

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)

«Утверждаю»
Проректор по УР

Д.В. Шербakov /

(подпись)

2016 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Школа вокала»**

Составитель (и):

доцент кафедры Теории и методики

музыкального и эстетического воспитания ОмГПУ Усова О.А. /

(уч. степ., уч. звание, должность) (Ф.И.О) (подпись)

Согласовано:

директор ЦПАиТСиВ, к.и.н., профессор

Чуркин К.А. /

г. Омск 2016

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа «Школа вокала» разработана для дополнительного образования студентов. В течение курса студенты имеют возможность осваивать вокальное исполнительство для дальнейшего использования полученных навыков в работе с детьми.

2. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАДАЧИ КУРСА:

Всестороннее изучение основ вокальной культуры и приобретение практических навыков в данной сфере музыкально-теоретических знаний.

- формирование представлений о голосовой функции человека как о социальной категории первостепенного значения;
- усвоение знаний по теории вокального исполнительства;
- обучение методам и приемам работы с голосом;
- формирование умения оценивать качество вокального исполнения.
- развитие научно-педагогического мышления студента;
- содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для решения исследовательских задач в педагогической деятельности;
- формирование потребности профессионального, методологического самообразования и личностного развития.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов в соответствии с задачами профессиональной деятельности следующих компетенций:

- ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-14;
- ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-8, ПК-11
- СК-1, СК-7.

Также данная дисциплина способствует развитию следующих компетенций:

- ПК-5, ПК-6, ПК-7;
- ПК-8, ПК-9.

В результате изучения дисциплины студент должен:

ЗНАТЬ:

- сущность вокального исполнительства;
- историю и теорию вокального исполнительства;
- вокальный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной деятельности;
- методы и приемы работы вокальной работы с детьми.

УМЕТЬ:

- реализовывать музыкально-творческие способности (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, художественно-образное мышление и др.), двигательнo-моторные исполнительские умения и навыки вокальной деятельности;
- применять знания и навыки в области личной музыкально деятельности.
- применять вокальные навыки: звукообразование, певческое дыхание, правильная певческая установка, округлое формирование гласных, сглаживание регистров, мягкую и твердую атаки, тембровые качества в звучании каждого вокального произведения, развитый голос с широким диапазоном, подвижный артикуляционный аппарат, ясное произношение согласных звуков.
- организовать самообразование, направленное на осуществление музыкально-педагогической деятельности слушателя курса.

ВЛАДЕТЬ:

–средствами и начальными навыками реализации вокальной работы и культурно-просветительской деятельности;

–некоторыми методиками в области вокальной подготовки;

– навыками пения, по возможности, под собственный аккомпанемент;

– критериями диагностики и оценки музыкальных знаний и способностей.

СЛУШАТЕЛИ ПРИОБРЕТУТ:

–знания об особенностях вокальной работы с детьми, свойствами детского голоса, специфике строения и развития певческого аппарата дошкольников и школьников,

– начальными умения в области вокальной работы с детьми, подростками, взрослыми, подбора вокально-педагогического репертуара в соответствии с возрастом обучающихся.

4. КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ (требования к уровню подготовки поступающего на обучение) – студенты университета.

4.1. Трудоемкость обучения - 72 часа

4.2. Форма обучения - очно-заочная

Аттестация качества усвоения знаний

Промежуточная аттестация - зачёт

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**5.1. Учебный план программы дополнительного образования**

№	Раздел (модуль) дисциплины	Всего часов (в трудоемкости)	Аудиторные			Самостоятельная работа студентов, включая индивидуальные консультации
			Лекции	Семинарские (практические) занятия	Лабораторные занятия	
1	Содержание, тематика курса «Школа вокала». Физиология органов голосообразования. Фонаторный аппарат; органы, доставляющие воздух. Группа мышц-вдыхателей и мышц-выдыхателей. Гортань, как орган озвучивания воздушной струи. Голосовые складки		2	4	-	6
2	Резонаторы. «Вокальная телесная схема». Дыхание при пении. Вокальная дыхательная емкость легких. Типы свободного дыхания.		2	4	-	6
3	Свойства певческого голоса (тоновый диапазон, сила, тембр и окраска, вибрато). Постановка голоса		2	4	-	6
4	Определение голосовых разновидностей. Классификация голосов. Регистры голоса. Определение голосовых регистров		2	4	-	6
5	Основные защитные механизмы голосовой функции. Возвратный импеданс. Прием закрытия.			6	-	6

6	Возрастная эволюция голосовой функции. Голос у детей. Голос у взрослых. Нормально протекающая мутация у мальчиков и девочек.		2	4	-	6
ИТОГО:		72	10	26	-	36

5.2. Календарный учебный график

5.3. Рабочая программа раздела, дисциплины

Тема 1. Содержание, тематика курса «Школа вокала». Физиология органов голосообразования. Фонаторный аппарат; органы, доставляющие воздух. Группа мышц-вдыхателей и мышц-выдыхателей. Гортань, как орган озвучивания воздушной струи. Голосовые складки

Человеческий голос – явление уникальное как акустический феномен, как анатомо-физиологический продукт, а также в силу своего социального значения.

Как акустический феномен человеческий голос нельзя заменить ни чем, даже самым современными звукопродуцирующими акустическими установками.

Как анатомо-физиологический продукт, следуя развитию нервной системы, голос объективно отражает высшую нервную деятельность человека. Обязательное участие слуха необходимо в тех областях человеческой деятельности, где требуется тонкая нюансировка модуляций разговорного голоса, правильное произношение, хорошие динамические свойства голоса и особенно – вокальный тембр.

Социальное значение голоса занимает исключительно важное место. Голосовая функция, связанная с экспрессивной речью, представляет собой социальную категорию первостепенного значения. Способность говорить, выражать свои мысли характеризует человека как личность. Человеческий голос по тоновому составу и особенностям тембра строго индивидуален. Возможность тоновых модуляций, как и изменения силы и тембра голоса представляет собой проявление духовной жизни человека.

В двух своих формах: в экспрессивной речи и в более высокой форме – пении, человеческий голос приобретает огромное значение в обществе. С социальной точки зрения голос является не только средством информации и общения между людьми, а также ценным капиталом. Если профессиональная деятельность связана с использованием голоса, а также своеобразным «орудием производства». Физиология органов голосообразования. Фонаторный аппарат. Органы, доставляющие вещество звука – воздух. Группа мышц-вдыхателей и мышц-выдыхателей. Гортань, как орган озвучивания воздушной струи. Голосовые складки (вентрикулярные складки).

Вопросы для самоконтроля:

1. Уникален ли как явление голос человека? Почему?
2. Имеет ли голосовая функция собственную систему анатомических органов?
3. Является ли продуцирование голоса следствием вибрационных движений голосовых складок?
4. Каково место голосовой функции среди основных функций организма человека? Обоснуйте ответ.

Задания для самостоятельной работы:

1. Дать подробное описание процессам инспирации и экспирации.
2. Дать определение терминам импеданс, тоновый диапазон голоса, тесситура, мутация. Выписать данные определения в словарь.

Тема 2. Резонаторы. Органы, осуществляющие акустическую переработку звука

Органы, осуществляющие акустическую переработку звука – резонаторно-артикуляционная система: преддверие гортани, глотка, полость рта и как дополнительные

элементы – полости носа. Все эти органы, имеющие трубчатую структуру и сложный рельеф внутренней поверхности, соединены друг с другом в единую систему от голосовой щели до губ или, соответственно, до носовых полостей. «Вокальная телесная схема». Данные чувствительные зоны лежат в основе психического осознания собственного тела и его положения в окружающей среде. Они формируют в сознании человека целостное представление о его теле, названное исследователями «телесной схемой». Участвуя в осуществлении фонаторной функции, телесная схема, образованная за счет различных органов, обуславливающих голосообразование, в сочетании со слуховым восприятием получила название «вокальной телесной схемы».

Дыхание при пении. Дыхание при фонации значительно отличается от обычного спокойного дыхания. При спокойном дыхании обе фазы – вдох и выдох – совершаются почти за одинаковые интервалы времени. При фонации цикл дыхания при необходимости может быть удлинен или задержан. Вдох в данном случае совершается быстро. Фаза выдоха, во время которой озвучивается воздушная струя, значительно удлиняется. Вокальная дыхательная емкость легких.

Типы свободного дыхания. По способу расширения грудной полости свободное дыхание издавна подразделяли на следующие типы: реберное; брюшное; смешанное.

Более рациональным является сочетание брюшного и нижнереберного типов дыхания. Усвоение особенностей дыхания при акте фонации и доведение соответствующих навыков до полного автоматизма достигается за счет упражнений.

Вопросы для самоконтроля:

1. Относится ли фонационное дыхание к группе затрудненного дыхания? Обоснуйте ответ.
2. Являются ли полезными для поющего постоянные глубокие вдохи?
3. Какими факторами может быть затруднена работа резонаторно-артикуляционной системы человека?

Задание для самостоятельной работы:

1. Подобрать циклы упражнений для развития рационального дыхания при пении.
2. Проанализировать литературу, соответствующую данной тематике.

Тема 3. Свойства певческого голоса (тоновый диапазон, сила, тембр и окраска, вибрато). В двух формах проявления человеческого голоса – пении и разговоре – эти качества представлены несколько различно, а певческий голос, кроме того, обладает также рядом дополнительных свойств.

Тоновый диапазон голоса человека представлен последовательностью тонов, которые могут быть произведены голосовым аппаратом в пределах границ между самым низким и самым высоким звуками и отвечающие требованиям благозвучности. Тоновый диапазон иногда отождествляют с тесситурой. Тесситура – более узкое понятие, представляющее собой тоновый сектор наиболее легкого голосообразования.

Сила голоса – качество, имеющее большое практическое значение для общения на расстоянии, а певческий голос благодаря своей силе находит применение в исполнении произведений искусства на театральной сцене и эстраде.

Окраска голоса – сложное акустическое свойство, связанное с субъективным восприятием голоса человека в двух формах его проявления: разговоре и пении. Изменения окраски голоса могут довольно точно отражать настроение, эмоции и убеждения говорящего или поющего соответственно их развитию и динамике изменений. В певческом голосе общая его окраска занимает по отношению к тембру голоса подчиненное положение, т.к. пение следует точно предписанной мелодической выразительности вокального музыкального текста.

Вибрато представляет собой одно из качеств певческого голоса. Оно создает у слушателя приятное впечатление богатства звучания, эмоциональности и звучности. Вибрато

является результатом периодических изменений высоты и силы голоса. Детские голоса, за исключением голосов у специально обученных исполнителей не обладают вибрато. Сильно выраженные модуляции, сочетающиеся с периодическими изменениями в силе, придают голосу некачественную особенность – тремоло.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите факторы, от которых зависит тоновый диапазон голоса человека.
2. За счет чего расширяется голосовой диапазон певца?
3. Обладают ли детские голоса вибрато?

Тема 4. Определение голосовых разновидностей. После мутации естественное проявление мужского и женского голосов имеют разновидности, акустически зависимые от основных качеств голоса: тонового диапазона, силы и тембра.

Классификация голосов – чрезвычайно сложный психофизиологический процесс, осуществляемый на субъективном фоне, так же как и сам процесс голосообразования. Все еще не найден способ объективного звукового анализа безграничного числа разновидностей и сочетаний основных свойств голоса. Наиболее совершенным, способным практически мгновенно проанализировать параметров голоса «прибором» остается опытное ухо вокального педагога. Классически принято классифицировать голоса по тоновому диапазону, в основном по верхней тоновой границе. Роль и участие тембра в определении голосовых разновидностей были и остаются предметом многочисленных дискуссий и споров.

Регистры голоса. Первое четкое определение регистров дал знаменитый вокальный педагог М. Гарсиа (18591). По мнению некоторых авторов, имеется два вида голосовых регистров: грудной и головной, другие авторы насчитывают три регистра, к указанным выше прибавляя еще один, средний регистр – медиум (микст).

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите не основные регистры голоса человека.
2. Для чего требуется классификация силы голоса по тембровой характеристике?
3. Охарактеризуйте так называемый «промежуточный голос».
4. По каким показателям классифицируются певческие голоса? Сложен ли данный процесс? Обоснуйте ответ.

Тема 5. Основные защитные механизмы голосовой функции

Высокодифференцированные и тонкие структуры, анатомически составляющие голосовой орган постоянно находятся под угрозой повреждения, особенно на уровне голосовых мышц. В этой самой узкой части голосового органа и дыхательного пути вокальные мускулы совершают чрезвычайно быстрые движения, испытывая очень сильное давление и напряжение. Для предохранения голосового органа от повреждений при нагрузках существует только одна возможность: фонация должна совершаться в наиболее благоприятных условиях, зависящих с самого начала от способа голосопродуцирования самого исполнителя. Субъективно создаваемые щадящие голосовой орган условия достигаются за счет использования таких единственных и абсолютно необходимых защитных механизмов голоса, как: 1) возвратный импеданс; 2) прием «закрытия». Возвратный импеданс. Применение приема «закрытия» позволяет расширить верхнюю границу голосового диапазона при минимальном риске повреждения голосовой мускулатуры.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите основные защитные механизмы голосовой функции.
2. Охарактеризуйте прием «закрытия».

3. Дайте характеристику такому защитному механизму голоса, как возвратный импеданс.

6. Возрастная эволюция голосовой функции. Голос у детей. Голос новорожденного бывает различным по силе, но всегда одинаков по высоте и почти не отличается по тембру у всех детей обоего пола. В течение первых двух лет жизни ребенка голосовой диапазон обогащается до одной квинты, в дальнейшем он постепенно расширяется, пока в конце детского возраста (12 лет) не достигнет 14 – 19 полутонов для мальчиков и 16 – 22 полутонов для девочек.

Голос у взрослых. При нормальных условиях развития после пубертатного периода и физиологической мутации голос приобретает свои характерные качества и достигает совершенства приблизительно к 36-летнему возрасту.

Нормально протекающая мутация у мальчиков и девочек. Мутация голоса в общих чертах идет одновременно с пубертатным периодом и длится от 6 месяцев до 1 года. В гортани отмечаются изменения не только ее скелета, но и мускулатуры, слизистой оболочки, кровоснабжения. Особенно очевидны голосовые изменения у мальчиков. У девочек мутация совершается быстро и почти незаметно. Изменения в голосе девочек незначительны – отмечается понижение тесситуры от одной терции до квинты.

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите нормально протекающую мутацию у мальчиков.
2. Дайте характеристику нормально протекающей мутации у девочек.

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий

№ темы	Наименование лабораторных работ	Наименование практических (семинарских) занятий
Тема 1.	-	-
Тема 2.		Диагностика и постановка дыхания при пении. Свободное дыхание
Тема 3.		Постановка голоса, определение диапазона певческого голоса
Тема 4.		Определение голосовых разновидностей. Определение голосовых регистров
Тема 5.		Работа над постановкой голоса. Прием закрытия.
Тема 6.		Исследование возрастных изменений голоса. Сравнение голоса взрослых и голоса детей.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)

№ пп.	Вид СРС	Трудоемкость, ч.
1	Изучение физиологии органов голосообразования	6
2	Диагностика и постановка дыхания при пении. Свободное дыхание	6
3	Постановка голоса, определение диапазона певческого голоса	6
4	Определение голосовых разновидностей. Определение голосовых регистров	6
5	Работа над постановкой голоса. Прием закрытия.	6
6	Исследование возрастных изменений голоса. Сравнение голоса взрослых и голоса детей.	6

Основные понятия (тезаурус)

1. <http://www.fedorov.ws/dic.html>
2. <http://slovari.yandex.ru/>

Контрольно-измерительные материалы к зачёту по дисциплине «Школа вокала»

1. Процесс фонации как социальная категория.
2. Дайте характеристику основным качествам голоса человека.
3. Опишите процесс мутации голоса человека.
4. Назовите типы свободного дыхания и охарактеризуйте их.
5. Перечислите способы предохранения голосового органа от повреждений при нагрузках.
6. Назовите основные отличия строения вокальной дыхательной емкости легких у мужчин и женщин.
7. Перечислите способы классификация голосов.
8. Назовите составляющие фонаторного аппарата человека.
9. Объясните смысл термина «вокальная телесная схема». Перечислите функции данного образования.

Интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень тем для рефератов и докладов:

Студентам предложено самостоятельно определить тему реферата и выполнить его, отражая в содержании специфику работы с разновозрастными обучающимися вокальному искусству, учитывая базовый уровень вокальной подготовки. Все рефераты должны быть снабжены иллюстрациями в виде презентаций. Объем доклада 5-7 листов. Самостоятельная работа должна содержать звуковое приложение.

Фото-, видео-, аудиоматериалы:

Видеоматериалы:

1. Юнона и Авось. А. Рыбников.
2. Иисус Христос – суперзвезда. Э. Л. Уэббер
3. Вестсайдская история. Л. Бернстайн
4. Риголетто. Дж. Верди.
5. Кармен. Дж. Бизе.
6. Алеко. С. Рахманинов.
7. Турандот. Дж. Пуччини
8. Севильский цирюльник. Дж. Россини
9. Князь Игорь. А. Бородин
10. Пиковая дама. П. Чайковский.
11. Русский романс. Олег Погудин.
12. Хор «Аврора». В. Буланов. Открытое занятие и концертное выступление.
13. Концерт Д. Хворостовского в Кремлевском Дворце. 2003 г.
14. Концерт Д. Хворостовского в Большом зале Московской консерватории. 2004 г.
15. Концерт Д. Хворостовского на Красной площади. 2004 г.

Аудиоматериалы:

1. П. Чайковский «Евгений Онегин»
2. П. Чайковский «Иоланта»
3. М. Мусоргский «Хованщина»
4. М. Мусоргский «Борис Годунов»

5. Дж. Верди «Аида»
6. Дж. Россини «Севильский цирюльник»
7. Г. Доницетти. По страницам итальянских опер. «Любовный напиток», «Лючия де Ламермур», «Дон Паскуале».
8. Дж. Пуччини. По страницам итальянских опер. «Богема», «Мадам Баттерфляй».
9. Дж. Верди. По страницам итальянских опер. «Набукко», «Аида», «Оттелло», «Травиата».
10. Р. Вагнер «Лоэнгрин», «Гангейзер».
11. Дж. Пуччини «Турандот», «Тоска».
12. Дж. Верди «Риголетто», «Травиата».
13. Дж. Бизе «Кармен».
14. Надежда Обухова. Золотые россыпи романса.
15. Надежда Плевицкая. Золотые россыпи романса.
16. Юрий Морфесси. Золотые россыпи романса.
17. Иван Козловский. Золотые россыпи романса.
18. Нани Бригвадзе. Романс, романс.
19. Ирина Архипова. Романсы и арии.
20. Антонина Нежданова. Арии и романсы.
21. Марио Ланца. Арии и романсы.
22. Энрико Карузо. Арии и романсы.
23. Леонид Собинов. Арии и романсы.
24. Сергей Лемешев. Романсы и народные песни.
25. Вадим Козин. Романсы.
26. Федор Шаляпин. Арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
27. Георгий Свиридов. Романсы. Отчалившая Русь.
28. Барбара Стрейзанд. Песни, арии из мюзиклов.
29. Лайза Минелли. Песни, арии из мюзиклов.
30. Элвис Пресли. 50 песен.
31. Эдит Пиаф. Под небом Парижа. Песни.
32. Френк Синатра. Актер и песня. Песни.
33. Джо Дассен. Аллея звезд. Песни.