

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор-проректор по учебной работе
АНО ВО «Институт современного искусства»

Маркелова Т.В.

**Рабочая программа переподготовки по специальности
«Музыкально-театральное искусство» (252 часа)**

Образовательная программа

ИСКУССТВО ОПЕРНОГО ПЕНИЯ

Москва - 2023

1.1. Цель

Цель – получение дополнительного профессионального образования в области вокального исполнительства, музыкальной педагогики и методики преподавания вокальных дисциплин.

1.2. Задачи;

1. Освоение и совершенствование навыков оперного пения
2. Приобретение и развитие навыков взаимодействия с партнерами на сцене
3. Обобщение и систематизация знаний в области методики преподавания академического пения.
4. Освоение, систематизация, обобщение исторических и теоретических знаний в области вокальной педагогики,
5. Оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными знаниями.

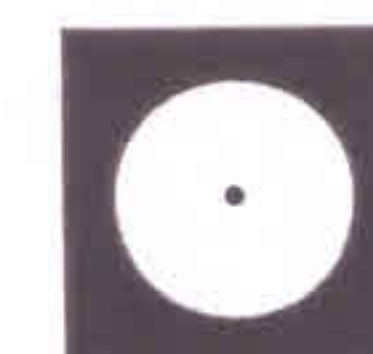
1.3. Аудитория

Программа рассчитана на работников образовательных учреждений культуры и искусства (ДМШ, ДШИ), общеобразовательных школ, системы дополнительного образования, средних профессиональных образовательных учреждений культуры и искусств, учреждений высшего образования, творческих коллективов (хоров и оркестров) имеющих высшее образование.

1.4. Компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения программы

В процессе освоения программы обучающийся демонстрирует следующие **компетенции**:

- способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;
- способность овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений;
- способность преподавать дисциплины (модули, в сфере вокального искусства);
- способность участвовать в разработке музыкальных проектов;
- способность планировать образовательный процесс, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики;
- способность осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.
- способность выстраивать действенную линию партии- роли в оперном спектакле.

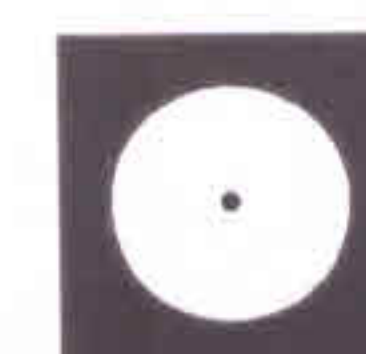
1.5. Комплекс ЗУВ программы, формируемый в результате их освоения

В результате освоения программы слушатель курсов должен:
знать:

- общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;
- обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса;
- обширный оперный репертуар;
- обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре;
- обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в ансамблевой музыке;
- основы музыкальной драматургии оперного спектакля;
- отечественные и зарубежные традиции интерпретации определенного стиля, художественного направления, жанра;
- особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
- современные методы обучения, исторически сложившиеся отечественные и зарубежные педагогические системы;
- основы общей музыкальной и вокальной педагогики; необходимую вокально-методическую литературу;
- основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет.

уметь:

- выстраивать интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате);
- прослеживать связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра;
- планировать учебный процесс, разрабатывать методическую документацию;
- грамотно выстраивать тактику и стратегию учебного процесса;

- эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;

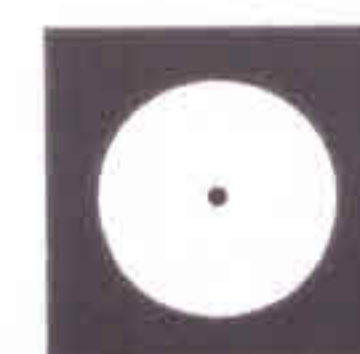
владеть:

- различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над вокальным произведением;
- различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над сольным, оперным и камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала;
- различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала;
- осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
- навыками конструктивного критического анализа творческо-исполнительской деятельности;
- навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения;
- методикой преподавания вокальных дисциплин;
- методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения;
- навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;
- информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

2. Структура и содержание программы

2.1. Структура курсов

№ п/ п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)						
		Сем естр	Все го	Всего аудиторны х	Лекци и	Семинар ы	Практ .	с/р
1.	Культура речи педагога-музыканта	1	24	12	6		6	12
2.	Информационно-коммуникационные технологии в образовательном	1	24	12	4		8	12

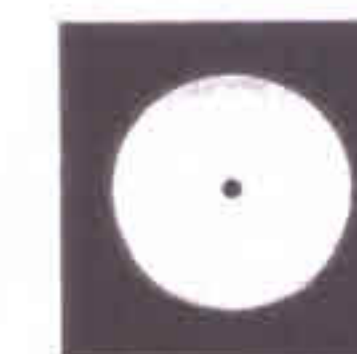
№ п/ п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)						
		Сем естр	Все го	Всего аудиторны х	Лекци и	Семинар ы	Практ .	с/р
	процессе							
3.	Сольное пение	1,2	192	128			128	64
4.	Оперный класс	1,2	192	128			128	64
5.	Камерное пение	1,2	84	64			64	20
6.	Методика преподавания профессиональных дисциплин	1	64	32	16	10	6	32
7.	Итальянский язык	1,2	48	32			32	16
Итого			628	408	26	10	372	220

2.2. Содержание курсов, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
1	Культура речи педагога-музыканта	Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика человека. Язык, речь, общение. Условия успешной коммуникации. Коммуникативные качества речи: правильность, чистота, богатство, выразительность, точность, логичность и др. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. Речевые ошибки: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические. Современная концепция культуры речи: функциональные разновидности литературного языка. Научный стиль. Письменные жанры научного стиля. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Основы ораторского искусства.
2	Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе	Процесс формирования информационного общества. Основные тенденции развития современного информационного общества. Информационное общество в России: история и современный этап. Информационная система «педагог – компьютер – ученик» и функции ее элементов. Электронная презентация и интерактивное тестирование-тренинг как основные формы применения компьютерных технологий в музыкальной педагогике. Методические ресурсы электронной презентации: разработки с теоретическим материалом, хрестоматии звуковых материалов, нотные хрестоматии и мультимедийные разработки. Логика и методика интерактивного контроля. Преподаватель и компьютерная презентация:

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		стиль общения. Классификация программного обеспечения. Компьютерное сопровождение основных этапов процесса обучения: презентативные программы, тренажерные программы, тестовые программы. Компьютерные технологии в реализации самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности: справочные программы, креативные программы, исследовательские программы. Сценарий урока с электронным сопровождением. Музыкально-компьютерные технологии как важная часть музыкального образования, воспитания, обучения. Современные проблемы компьютеризации музыкального образования: основные и стратегические задачи. Педагогические цели использования компьютерных технологий в образовании. Методические возможности информационных технологий. Классификация педагогических программных средств. Содержание информационных потоков. Структура музыкальных информационных объектов. Этапы информационно-коммуникативного процесса. Понятие информативности и ее критерии. Информационные технологии в музыке. Функциональные возможности компьютера по организации обмена музыкальной информацией. Методические проблемы обучения с электронной поддержкой. Мультимедийный контент, необходимый для проведения музыкальных занятий с помощью презентации. Возможности программы Power Point для создания мультимедийной электронной презентации.
3	Сольное пение	Работа над разными видами вокализации, совершенствование голоса. Выравнивание регистров, координация слуховых ощущений. Пение упражнений на развитие плавного дыхания, чувства опоры, развитие артикуляции. Соединение грудного и головного регистров, преодоление переходных нот через резонаторные ощущения. Работа над кантиленой и филировкой. Развитие динамики звука – изменение громкости с сохранением качества. Выработка кантилены на мягкой атаке с помощью медленных гаммообразных упражнений. Развитие подвижности голоса. Работа над выразительностью исполнения. Совершенствование вокально-технического и исполнительского уровня.
4	Оперный класс	Этюдная работа на сцене в контексте сольных (арий, ариетт и т.д.) и ансамблевых номеров (дуэтов, терцетов и т.д.). Разучивание нотного материала и сопутствующего ему литературного текста. Подготовка

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		пластического и визуального решения музыкального образа на сцене. Постановочная работа на сцене.
5	Камерное пение	Изучение камерно-вокальной литературы зарубежных и отечественных композиторов XIX – XX веков. Исполнительский анализ музыкального произведения. Изучение поэтической основы произведения, включая произношения на иностранных языках. Работа над интерпретаторской стороной исполнения камерной программы. Развитие выразительных приемов камерно-вокального исполнительства.
6	Методика преподавания профессиональных дисциплин	Понятие методика преподавания. Педагогическое мастерство музыканта. Основные компоненты педагогической деятельности музыканта. Формирование профессиональной компетентности педагога-музыканта. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки музыканта на современном этапе. Основные методы вокальной педагогики: наука и эмпирия. Качественные характеристики певческого звука. Анатомия голосового аппарата и формирование основных певческих навыков. Физиолого-психологические основы развития и закрепления вокальных навыков. Личностно-ориентированные модели обучения в вокальной педагогике. Особенности профессиональной певческой деятельности. Классификация певческих голосов. Методика работы с учеником. Дефекты певческого голоса и пути их преодоления. Вокально-педагогический репертуар. Профессиональная гигиена голоса.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»);
- программа для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет между компьютерами (Skype)

4. Форма итогового контроля

-Открытый урок со обучающимся дополнительного образования (школы. Колледжи)

- Экзамен по сольному пению:

1. Ария из оперы зарубежного композитора 18-19 вв
2. Ария из оперы зарубежного композитора 19-20 вв
3. Ария из оперы отечественного композитора 18-20вв (на выбор)
4. Камерное произведение зарубежного композитора
5. камерное произведение отечественного композитора.

- Экзамен по оперному классу:

1. Фрагмент из оперы зарубежного или отечественного композитора в сценической постановке.