музыкальный материал. У ученицы хорошие оценки по другим музыкальным дисциплинам. Большое внимание уделяли работе с техническими средствами – пению с микрофоном, записи звучания голоса с последующим прослушиванием и анализом исполнения. Родители поддерживают и поощряют обучение дочки в музыкальной школе».

✓ «Ученица учится не старательно. Диапазон небольшой (указан), интонация не устойчивая, голос сипловатый, тихий, присуща твердая атака. В учебном году вели работу над развитием мягкой атаки звука, выработкой близкой и высокой позиции. Музыкальный материал запоминает хорошо, но исполняет не уверенно и не эмоционально. Уверенно ощущает себя в ансамблевом пении. Самостоятельно умеет разобрать вокальное произведение. Имеет средние оценки по другим музыкальным предметам. Ученице не хватает работоспособности, собранности, поэтому у нее много незакрепленных знаний и навыков в сольном пении».

✓ «Ученица занимается с желанием и заинтересованностью, быстро усваивает музыкальный материал. Диапазон в пределах полутора октав. Устойчивая интонация, четкая дикция. Голос легкий, звонкий, прозрачный. Звучанию голоса присуще головное резонирование. В учебном году вели работу над округлостью гласных звуков и правильным произношением согласных звуков, а также над исправлением гнусавого е звучания голоса с помощью упражнений, направленных на освобождение и раскрепощение органов певческого аппарата. На концертных выступлениях ученица эмоциональна и артистична. Родители проявляют активное участие в творческом развитии ребенка».

✓ «Ученица способна адекватно оценить свое выступление и выступление других исполнителей. Осознанно исправляет дефекты звучания голоса. На уроках внимательна, инициативна, работоспособна. Демонстрирует развитую исполнительскую культуру. Голос подвижный, тембрально окрашен, пение в высокой вокальной позиции. Выразительная вокальная речь, умелое владение фразировкой. Продолжали работу над овладением технических навыков и расширением диапазона, пением на опоре, легкостью исполнения в быстром темпе».

✓ «Ученица старательно и целенаправленно продолжает работу над совершенствованием своих вокальных и музыкальных способностей. Ученица владеет навыками исполнения мелизмов, умело импровизирует. Отношение к обучению позитивное. Занятия не пропускает. Демонстрирует высокую сценическую и художественно-исполнительскую культуру».

✓ «Ученица умеет работать самостоятельно. Качественно готовит домашние задания. С заинтересованностью изучает новый музыкальный материал. Развито чувство ритма и образное мышление. Старательная, дисциплинированная, настойчивая».

Содержание индивидуального занятия по дисциплинам «Вокал» (1 академический час, равный 45 минутам)

1. Разогрев (10 – 15 минут) – подготовка голосового аппарата к работе: разбудить, раздышать, разрезонировать, разогреть.

2. Работа над произведением художественного ВПР (30 минут) – работа педагога над исправлением у отдельно взятого студента определенных недостатков в понимании и практическом использовании различных аспектов технологии эстрадного исполнения: разбор истории, стилистической направленности произведения; анализ и проработка музыкального текста произведения; работа с литературным текстом; совмещение музыкальных и литературных ударений, фраз, дыхания; работа над выбором и развитием технических вокальных приёмов, характера звучания, тембра, нюансировки, атаки, особенностей произношения, дикции, дыхания; проработка художественного и эмоционального образа, анализ лирического героя песни, выбор визуальных средств воплощения (пластика, жестикуляция, мимика, костюм, грим); особенности техники работы с микрофоном; работа над сценическим номером. Эти аспекты вокальной эстрадной технологии становятся в конечном итоге важнейшими выразительными средствами в решении поставленной художественной задачи.

3. Объяснение работы, которую студент должен выполнить самостоятельно (по усмотрению преподавателя, до 5 минут).

Содержание индивидуального занятия по дисциплинам «Постановка голоса» (1 академический час, равный 45 минутам)

Предмет «постановка голоса» имеют основную цель – дать студентам теоретические и практические знания в работе над голосом, а также научить использовать теоретические знания при выполнении практических задач. Теоретическая база знаний студентов по предмету «постановка голоса» должна содержать основные познания о физиологии голосового аппарата, гигиене певческого голоса, о правильном режиме труда и отдыха, нервно-психической нагрузке вокалиста, об основных качествах как певческого голоса, так и самого исполнителя-вокалиста; о профессиональных болезнях голосового аппарата, заболеваниях простудного и вирусного происхождения и способах их предупреждения. Также студент должен демонстрировать теоретические познания об основных терминологических вокальных понятиях (диапазон, тесситура, регистры голосов, примарные тоны, переходные звуки, типы дыхания, атака и опора звука, тембр, обертоны, высокая и низкая певческие форманты и др.), о недостатках голоса, связанных с неправильным звукообразованием, о мышечных и эмоциональных закрепощениях и методах их исправления, «Постановка голоса» и группового занятия по учебной дисциплине «Вокальный ансамбль».

1. Разогрев (10 – 15 минут) – подготовка голосового аппарата к работе: разбудить, раздышать, разрезонировать, разогреть.

2. Работа над инструктивным ВПР (30 минут) – в процессе работы над певческим звуком студенты получают теоретические знания и практические навыки развития вокальной техники, а именно: правильной певческой установки, опоры дыхания, учатся правильно расходовать дыхание, верной певческой позиции, обеспечивающей голосу такие качества, как звонкость, полётность, управляемую звуковую концентрацию; развивают весь резонаторный комплекс для улучшения качества звучания голоса, вырабатывают новые вокально-технические навыки и развивают и закрепляют правильные певческие привычки. На практических занятиях педагог контролирует чистоту интонации, чувство ритма, четкую артикуляцию, работает над расширением диапазона, следит за проявлением естественной тембральной окраски голоса и ровностью звучания на всем диапазоне и т.п.

3. Объяснение контролируемой самостоятельной работы, которую студент должен будет выполнить к будущему занятию (по усмотрению преподавателя, до 5 минут).

Необходимость знания музыкальной и вокальной терминологии в освоении педагогического репертуара (учитывание возрастных особенностей). Выбор основного вокального педагогического репертуара. Подбор контролируемой самостоятельной работы для учащегося (особенности подбора инструктивного и художественного ВПР, выбор педагогом форм контроля КСР).

Вспомогательные педагогические материалы на занятиях по вокалу, постановке голоса и вокальному ансамблю: видео-, аудиоматериалы, визуальные средства смежных искусств, различный инвентарь, сценическая театральная атрибутика, сценический костюм и др.

Роль воспитательной, концертной, внеклассной работы преподавателя с учащимся.

Внеклассная деятельность является одной из форм организации досуга учащихся. Она предоставляет педагогу широкие возможности для всестороннего развития студентов:

- развитие мотивационной сферы (интереса, активности и потребности в музыкально-творческой деятельности);
- развитие индивидуальных способностей;
- развитие познавательного процесса (внеклассная деятельность связана с образовательным процессом и направлена на повышение его эффективности);
- обогащение опыта ученика знаниями, умениями и навыками музыкально-творческой деятельности;
- развитие коммуникативных способностей (общение со сверстниками и другими участниками внеклассной деятельности, формирование навыков сотрудничества и коллективного взаимодействия, социальной адаптации);
- формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения учащихся.

В отличие от учебной деятельности, внеклассная работа не регламентируется едиными и обязательными программами. Содержание внеклассной работы также не должно ограничиваться рамками учебной программы, а должно зрительно выходить за ее пределы и, возможно, определяться в основном интересами учащихся. Внеклассная деятельность располагает дополнительными по отношению к процессу обучения возможностями воспитательного воздействия. Хорошо продуманная и поставленная внеклассная работа имеет большое учебно-воспитательное значение. Она позволяет значительно расширить, познать и углубить полученные на вокальных уроках знания. Связано это, прежде всего с тем, что в процессе внеклассной музыкальной деятельности, не стесненной определенными рамками уроков, имеются большие возможности, как у учителя, так и у ученика. Она более всего способствует развитию музыкальных способностей, развитию не только разнообразных интересов учеников, но и формированию у них музыкального интереса, эстетического чувства, художественного восприятия и вкуса, а также повышению общего и культурного уровня. Главный принцип ее организации – интерес самого учащегося, его добровольное желание заниматься любимым делом в свободное от учебных занятий время.

Специфика отбора содержания внеклассной деятельности в области вокального образования характеризуется следующими нюансами:

- преобладание эмоционального аспекта над рациональным,
- практическая направленность знаний, полученных в ходе внеклассной деятельности, т.е. содержание должно быть направлено на совершенствование разнообразных знаний, умений, навыков учащихся.

Виды внеклассной деятельности:

- творческая,
- познавательная,
- игровая.

Правильно и грамотно организованный учебный процесс сам по себе будет выполнять функцию воспитания.

Задачи воспитательной работы:

- развитие интеллекта;
- развитие мыслительных способностей;
- выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей детей;
- выработка жизненных ценностей, понимание добра и зла, смысла жизни;
- воспитание чувств (формирование нравственных отношений).
- научить любить людей и жизнь, приобщая к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям;
- воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом, способной воспринимать и развивать национальные общечеловеческие достижения во всех сферах жизни.

Организация же *концертной деятельности* является частью исполнительского этапа работы над произведением ВПР и обязательным условием профессионального развития исполнителя.

Музыкальная память, ее роль в процессе освоения вокального педагогического репертуара. Методы развития музыкальной памяти.

В современном музыкальном исполнительстве проблема развития музыкальной памяти приобрела большую актуальность, причиной чему послужила возникшая более века назад и постепенно утвердившаяся тенденция концертного исполнения произведений на эстраде без нот. С тех пор вопросы развития музыкальной памяти волнуют как учащихся музыкальных учебных заведений, так и маститых артистов, педагогов и крупных ученых. Значение музыкальной памяти огромно для практики: по существу, ни один род музыкальной деятельности не был бы возможен вне тех или иных функциональных проявлений музыкальной памяти.

Память – это способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакция организма и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения. *Музыкальной памятью* называется способность человека к запоминанию, сохранению (кратковременному и долговременному) в сознании и последующему воспроизведению музыкального материала. По мнению

психолога В.И. Петрушина, «хорошая музыкальная память – это быстрое запоминание музыкального произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение даже спустя длительный срок после выучивания».

Являясь по своей структуре сложной, составной способностью, музыкальная память связывает в органичном единстве различные виды памяти:

- слуховую,
- эмоциональную,
- конструктивно-логическую,
- двигательно-моторную («мышечную»),
- зрительную.

В правильно организованной музыкальной памяти (в силу специфики музыкальной деятельности) доминирующую роль будет играть слуховой компонент, поскольку музыка – это искусство слуховых впечатлений.

В слуховой памяти различают в свою очередь способность запоминать мелодию, гармонию, тембр, ритм, интонацию. Слуховая память исполнителя тесно связана с моторной памятью: голосовые складки и другая мускулатура голосового аппарата ученика должны запомнить направление движений, скорость и силу сокращения мышц. Конструктивно-логическая память помогает понять закономерность развития мысли композитора, содержание, логическую структуру произведения, тональности, голосоведения, модуляции, общий драматургический план. Эмоциональная память отвечает за сохранение впечатлений об эмоциональном характере музыки. Зрительная память заключается в запоминании написанного нотного текста или образа исполнения данного произведения другим вокалистом (педагогом, учеником, известным артистом и др.), но в большинстве случаев, по сравнению со слуховой памятью, играет второстепенную роль.

Воспитывается ли музыкальная память, поддается ли она совершенствованию под воздействием специально организованных педагогических условий? По мнению некоторых музыкантов, в частности Н.А. Римского-Корсакова, следует примириться с тем, что дано человеку от природы. Но современная музыкальная педагогика, опираясь на теоретические и экспериментальные исследования, отвергает такой педагогический фатализм и оптимистически оценивает потенциальные возможности педагога в развитии музыкальной памяти учащихся. Резко разделяются мнения между специалистами по музыкальному исполнительству и педагогике в вопросе запоминания музыкального материала: одни придерживаются точки зрения, что запоминание должно быть намеренным, произвольным; с точки зрения других, выдвигание мнемической задачи в качестве самоцели нецелесообразно. По их мнению, запоминание является сопутствующей задачей, возникающей параллельно с разрешением художественно-интерпретаторских и исполнительских задач. К примеру, сторонник произвольного запоминания А.Б. Гольденвейзер считал,

что ученика с детства необходимо приучать специально учить на память все, что ему задается, и первое, что должен сделать ученик, разобрав новое произведение, – это запомнить его наизусть. Аналогичное мнение имел С.И. Савшинский: «Для того, чтобы память работала плодотворно, важнейшим условием является осознанная установка на запоминание». Сторонники произвольного запоминания высказывались за такое выучивание произведения наизусть, которое осуществлялось бы «само по себе», одновременно с достижением иных целей. Г. Г. Нейгауз говорил: «Я... просто играю произведение, пока не выучу его. Если нужно, играть наизусть, пока не запомню, а если играть наизусть не нужно, тогда не запоминаю». С.Т. Рихтер также считал, что лучше, если «выучивание наизусть проходит без принуждения». Из вышесказанного видно, что в отношении видов запоминания музыкального материала нет единых установок, допустима множественность индивидуальных вариантов. Главные же, насущные задачи педагогики музыкальной памяти – как и каким образом рационализировать запоминание музыки, повысить продуктивность этого запоминания, улучшить его качество.

Современная педагогическая психология доказала, что запоминание, идущее от понимания материала, его осмысленного усвоения, превосходит в качественном отношении запоминание, оторванное от понимания. Из этого следует, что заучивать музыкальное произведение наизусть следует только после того, как оно тщательно разобрано. Мыслящий учащийся знает, что, если первое впечатление ясно, точно и музыкально, – значительная часть работы уже сделана. Музыкальный психолог Д.К. Кирнарская пишет: «Музыкальная память пользуется материалом, который ей предоставляет внутренний аналитический слух, поскольку непонятое и нерасчленённое нельзя запомнить: хаос не поддаётся сознательной фиксации. И запоминает человек любой материал не сразу и не вдруг, а чаще всего постепенно, то есть по необходимости, разлагая этот материал на элементы и слои, на этапы и разделы, которые шаг за шагом укладываются в памяти».

Составление индивидуальной программы (плана) обучения вокальной технике в сфере любительского творчества и в учреждениях профессионального образования (уровень ДМШ, ДШИ; уровень ССУЗ; уровень ВУЗ) – *рекомендуются практические занятия.*

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Методические рекомендации по проведению лекционных и практических занятий

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения лекционного материала);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);
- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий).

3.2. Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к практическим занятиям и зачету (экзамену).

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет.

Использование видео- и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара», что заключается в поиске, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей вокального мастерства в области популярной и академической музыки.

Подготовка к практическим занятиям и зачету (экзамену) требует творческого подхода (выполнение творческих заданий при подготовке к практическим занятиям), а также глубокого изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения теоретическими знаниями, изложенными в курсе лекций, и практическими навыками подбора и анализа инструктивного и художественного педагогического репертуара.

3.3. Задания и список вопросов по темам семинарских занятий

Семинарское занятие №1.

Тема: Современные тенденции подбора вокального эстрадного педагогического репертуара.

Вопросы:

1. Инструктивный педагогический репертуар в академической, джазовой и эстрадной вокальной музыке (М.И. Глинка, Ф. Абт, Г. Панофка, С. Риггс, В. Ровнер, Б.Столофф и др.).

2. Художественный вокальный педагогический репертуар (народная песня, вокальный стандарт, авторские произведения).

Семинарское занятие №2.

Тема: Современные тенденции подбора вокального эстрадного педагогического репертуара.

Вопросы:

1. Распределение инструктивного педагогического репертуара в соответствии с критериями подбора педагогического репертуара.

2. Распределение художественного вокального педагогического репертуара в соответствии с критериями подбора педагогического репертуара.

Семинарское занятие №3.

Тема: Особенности подбора педагогического репертуара для разных возрастных групп.

Вопросы:

1. Подбор вокального педагогического репертуара для учащихся дошкольного возраста.

2. Подбор педагогического репертуара для учащихся младшего школьного возраста.

3. Подбор педагогического репертуара для подросткового возраста.

Семинарское занятие №4.

Тема: Особенности подбора педагогического репертуара для разных возрастных групп.

Вопросы:

1. Подбор вокального педагогического репертуара для учащихся юношеского возраста.

2. Подбор педагогического репертуара для учащихся молодого возраста.

3. Подбор педагогического репертуара для зрелого возраста.

Семинарское занятие №5.

Тема: Составление индивидуальной программы (плана) обучения.

Задание: Составить плана индивидуальной программы обучения вокальной технике в сфере профессионального образования (уровень ДМШ, ДШИ).

Семинарское занятие №6.

Тема: Составление индивидуальной программы (плана) обучения.

Задание: Составить плана индивидуальной программы обучения вокальной технике в сфере профессионального образования (уровень ССУЗ).

Семинарское занятие №7.

Тема: Составление индивидуальной программы (плана) обучения.

Задание: Составить плана индивидуальной программы обучения вокальной технике в сфере профессионального образования (уровень ВУЗ).

3.4. Примерные темы рефератов

1. Особенности подбора педагогического репертуара для дошкольного возраста.

2. Особенности подбора педагогического репертуара для младшего школьного возраста.

3. Особенности подбора педагогического репертуара для подросткового возраста.

4. Особенности подбора педагогического репертуара для юношеского возраста.

5. Особенности подбора педагогического репертуара для молодого возраста.

6. Особенности подбора педагогического репертуара для зрелого возраста.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. Перечисление рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

1. творческие задания;
2. реферат;
3. письменная работа по подбору вокального педагогического репертуара для определенной возрастной группы при решении разных вокально-технических задач;
4. зачет;
5. экзамен.

4.2. Перечень теоретических вопросов для проведения зачета/экзамена по учебной дисциплине

1. Вокально-педагогические принципы подбора репертуара: принцип постепенности.
2. Вокально-педагогические принципы подбора репертуара: принцип соответствия вокально-техническому уровню обучаемого.
3. Вокально-педагогические принципы подбора репертуара: принцип соответствия духовно-эмоциональному уровню обучаемого.
4. Вокально-педагогические принципы подбора репертуара: принцип индивидуального подхода.
5. Вокально-педагогические принципы подбора репертуара: принцип систематизированного подхода.
6. Цели и задачи изучения и исполнения вокального педагогического репертуара.
7. Виды вокального педагогического репертуара.
8. Инструктивный педагогический репертуар: упражнения.
9. Инструктивный педагогический репертуар: попевки.
10. Инструктивный педагогический репертуар: вокализы, скэт-импровизации.
11. Художественный вокально-педагогический репертуар: народная песня.
12. Художественный вокально-педагогический репертуар: вокальный стандарт.
13. Художественный вокально-педагогический репертуар: авторское произведение.
14. Жанровая классификация художественного вокального педагогического репертуара.

15. Стилиевые направления вокального педагогического репертуара.
16. Этапы работы над произведением художественного педагогического репертуара: музыковедческий этап.
17. Этапы работы над произведением художественного педагогического репертуара: методический этап.
18. Этапы работы над произведением художественного педагогического репертуара: исполнительский этап.
19. Современные тенденции развития вокального эстрадного педагогического репертуара.
20. Особенности подбора педагогического репертуара для дошкольного возраста.
21. Особенности подбора педагогического репертуара для младшего школьного возраста.
22. Особенности подбора педагогического репертуара для подросткового возраста.
23. Особенности подбора педагогического репертуара для юношеского возраста.
24. Особенности подбора педагогического репертуара для молодого возраста.
25. Особенности подбора педагогического репертуара для зрелого возраста.
26. Подбор контролируемой самостоятельной работы для учащегося.
27. Музыкальная память и способы ее развития.
28. Роль воспитательной, концертной, внеклассной работы преподавателя с учащимся.
29. Критерии оценки успеваемости учащегося.
30. Психолого-педагогическая характеристика учащегося.
31. Музыкальная и вокальная терминология в освоении педагогического репертуара.
32. Вспомогательные педагогические материалы на занятиях по вокалу, постановке голоса и вокальному ансамблю.
33. Содержание индивидуального занятия по дисциплине «Вокал».
34. Содержание индивидуального занятия по дисциплине «Постановка голоса».
35. Составление индивидуальной программы (плана) обучения вокальной технике в сфере любительского творчества.
36. Составление индивидуальной программы (плана) обучения в сфере профессионального образования (уровень ДМШ, ДШИ).
37. Составление индивидуальной программы (плана) обучения в сфере профессионального образования (уровень ССУЗ).
38. Составление индивидуальной программы (плана) обучения в сфере профессионального образования (уровень ВУЗ).

4.3. Критерии оценок результатов учебной деятельности

Оценка «не зачтено»:

1 (один) Отказ от ответа по вопросам экзаменационного билета, либо полное отсутствие усвоения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта по данной дисциплине.

2 (два) Фрагментарные знания по дисциплине, отсутствие понимания значительной части основного учебно-программного материала; знания отдельных теоретических источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать профессиональную терминологию, наличие в ответе многочисленных существенных ошибок; низкий уровень культуры устной речи.

3 (три) Недостаточно полный объем знаний по дисциплине в рамках образовательного стандарта для дальнейшей учебы и работы по профессии; неосмысленное воспроизведение части лекционного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление отдельных, не связанных между собой теоретических положений курса); наличие в ответе существенных ошибок; слабое владение инструктивным и художественным материалом;; пассивность в ответах на наводящие вопросы экзаменатора.

Оценка «зачтено»:

4 (четыре) Понимание общих системных элементов вокальной педагогики, объем знаний основного учебно-программного материала по дисциплине удовлетворительный для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, однако воспроизведение большей части учебного материала недостаточно осознанное; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных и практических занятиях; посредственное владение учебным материалом; в экзаменационном ответе были допущены ошибки; во время наводящих вопросов экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для устранения допущенных погрешностей под руководством преподавателя.

5 (пять) Достаточные знания в объеме учебной программы для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; владение общими системными элементами теории и практики подбора вокального педагогического репертуара; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание теоретических объектов изучения с объяснением структурных связей и отношений); применение теоретических знаний в демонстрации типового педагогического репертуара; наличие в экзаменационном ответе несущественных ошибок; при наводящих вопросах экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для самостоятельного устранения допущенных погрешностей; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных и практических занятиях.

6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения теории и практики подбора вокального педагогического репертуара); верное применение теоретических знаний в демонстрации соответствующего педагогического репертуара; достаточно хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой курса; наличие в экзаменационном ответе единичных несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных и практических занятиях.

7 (семь) Полные, прочные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта, осознанное воспроизведение программного учебного материала (описание объектов изучения теории и практики подбора вокального педагогического репертуара); хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой курса; точное применение теоретических знаний в демонстрации компетентного педагогического репертуара; точное грамотное владение основной профессиональной вокальной терминологией; наличие в экзаменационном ответе одной-двух несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных и практических занятиях.

8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания в объеме учебной программы, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при наличии единичных (одной-двух) несущественных ошибок; усвоение основной и ознакомление с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой дисциплины; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом компетентном педагогическом репертуаре; активная самостоятельная работа и систематическое участие в работе на лекционных и практических занятиях.

9 (девять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок, ответ отличается точностью использования профессиональной терминологии, материал излагается последовательно и логично; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом

компетентном вокальном педагогическом репертуаре; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на лекционных и практических занятиях.

10 (десять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; безукоризненное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок; студент проявляет творческие способности и научный подход в осмыслении и изложении учебного материала, ответ отличается богатством и точностью использования профессиональной вокальной и музыкальной лексики, материал излагается последовательно, системно и логично; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; безупречное применение теоретических знаний в иллюстрируемом вокальном педагогическом репертуаре; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на всех лекционных и семинарских занятиях.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1. Учебная программа

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

_____ А. А. Корбут

« ____ » _____ 2017 г.

Регистрационный № УД _____ /уч.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),

направления специальности

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер НС 17-1-04/13 вуч.

СОСТАВИТЕЛЬ

А.А. Федорцова, старший преподаватель кафедры искусство эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Т.В. Сернова, доцент кафедры музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат искусствоведения, доцент
И.А. Малахова, заведующий кафедрой психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор педагогических наук, профессор

РЕКОМЕНОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2017 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № _____ от _____ 20__ г.)

Ответственный за выпуск: А.А. Федорцова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является частью теоретической подготовки специалистов высшего образования специальности искусства эстрады направления пение и преподается в тесной связи с такими дисциплинами как «Постановка голоса», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь и голосово-речевой тренинг», «Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин», «Постановка вокального номера», «Сценическая культура исполнителя», «История вокального исполнительства», «Эстрадно-вокальная музыка Беларуси» и др. Значение данной учебной дисциплины обусловлено ее педагогической направленностью, а также тем, что ее изучение содействует формированию педагогической и исполнительской культуры эстрадных вокалистов, их музыкального вкуса, а также расширению базового музыкального образования студентов, необходимого для основательной подготовки высококвалифицированных специалистов в области вокальной педагогики и вокального исполнительства в соответствии с образовательным стандартом.

Целью учебной дисциплины является получение студентами навыков грамотного подбора вокального педагогического репертуара и его эффективного использования в дальнейшей педагогической практике.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомить студентов с видами вокального педагогического репертуара и основными принципами его подбора;
- сформировать понимание о педагогической целесообразности педагогического репертуара;
- научить классифицировать педагогический репертуар по различным его критериям;
- научить подбирать педагогический репертуар для развития различных голосовых навыков;
- привить культуру постоянной работы над поиском, расширением и обновлением педагогического репертуара.

В результате освоения учебной дисциплины выпускники должны *знать*:

- базовый объем педагогического репертуара для практической деятельности в сфере вокального эстрадного образования;
- основные принципы и критерии подбора вокального педагогического репертуара;
- этапы работы над произведением вокального педагогического репертуара;
- особенности развития голосового аппарата вокалиста в разные возрастные периоды;

уметь:

- ориентироваться в многообразии эстрадного вокального педагогического репертуара;
- подбирать педагогический репертуар для решения конкретных вокальных педагогических задач;
- формулировать педагогическую цель и ставить педагогические задачи изучения и исполнения педагогического репертуара;
- использовать знания о физиологии и акустике голоса, вокальной методологии, музыкальных теории и истории в практической деятельности подбора педагогического репертуара;

владеть:

- практическими навыками составления индивидуального плана обучения на разных уровнях образования, для разных возрастных групп с разным уровнем вокальной подготовки.

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения лекционного материала);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);
- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий).

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Изучение педагогического репертуара» всего отведено 80 часа, из них 44 часа – аудиторных занятий (30 часов – лекции, 14 часов – практические занятия). Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение в дисциплину

«Изучение педагогического репертуара»

Значение, цель и задачи учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара». Ее роль и место в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Взаимосвязь с профильными дисциплинами «Постановка голоса», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь и голосово-речевой тренинг», «Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин», «Постановка вокального номера», «Сценическая культура исполнителя», «История вокального исполнительства», «Эстрадно-вокальная музыка Беларуси» и др.

Вокально-педагогические принципы подбора репертуара: принцип доступности, принцип соответствия вокально-техническому уровню обучаемого, принцип соответствия духовно-эмоциональному уровню обучаемого, принцип индивидуального подхода, принцип систематизированного подхода.

Тема 2. Виды педагогического репертуара

Инструктивный педагогический репертуар для обучения вокальной технике: упражнения (атональные, тональные; фонопедические, распевочные, на разные педагогические вокально-технические задачи), попевки, вокализы, скэт-импровизации. Его педагогическая направленность.

Художественный педагогический репертуар для обучения вокальной технике: народная песня, вокальный стандарт (джазовый, поп-, рок-стандарт), авторская песня.

Жанровая классификация художественного вокального педагогического репертуара.

Стилевые направления художественного вокального педагогического репертуара.

Развивающая, воспитательная, обучающая направленности вокального педагогического репертуара.

Тема 3. Этапы работы над произведением вокального педагогического репертуара

Работа над художественным произведением вокального педагогического репертуара включает в себя три этапа анализа различных его аспектов: музыковедческий, исполнительский и методический.

Музыковедческий: изучение истории произведения, его стилиевой направленности, тщательный анализ и проработка нотного и литературного текстов произведения.

Исполнительский: определение характера произведения, эмоционального фона и «главного чувства»; поиск художественного образа, лирического героя; выбор средств исполнительской выразительности и визуальных средств воплощения (пластика, жестикуляция); проработка сценического номера (драматургия, сценография, хореография, костюм, грим); реализация исполнительской и педагогической концепции в концертном выступлении; итоговое осмысление сценического выступления.

Методический: выявление степени трудности произведения, формулирование педагогической цели, постановка педагогических задач, формирование новой педагогической цели по промежуточным и итоговым результатам работы над произведением.

Тема 4. Современные тенденции подбора вокального эстрадного педагогического репертуара

Доступность и многообразие вокального эстрадного педагогического репертуара в современном информационном обществе. Относительные понятия «современности» и «эффективности» вокального педагогического репертуара.

Авторы инструктивного (М.И. Глинка, Ф. Абт, Г. Панофка, С. Риггс, В. Ровнер, Б.Столофф и др.) и художественного вокального педагогического репертуара. Вокальные мастер-классы, вокальные школы удаленного доступа, интернет-ресурсы и другие современные способы поиска и обновления педагогического репертуара.

Критерии подбора педагогического репертуара: педагогическая целесообразность, развивающая и воспитательная направленность, соответствие возрасту, художественная и эстетическая ценность.

Тема 5. Особенности подбора педагогического репертуара для разных возрастных групп

Педагогический репертуар на разных стадиях жизни человека. Перинатальный период развития человека – начало знакомства с миром музыки. Музыкальная и вокальная терапия.

Особенности подбора педагогического репертуара для дошкольного возраста: учет психологических особенностей и ведущего вида деятельности данного возраста.

Особенности подбора педагогического репертуара для младшего школьного возраста: учет психологических особенностей и ведущего вида деятельности данного возраста.

Особенности подбора педагогического репертуара для подросткового возраста: учет психологических особенностей развития в данный возрастной период.

Особенности подбора педагогического репертуара для юношеского, молодого и зрелого возраста: возрастные границы, социальная характеристика возраста, мотивационные различия.

Тема 6. Составление индивидуальной программы (плана) обучения

Первое знакомство с учеником и составление психолого-педагогической характеристики учащегося.

Содержание индивидуального занятия по дисциплинам «Вокал», «Постановка голоса» и группового занятия по учебной дисциплине «Вокальный ансамбль».

Музыкальная и вокальная терминология в освоении педагогического репертуара. Выбор основного вокального педагогического репертуара. Подбор контролируемой самостоятельной работы для учащегося. Вспомогательные педагогические материалы на занятиях по вокалу, постановке голоса и вокальному ансамблю. Критерии оценки успеваемости учащегося.

Роль воспитательной, концертной, внеклассной работы преподавателя с учащимся.

Музыкальная память, ее роль в процессе освоения вокального педагогического репертуара. Методы развития музыкальной памяти.

Составление индивидуальной программы (плана) обучения вокальной технике в сфере любительского творчества и в учреждениях профессионального образования (уровень ДМШ, ДШИ; уровень ССУЗ; уровень ВУЗ).

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов			КСР	Форма контроля знаний
	всего	лекции	практические		
<i>Тема 1. Введение в дисциплину «Изучение педагогического репертуара»</i>	8	2		6	
<i>Тема 2. Виды педагогического репертуара</i>	10	4		6	
<i>Тема 3. Этапы работы над произведением вокального педагогического репертуара</i>	8	2		6	
<i>Тема 4. Современные тенденции подбора вокального эстрадного педагогического репертуара</i>	16	4	4	8	<i>Творческое задание</i>
<i>Тема 5. Особенности подбора педагогического репертуара для разных возрастных групп</i>	28	14	4	10	<i>Письменная работа</i>
<i>Тема 6. Составление индивидуальной программы (плана) обучения</i>	20	4	6	10	<i>Реферат</i>
Всего...	80	30	14	36	зачет

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
заочная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов			КСР	Форма контроля знаний
	всего	лекции	практические		
<i>Тема 1.</i> Введение в дисциплину «Изучение педагогического репертуара»	5	1		4	
<i>Тема 2.</i> Виды педагогического репертуара	11	1		10	
<i>Тема 3.</i> Этапы работы над произведением вокального педагогического репертуара	12	1	1	10	
<i>Тема 4.</i> Современные тенденции подбора вокального эстрадного педагогического репертуара	12	1	1	10	
<i>Тема 5.</i> Особенности подбора педагогического репертуара для разных возрастных групп	28	3	1	24	
<i>Тема 6.</i> Составление индивидуальной программы (плана) обучения	12	1	1	10	
Всего...	80	8	4	68	экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

- Абт, Франц. Вокализы для среднего и низкого голосов: учеб. пособие / Франц Абт. – М.: Золотое Руно, 2006. – 36с.: нот.
- Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала: уч.-методическое пособие / А.Б. Бараш. / Ред. Э. Плотица. – М., Изд. дом «Композитор», 2005 – 168 с.
- Белоброва, Е.Ю. Рок-вокалист: учеб. пособие / Е.Ю. Белоброва. – 3-е изд. – М.: Музыка, 2002. – 36 с.
- Белоброва, Е.Ю. Техника эстрадного вокала / Е.Ю. Белоброва. – М.: Музыка, 2002. – 48 с.
- Виардо-Гарсиа, Полина. Упражнения для женского голоса. Час упражнений / Полина Виардо-Гарсиа. С-Пб.: Лань, 2013. – 144 с.
- Гарсиа, Мануэль. Упражнения для голоса: учебное пособие / Мануэль Гарсиа. – С-Пб.: Лань, 2015. – 104 с.
- Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Методические пояснения к ним. / М.И. Глинка / Ред. Б. Воронецкий. – М.: Музгиз, 1951. – 60 с.
- Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. – М.: Лань, 2004. – 192 с.
- Зейдлер, Г. Вокализы для высокого голоса: учебное пособие / Г. Зейдлер. – М.: Золотое Руно, 2005. – 48с.: нот.
- Карягина, А.В. Джазовый вокал: практич. пособие для начинающих (+ CD) / А.В. Карягина. – 1-е изд. – М.: Лань, 2008. – 48 с.
- Линклейтер, К. Освобождение голоса / К. Линклейтер; перевод с англ. Л. Соловьева. – М.: ГИТИС, 1993. – 150 с.
- Маркези, М. Школа пения: практическое руководство: в 3 ч. / М. Маркези; общ. ред. Р.В. Котовой. – М.: Музыка, 2005. – 152 с.
- Риггз, Сэт. Как стать звездой. Техника пения в речевой позиции: аудиошкола для вокалистов / Сэт Риггз. – М.: Guitar College, 2005. – 104 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- Ровнер, В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано / В. Ровнер. – М.: Нота, 2006. – 28 с.: нот.
- Романова, Л.В. Школа эстрадного вокала (+ DVD): учеб. пособие для начинающих и профессионалов / Л.В. Романова – С.-П.: Лань, 2007. – 40 с.
- Щетинин, М. Н. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой / М. Н. Щетинин. – М.: Метафора, 2007. – 128 с.
- Stoloff, Bob. Blues Scatitudes: Vocal Improvisations of the Blues / Bob Stoloff. – N.-Y.: Gerard & Sarzin Publishing Co., 2003. – 80 p.: notes + CD.

Stoloff, Bob. Scat! Vocal Improvisation Techniques / Bob Stoloff. – N.-Y.: Music Sales America, 1998. – 128 p.

Дополнительная

Алексеева, Л.А. О комплексной природе вокально-исполнительского искусства и задачах музыкально-теоретического образования певцов / Л.А. Алексеева. // Комплексный подход к проблемам современного музыкального образования / Труды Моск. гос. консерватории. – М., 1986. – С. 86-89.

Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала: учебно-методическое пособие / А.Б. Бараш / Ред. Э. Плотица. – М.: Композитор, 2005. – 168 с.

Вербов, А. Техника постановки голоса. / А. Вербов / Ред. Ю. Розанова. – М.: Музыка, 1961. – 52 с.

Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко. – М.: Феникс: Любимые мелодии, 2007. 156 с.

Дидарова, И.С. Методика работы с эстрадно-вокальным коллективом. Вокальная методика: учебное пособие / И.С. Дидарова. – Гродно: ГГКИ, 2015. – 236 с.

Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2002. – 496 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к практическим занятиям и зачету (экзамену).

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет.

Использование видео- и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара», что заключается в поиске, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей вокального мастерства в области популярной и академической музыки.

Подготовка к практическим занятиям и зачету (экзамену) требует творческого подхода (выполнение творческих заданий при подготовке к практическим занятиям), а также глубокого изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения теоретическими знаниями, изложенными в курсе лекций, и практическими

навыками подбора и анализа инструктивного и художественного педагогического репертуара.

Перечисление рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

6. творческие задания;
7. реферат;
8. письменная работа по подбору вокального педагогического репертуара для определенной возрастной группы при решении разных вокально-технических задач;
9. зачет.
10. экзамен.

Критерии оценок результатов учебной деятельности

Оценка «не зачтено»:

1 (один) Отказ от ответа по вопросам экзаменационного билета, либо полное отсутствие усвоения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта по данной дисциплине.

2 (два) Фрагментарные знания по дисциплине, отсутствие понимания значительной части основного учебно-программного материала; знания отдельных теоретических источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать профессиональную терминологию, наличие в ответе многочисленных существенных ошибок; низкий уровень культуры устной речи.

3 (три) Недостаточно полный объем знаний по дисциплине в рамках образовательного стандарта для дальнейшей учебы и работы по профессии; неосмысленное воспроизведение части лекционного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление отдельных, не связанных между собой теоретических положений курса); наличие в ответе существенных ошибок; слабое владение инструктивным и художественным материалом;; пассивность в ответах на наводящие вопросы экзаменатора.

Оценка «зачтено»:

4 (четыре) Понимание общих системных элементов вокальной педагогики, объем знаний основного учебно-программного материала по дисциплине удовлетворительный для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, однако воспроизведение большей части учебного материала недостаточно осознанное; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных и практических занятиях; посредственное владение учебным материалом; в экзаменационном ответе

были допущены ошибки; во время наводящих вопросов экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для устранения допущенных погрешностей под руководством преподавателя.

5 (пять) Достаточные знания в объеме учебной программы для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; владение общими системными элементами теории и практики подбора вокального педагогического репертуара; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание теоретических объектов изучения с объяснением структурных связей и отношений); применение теоретических знаний в демонстрации типового педагогического репертуара; наличие в экзаменационном ответе несущественных ошибок; при наводящих вопросах экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для самостоятельного устранения допущенных погрешностей; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных и практических занятиях.

6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения теории и практики подбора вокального педагогического репертуара); верное применение теоретических знаний в демонстрации соответствующего педагогического репертуара; достаточно хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой курса; наличие в экзаменационном ответе единичных несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных и практических занятиях.

7 (семь) Полные, прочные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта, осознанное воспроизведение программного учебного материала (описание объектов изучения теории и практики подбора вокального педагогического репертуара); хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой курса; точное применение теоретических знаний в демонстрации компетентного педагогического репертуара; точное грамотное владение основной профессиональной вокальной терминологией; наличие в экзаменационном ответе одной-двух несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных и практических занятиях.

8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания в объеме учебной программы, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при наличии единичных (одной-двух) несущественных ошибок; усвоение основной и ознакомление с дополнительной литературой, рекомендованной

учебной программой дисциплины; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом компетентном педагогическом репертуаре; активная самостоятельная работа и систематическое участие в работе на лекционных и практических занятиях.

9 (девять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок, ответ отличается точностью использования профессиональной терминологии, материал излагается последовательно и логично; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом компетентном вокальном педагогическом репертуаре; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на лекционных и практических занятиях.

10 (десять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; безукоризненное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок; студент проявляет творческие способности и научный подход в осмыслении и изложении учебного материала, ответ отличается богатством и точностью использования профессиональной вокальной и музыкальной лексики, материал излагается последовательно, системно и логично; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; безупречное применение теоретических знаний в иллюстрируемом вокальном педагогическом репертуаре; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на всех лекционных и семинарских занятиях.

5.2. Основная литература

Абт, Франц. Вокализы для среднего и низкого голосов: учеб. пособие / Франц Абт. – М.: Золотое Руно, 2006. – 36с.: нот.

Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала: уч.-методическое пособие / А.Б. Бараш. / Ред. Э. Плотица. – М., Изд. дом «Композитор», 2005 – 168 с.

Белоброва, Е.Ю. Рок-вокалист: учеб. пособие / Е.Ю. Белоброва. – 3-е изд. – М.: Музыка, 2002. – 36 с.

Белоброва, Е.Ю. Техника эстрадного вокала / Е.Ю. Белоброва. – М.: Музыка, 2002. – 48 с.

Виардо-Гарсиа, Полина. Упражнения для женского голоса. Час упражнений / Полина Виардо-Гарсиа. С-Пб.: Лань, 2013. – 144 с.

Гарсиа, Мануэль. Упражнения для голоса: учебное пособие / Мануэль Гарсиа. – С-Пб.: Лань, 2015. – 104 с.

Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Методические пояснения к ним. / М.И. Глинка / Ред. Б. Воронцовский. – М.: Музгиз, 1951. – 60 с.

Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. – М.: Лань, 2004. – 192 с.

Зейдлер, Г. Вокализы для высокого голоса: учебное пособие / Г. Зейдлер. – М.: Золотое Руно, 2005. – 48с.: нот.

Карягина, А.В. Джазовый вокал: практич. пособие для начинающих (+ CD) / А.В. Карягина. – 1-е изд. – М.: Лань, 2008. – 48 с.

Линклейтер, К. Освобождение голоса / К. Линклейтер; перевод с англ. Л. Соловьева. – М.: ГИТИС, 1993. – 150 с.

Маркези, М. Школа пения: практическое руководство: в 3 ч. / М. Маркези; общ. ред. Р.В. Котовой. – М.: Музыка, 2005. – 152 с.

Риггз, Сэт. Как стать звездой. Техника пения в речевой позиции: аудиошкола для вокалистов / Сэт Риггз. – М.: Guitar College, 2005. – 104 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Ровнер, В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано / В. Ровнер. – М.: Нота, 2006. – 28 с.: нот.

Романова, Л.В. Школа эстрадного вокала (+ DVD): учеб. пособие для начинающих и профессионалов / Л.В. Романова – С.-П.: Лань, 2007. – 40 с.

Щетинин, М. Н. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой / М. Н. Щетинин. – М.: Метафора, 2007. – 128 с.

Stoloff, Bob. Blues Scatitudes: Vocal Improvisations of the Blues / Bob Stoloff. – N.-Y.: Gerard & Sarzin Publishing Co., 2003. – 80 p.: notes + CD.

Stoloff, Bob. Scat! Vocal Improvisation Techniques / Bob Stoloff. – N.-Y.: Music Sales America, 1998. – 128 p.

5.3. Дополнительная литература

Алексеева, Л.А. О комплексной природе вокально-исполнительского искусства и задачах музыкально-теоретического образования певцов / Л.А. Алексеева. // Комплексный подход к проблемам современного музыкального образования / Труды Моск. гос. консерватории. – М., 1986. – С. 86-89.

Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала: учебно-методическое пособие / А.Б. Бараш / Ред. Э. Плотица. – М.: Композитор, 2005. – 168 с.

Вербов, А. Техника постановки голоса. / А. Вербов / Ред. Ю. Розанова. – М.: Музыка, 1961. – 52 с.

Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко. – М.: Феникс: Любимые мелодии, 2007. 156 с.

Дидарова, И.С. Методика работы с эстрадно-вокальным коллективом. Вокальная методика: учебное пособие / И.С. Дидарова. – Гродно: ГГКИ, 2015. – 236 с.

Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2002. – 496 с.

5.4. Информационные материалы

Литература по вопросам музыкальной и вокальной терапии

Антонио Менегетти. Музыка души. Введение в музыкотерапию / Антонио Менегетти. – СПб., 1992.

Богданова, Л.П. Музыкотерапия в реабилитации больных / Л.П. Богданова // Вестник ЮУр.ГУ. – 2006. – №3. – С. 192–194.

Бочкарев, Л.Л. О типологии слушателей / Л.Л. Бочкарев // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008 – №1 – С. 70–77.

Брусиловский, Л.С. Музыкотерапия / Руководство по психотерапии; под ред. проф. В.Е. Рожнова – Ташкент, Медицина, 1979. – С. 256–274.

Брусиловский, Л.С. Об одном варианте сочетания аутогенной тренировки с музыкой / Л.С. Брусиловский, А.Г. Цынман // Психическая саморегуляция. – Алма-Ата, 1974. – С. 123–125.

Бут-Гусаим, В.В. Исследование феномена бинауральности в «аудионаркотиках» / В.В. Бут-Гусаим // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2010. – №2. – С. 88–96.

Герасимович, Г.И. Применение музыкотерапии в медицине / Г.И. Герасимович, Е.А. Эйныш // Мед. новости – 1999. – №7. – С. 17–20.

Гринева, И.М. Изучение особенностей музыкального восприятия у больных с начальными проявлениями неполноценности кровоснабжения мозга : автореф. дисс. ... канд. мед. наук. / И.М. Гринева. – Л., 1981, 22 с.

- Дебюсси, К. Статьи, рецензии, беседы / К. Дебюсси. – М., 1964. – 192 с.
- Дединская, Е.П. Музыкальная терапия в клинической практике / Е.П. Дединская, К.А. Щербинин // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008. – №2. – С. 112–117.
- Евдокимова, И.А. Музыкальная психотерапия в комплексном лечении больных кардиологического профиля / И.А. Евдокимова // Физиотерапевт. – 2008. – №2. – С. 44–51.
- Захарова, Н.Н. Функциональные изменения центральной нервной системы при восприятии музыки / Н.Н. Захарова, В.М. Авдеев // Журнал высшей нервной деятельности. – 1982. – т. XXXII, вып. 5. – С. 915–929.
- Казанник, М. Тайны гениев / М. Казанник. – Кострома, СПб.: Ди Ар, 2005. – 304 с.
- Котышева, Е.Н. Музыкальная психологическая коррекция в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья / Е.Н. Котышева // Омский научный вестник. – 2009. – №2(76). – С.179–182.
- Кривцун, В.П. Музыкальная тропа здоровья как инновационная форма оздоровления лиц среднего и пожилого возраста / В.П. Кривцун, Д.Э. Шкирьянов // Мир спорта. – 2009. – №1. – С. 53–61.
- Монро, Р.А. Путешествие вне тела / Р.А. Монро. – Киев: Наукова Думка, 1994. – 256 с.
- Морено, Дж. Индивидуальная музыкальная импровизация / Дж. Морено // Музыкальная психология и психотерапия. – 2011. – №3. – С. 48–57.
- Назайкинский, Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. – М., 1972. – 381 с.
- Никитин, В.Н. Явное в неявном: феноменология голосового резонирования / Сборник научных статей «Социогенетический и персоногенетический потенциал личности как приоритет образовательной деятельности» под ред. С.Л. Богомаза. – Витебск, 2008. – С. 221–225.
- Орлов, Г.А. Психологические механизмы музыкального восприятия / Г.А. Орлов. – Л., 1963. – 209 с.
- Петрушин, В.И. Задачи музыкальной психологии и психотерапии в современной России / В.И. Петрушин // Музыкальная психология и психотерапия. – 2011. – №3. – С. 4–14.
- Петрушин, В.И. Музыкальная психотерапия: теория и практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Петрушин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.
- Петрушин, В.И. О принципе моделирования эмоций в музыке / В.И. Петрушин // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008 – №1 – С.40–54.
- Петрушин, В.И. Теоретические основы музыкальной психотерапии / В.И. Петрушин // Журнал неврологии и психотерапии им. С.С. Корсакова. – 1991.– т. 91, №3.– С. 96–99.

Рапацкая, Л.А. Технологии музыкотерапии как средство общего оздоровления детей с задержками психического развития / Л.А. Рапацкая, М.Н. Бученкова // Вестник КГУ им. Некрасова. – 2010. – №4. – С. 235–240.

Самерханова, Л.И. Клиническая музыкотерапия при остром нарушении мозгового кровообращения / Л.И. Самерханова [и др.] // Казанский медицинский журнал. – 2006. – т. 87 – №6. – С. 452–454.

Свирепо, О.А. Образ, символ, метафора в современной психотерапии / О.А. Свирепо, О.С. Туманова. – М., 2004. – 270 с.

Сидоренко, В.Н. Влияние сеансов релаксирующей музыкальной терапии на основные гемодинамические показатели у беременных женщин с различным уровнем исходного артериального давления / В.Н. Сидоренко, Е.С. Гомон, Н.С. Акулич // Новости хирургии –1998. – №2. – С. 123–124.

Сидоренко, В.Н. Клинический эффект применения медицинской резонансной музыкотерапии при угрожающих преждевременных родах / В.Н. Сидоренко, Н.С. Акулич, Г.А. Лукашевич // Актуальные проблемы акушерства и гинекологии: Сб. науч. Тр. – Мн. – 1998. – С. 130–131.

Сидоренко, В.Н. Применение медицинской резонансной музыки в акушерстве / В.Н. Сидоренко, Г.А. Лукашевич // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. Сб. науч. тр. – Мн.–1998. – С. 133–135.

Успенский, В.М. Нерешенные проблемы музыкотерапии / В.М. Успенский // Музыкальная психология и психотерапия. – 2011. – №3. – С. 69–79.

Халявина, Т.Г. Психокоррекционное воздействие музыки на детей с задержкой развития / Т.Г. Халявина // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008. – №2. – С. 105–111.

Шипулин, Г.П. Лечебное влияние музыки / Г.П. Шипулин // Вопросы современной психоневрологии. – Л., 1966. – т. 38. – С. 289–296.

Шушарджан, С.В. Здоровье по нотам / С.В. Шушарджан. – М., 1994. – 190 с.

Шушарджан, С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. – М., 1998. – 363 с.

Эйныш, Е.А. Влияние комплексного лечения поздних гестозов с применением музыкотерапии на состояние плода и гормональную функцию плаценты / Е.А. Эйныш, И.В. Тарасюк // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. – 1997 – №2 – С. 125–129.

Элькин, В.М. Чудо музыки / В.М. Элькин // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008. – №2. – С. 118–131.

Boso, M. Effect of long-term interactive music therapy on behavior profile and musical skills in young adults with severe autism / M. Boso // Journal of Alternative and Complementary Medicine. – 2007. – №13 (7). – P. 709–712.

Edgerton, C.L. The effect of music therapy on the communicative behaviours of autistic children / C.L. Edgerton // Journal of Music Therapy. – 1994. –№31(1). P. 31–62.

Kliempt, P. Hemispheric– synchronisation during anaesthesia: a double–blind randomised trial using audiotapes for intra–operative nociception control / P. Kliempt [et al.]. – Anaesthesia. – 1999. – Vol. 54(8). – P. 73.

Küing, H. Wolfgang Amadeus Mozart – Spuren der Transzendenz / H. Küing. – Piper, 1998.

Le Scouarnec, R.P. Use of binaural beat tapes for treatment of anxiety: a pilot study of tape preference and outcomes / R.P. Le Scouarnec [et al.]. – Alternative therapies in health and medicine. – 2001. – Vol. 7(1). – P. 58–63.

Nordoff P. Schopfensche Musiktherapie / P. Nordoff, C. Robbins– Gustav Fischer Verlag, Stuttgart / Kassel / London, 1986.

Woodward, A. Music therapy for autistic children and their families: a creative spectrum / A. Woodward // British Journal of Music Therapy. – 2004. – №18(1). – P. 8–14.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ