

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
О.И. Локтионова
«14» 12 (ЮЗГУ) 2023 г.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ

Методические указания
для самостоятельной работы студентов направления подготовки
53.03.03 Вокальное искусство,
профиль «Академическое пение»

Курск 2021

УДК 784

Составитель С.В.Шенгелия

Рецензент:

Заслуженная артистка РФ, профессор *И.Ф.Стародубцева*

Методика обучения вокалу: методические указания для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Шенгелия. Курск, 2021. 32 с. Библиогр.: с.30

Методические указания содержат цели и задачи дисциплины, рекомендации студентам для самостоятельной работы, формы контроля, примерные экзаменационные требования, словарь специальных терминов и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Методика обучения вокалу» по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 очной и очно-заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл.печ. л. 1,86. Уч-изд. л. 1,68. Тираж экз. Заказ *1791* Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Методические указания по дисциплине «Методика обучения вокалу» предназначены для студентов всех форм обучения направления подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», профиль «Академическое пение. Исполнительство». Они составлены в соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС и ООП, с учетом современных требований, необходимых для будущей практической работы в качестве преподавателей в средних и высших профессиональных учебных заведениях.

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в области методики изучения вокала, воспитание специалиста, готового к педагогической работе.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Изучение основных принципов отечественной и зарубежной вокальной педагогики, анализ различных методов и приёмов преподавания, выявление наиболее рациональных из них, изучение особенностей строения и работы голосового аппарата певца, психофизиологии пения, воспитание умения пользоваться данными науки в практической педагогической работе.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны

знать анатомию певческого аппарата, особенности физиологии певческого процесса, психологию певческой деятельности, способы оценки и развития природных голосовых данных, основные принципы вокальной педагогики, специфику вокальных приёмов и обучения пению, методы постановки голоса, основные принципы формирования отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные методы и приемы преподавания, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего

профессионального образования, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах, вокально-методическую литературу;

уметь самостоятельно работать с литературой и использовать на практике пройденный материал, использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач, вести методическую работу, пользоваться справочной и методической литературой;

владеть полученными знаниями для решения различных профессиональных задач навыками работы со справочной и методической литературой, широкими знаниями в области истории зарубежного и отечественного вокального искусства и вокальной педагогики.

При подготовке к занятиям студенту необходимо тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекциях; изучить основные термины и понятия по теме.

На практических занятиях студенты работают всей группой, где основное внимание уделяется обсуждению теоретических вопросов и проблем, вынесенных на рассмотрение, а также практическое освоение изученного материала.

Практические занятия направлены преимущественно на развитие у студентов навыков в области музыкально-педагогической деятельности. В условиях данной формы осуществляется преимущественно индивидуальный подход.

С целью повышения образовательного уровня, студентам необходимо активизировать музыкально-исполнительскую, исследовательскую, художественно-коммуникативную деятельность, реализовывать методы размышления о музыке, сопереживания, художественной интерпретации музыкального образа. В рамках художественно-конструктивной деятельности уметь планировать урок музыки в соответствии с его темой, целью, задачами; конкретизировать художественно-педагогические задачи. Студенты, желающие более глубоко изучить

заинтересовавшую их тему, могут подготовить реферативную работу, используя для этого соответствующую литературу.

Самостоятельная работа (СРС)

Все перечисленные выше методы сочетаются с самостоятельной работой, с целью формирования и развития профессиональных навыков.

Самостоятельная работа (СРС) – учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;
- подготовку докладов и рефератов,
- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРС являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование навыков использования нормативной, правовой, справочной документацией и специальной литературой;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

2 Рекомендации студентам для самостоятельной работы

Тема 1. Акустическое строение голоса. Работы академика Павлова И.П. и их значение для вокальной педагогики. Строение нервной системы, условные и безусловные рефлексy.

1. Изучение взаимосвязи психических процессов и свойств личности, типичных свойства личности.

2. Анализ значения психологии для вокально-педагогической деятельности:

А) Ощущения. Специфика певческих ощущений. Виды ощущений. Восприятие и наблюдательность. Память. Характеристика процессов памяти, ее виды и особенности.

Б) Мышление. Воображение и творчество. Эмоции и чувства. Воля. Значение воли для артистической деятельности.

В) Психология деятельности. Навыки, их виды. Привычки. Направленность личности - потребности и интересы. Задатки и

способности. Певческий голос как одна из способностей. Темперамент. Характер.

Г) Некоторые сведения о строении и функции нервной системы. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и его значение для вокальной педагогики.

Д) Рефлекс. Безусловные и условные рефлексы. Условия выработки рефлекса. Дифференцирование нервных процессов. Пение как рефлекторный акт. Развитие и осознание различных ощущений в процессе становления певца. Понятие «динамический стереотип». Воспитание вокально-технических навыков - условнорефлекторное образование динамического стереотипа.

Е) Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. Первая и вторая сигнальные системы. Типологические различия в восприятии внешней среды у человека. «Художники» и «мыслители». Учет закономерностей высшей нервной деятельности в вокальной педагогике. Вокально-педагогический процесс в свете учения Павлова. Связь техники и исполнительства.

Тема 2. Дыхание. Виды дыхания. Роль дыхания в пении, вдох - выдох, их различие. Опора звука: удобство, спокойное и ненапряжённое голосообразование, легкость работы голосового аппарата.

А) Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.

Б) Дыхание в пении. Типы дыхания. Певческое дыхание и его связь с характером звука. Дыхание в речи и пении. Методические взгляды на певческое дыхание в историческом развитии. Научные данные о певческом дыхании. Гипотеза Л.Работнова о так называемом «парадоксальном» дыхании в пении. Анатомия дыхательных органов и физиология дыхания в жизни.

В) Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура легких. Строение и мышцы грудной клетки, живота, спины («вдыхатели» и «выдыхатели»). Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Современные взгляды на певческое дыхание. Роль диафрагмы в организации вдоха. Развитие певческого дыхания. Организация певческого выдоха. Воспитание голоса путем контроля над деятельностью дыхания.

Г) Педагогические взгляды на установку гортани. Научные данные о ее положении в пении. Ее внутренняя и внешняя работа. Работа голосовых складок в пении. Мышечно-эластическая, нейроронаксическая и мукоондуляторная теории фонации.

Тема 3. Классификация голосов. Регистры певческого голоса. Мужские, женские, детские голоса (мутация), охрана и гигиена.

1. Изучение классификации голосов, их диапазонов.

А) Определение типа голоса по комплексу данных. Женские голоса, мужские голоса. Регистры, переходные ноты, диапазоны.

Б) Особенности воспитания детского голоса. Мутационный период. Охрана детского голоса.

Тема 4. Работа артикуляционного аппарата. Дикция. Дефекты голоса и их исправление. Гигиена голоса.

1. Работа артикуляционного аппарата в речи и в пении.

А) Работа губ, языка и мягкого нёба при произношении гласных и согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. Использование этого свойства в вокальной педагогике. Фонетический метод воспитания голоса. Педагогические взгляды на положение языка, губ, мягкого нёба, глотки и рта в пении. Научные данные о положении этих органов в пении.

Б) Вокальная речь: выработка дикционной четкости, естественности, выразительности, вокальности, слова. Чистые и редуцированные (смешанные) гласные, четкие согласные (без скандирования).

В) Определение профессиональной пригодности голосового аппарата. Особенности патологий голосового аппарата, препятствующие занятиям профессиональным пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ и неба, прикуса, строения надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно-мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д. органические болезни голосового аппарата, влияющие на певческую фонацию: катаральные воспаления верхних дыхательных путей, некоторые

заболевания носа и его придаточных полостей (гайморит, ангина, тонзиллит, фарингит, ларингит и др.). Лечение.

Тема 5. Особенности начальной работы с учеником. Способы совершенствования голосов. Работа над репертуаром (подбор). Репертуар, соответствующий вокальной подготовке: диапазон, темп, тесситура. Подготовка и проведение урока по сольному пению в рамках педагогической практики.

А) Знакомство с новым учеником. Основные задачи первых уроков. Методика проведения первых уроков, выявляющих вокально-технические, музыкально-исполнительские и сценические данные ученика. Беседы с учеником на первых уроках. Составление примерного плана работы с учетом индивидуальных особенностей студента. Особенности занятий с начинающими (кратковременность занятий, специфика упражнений, неиспользование крайних участков диапазона и т.д.).

Б) Процесс пения как единое целое; условность изолированного рассмотрения работы отдельных частей голосового аппарата в пении.

В) Установка корпуса певца. Значение ее для активности организма в пении. Рабочее состояние певца. Взаимовлияние моторики и психики. Постановка головы в пении. Рот и нижняя челюсть в пении. Эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуляционных органов у певца.

Г) Использование различных приемов при воздействии на голос ученика: показ, подражание; объяснение того, что следует и чего не следует делать; использование фонетического метода; подбор соответствующего музыкального материала. Целесообразность и особенности использования каждого из них. Целостность певческого процесса и значение способов организующих работу голосового аппарата. Значение совершенствования вокального слуха в воспитании голоса ученика. Роль мышечных приемов в воспитании желаемых качеств голоса.

Д) Работа по исправлению недостатков тембра голоса. Нарушения vibrato, форсированный, горловой, зажатый голос - следствия неправильной постановки голоса.

Тема 6. Упражнения. Работа над развитием техники пения. Основные принципы в воспитании певцов: единство художественного и технического развития, индивидуальный подход, постепенность и последовательность.

А) Принцип единства художественного и технического развития певца. Его научное обоснование и соблюдение в воспитании артиста певца.

Б) Принцип постепенности и последовательности как общепедагогический принцип. Принцип постепенности и последовательности в вокальной педагогике. Его значение для развития вокальных данных. Губительные последствия завышенного по трудности репертуара, ведущие к форсированию и потере голоса.

В) Принцип индивидуального подхода. Его физиологическое обоснование. Необходимость особенно тщательного соблюдения индивидуального подхода в вокальной педагогике, где исполнитель сам является своеобразным музыкальным инструментом. Парадоксы вокальной педагогики. Творческий облик современного педагога-вокалиста. Требования, предъявляемые к педагогу-вокалисту. Важность творческого контакта между педагогом и учеником. Кантилена - основа пения. Кантилена в музыке различных национальных школ. Кантилена в русской музыке. Дыхание и кантилена. Упражнения для развития кантилены. Пение “legato” и “portamento”, “marcato”, их описание и практика. Отличие “glissando” от “portamento”.

Г) Беглость - необходимое качество голоса. Беглость в вокальной литературе различных стран и эпох. Техника беглости в итальянской школе пения. Особенности колоратуры в русских операх. Виды техники беглости: гаммы, пассажи, группетто, арпеджио, трель. Значение беглости в развитии голоса. Развитие техники беглости и динамики звука. Беглость как средство борьбы с форсировкой. Упражнения для развития техники беглости. Филировка звука, ее связь с правильной постановкой голоса. Работа над развитием филировки. Трель и ее применение в вокальной литературе. Ее развитие и влияние на формирование звука.

Тема 7. Зарубежная и отечественная вокальные школы. Основные понятия вокальной педагогики и методики, их различие.

М. Глинка – основоположник русской вокальной школы. А.Варламов и А. Даргомыжский. Возникновение и развитие зарубежных вокальных школ: немецкой, французской, итальянской. Их отличия друг от друга и от русской школы.

3. Формы контроля

После прохождения всех разделов курса «Методики обучения вокалу» в соответствии с учебным планом проводится экзамен. Экзамен проводится в устной форме по основным и дополнительным вопросам курса.

Вопросы для бланкового тестирования

ВАРИАНТ № 1 для бланкового тестирования

Выберите и подчеркните правильный ответ.

1. Чем определяется тип голоса

- а) физиологией
- б) психикой
- в) психофизикой

2. Как можно достоверно определить тип голоса

- а) на прослушивании
- б) при визуальном осмотре
- в) опираясь на осмотр связок

3. В каком возрасте следует начинать профессиональные занятия вокалом

- а) с раннего детства
- б) не ранее 12 лет
- в) в послемутационный период

4. Возникновение переходных нот является следствием

- а) неправильного обучения
- б) результатом развития голоса
- в) возрастных изменений аппарата

5. Положение гортани во время пения

- а) должно соответствовать конкретному вокальному регистру
- б) должно быть сообразно исключительно физиологическим данным конкретного студента
- в) не имеет значения

6. Что определяет амплуа в классической опере

- а) внешние данные
- б) тип голоса
- в) предпочтения певца-актёра

7. Трудность изучаемого материала должна соответствовать:

- а) амбициям и желанию учащегося
- б) программным требованиям
- в) уровню подготовки учащегося

8. Эмоциональная память – это

- а) Проявление в облегченном запоминании обобщающих и осмысленных комплексов – формы и структуры музыкальных произведений, исполнительского анализа и плана исполнения.
- б) Память на пережитые чувства и эмоции.
- в) Многократные воздействия одного и того же музыкального материала длительностью более 15 – 20 минут, его повторение приводят к прочному закреплению воспринятого

9. Что такое дикция?

- а) точное воспроизведение мелодии
- б) логическое ударение
- в) правильность, ясность произношения слов.

10. Сила звука — это:

- а) субъективное ощущение амплитуды колебательных движений голосовых складок;
- б) субъективное восприятие частоты колебаний голосовых складок;
- в) длина озвученного выдоха.

11. Наиболее физиологичным способом подачи звука является:

- а) мягкая атака;
- б) твердая атака;
- в) придыхательная атака.

12. Нагрузку на голосовые мышцы можно снизить за счет:

- а) увеличения силы выдоха;
- б) увеличения возвратного импеданса;
- в) напряжения мышц глотки.

13. Как эволюционировала техника певческого дыхания в исторической ретроспективе?

- а) От простого к сложному
- б) От парадоксального к критично-рёберному
- в) В ключично-рёберного к парадоксальному

14. Как изменялись динамические характеристики певческого голоса в исторической ретроспективе?

- а) Никак не трансформировалась
- б) Динамика звучания возрастала
- в) Эти изменения не были однонаправленными

15. Какой недостаток делает невозможным занятия вокалом

- а) отсутствие координации слуха и голоса
- б) отсутствие слуха
- в) слабые вокальные данные

16. Кейс-задача (или производственная задача)

ВАРИАНТ № 2 для бланкового тестирования

Выберите и подчеркните правильный ответ.

1. Чем определяется тип голоса

- а) физиологией
- б) психикой
- в) психофизикой

2. Тип голоса с возрастом (от 16-18 лет)

- а) остаётся неизменным
- б) поднимается
- в) становится ниже

3. Чем обусловлено правильное развитие голоса

- а) правильным обучением технике пения

б) физиологией конкретного студента

в) правильным подбором репертуара

4. Возникновение переходных нот является следствием

а) неправильного обучения

б) результатом развития голоса

в) возрастных изменений аппарата

5. Положение гортани во время пения

а) должно соответствовать конкретному вокальному регистру

б) должно быть сообразно исключительно физиологическим данным конкретного студента

в) не имеет значения

6. Что определяет амплуа в классической опере

а) Внешние данные

б) Тип голоса

в) предпочтения певца-актёра

7. Трудность изучаемого материала должна соответствовать:

а) амбициям и желанию учащегося

б) программным требованиям

в) уровню подготовки учащегося

8. Чем обусловлены регистры певческого голоса

а) репертуаром

б) строением певческого аппарата

в) строением певческого аппарата и репертуаром «Большой оперы»

9. Необходимость головного резонирования особенно важна

а) в операх Моцарта

б) В операх Вагнера

в) Всегда. Вне зависимости от эпохи и стиля композитора

10. Сила звука — это:

а) субъективное ощущение амплитуды колебательных движений голосовых складок;

б) субъективное восприятие частоты колебаний голосовых складок;

в) длина озвученного выдоха.

11. Наиболее физиологичным способом подачи звука является:

а) мягкая атака;

б) твердая атака;

в) придыхательная атака.

12. Как «строили» голос вокалисты второй половины XIX столетия?

а) По верхним нотам, разрешая их в среднем регистре

б) По среднему регистру

в) От грудного регистра

13. Высота звука — это:

а) субъективное ощущение амплитуды колебательных движений голосовых складок;

б) субъективное восприятие частоты колебаний голосовых складок;

в) длина озвученного выдоха.

14. Как изменялись динамические характеристики певческого голоса в

исторической ретроспективе?

а) Никак не трансформировалась

б) Динамика звучания возрастала

в) Эти изменения не были однонаправленными

15. Гармонический слух – это

а) Проявление слуха к созвучиям: комплексам различной высоты в их одновременном сочетании.

б) Умение слышать звуки природы.

в) Результат художественно-творческой деятельности и реализация исторического культурного опыта человечества в сфере индивидуально-личностного и общественного сознания.

16. Кейс-задача (или производственная задача)

ВАРИАНТ № 3 для бланкового тестирования

Выберите и подчеркните правильный ответ.

1. Какой стиль в опере трансформировал принципы вокальной методики второй половины XIX века?

а) Поздние оперы Верди

б) Веризм

в) оперы Вагнера

2. Что влияет на процесс обучения пению?

- а) Возраст ученика
- б) Национальная принадлежность
- в) Строение голосового аппарата

3. Назовите тип дыхания, предпочтительный для исполнения музыки эпохи барокко.

- а) Твердое
- б) Мягкое
- в) Любое

4. Чем обусловлены регистры певческого голоса

- а) репертуаром
- б) строением певческого аппарата
- в) строением певческого аппарата и репертуаром «Большой оперы»

5. Необходимость головного резонирования особенно важна

- а) в операх Моцарта
- б) В операх Вагнера
- в) Всегда. Вне зависимости от эпохи и стиля композитора

6. Чем определяется тип голоса

- а) физиологией
- б) психикой
- в) психофизикой

7. Тип голоса с возрастом (от 16-18 лет)

- а) остаётся неизменным
- б) поднимается
- в) становится ниже

8. Мелодический слух – это

- а) Проявление звуко-высотного слуха по отношению к одноголосной мелодии.
- б) Форма лирического общения.
- в) Форма самостоятельной работы учащихся по накоплению репродукций и информации об искусстве.

9. Эмоциональная память – это

- а) Проявление в облегченном запоминании обобщающих и осмысленных комплексов – формы и структуры музыкальных произведений, исполнительского анализа и плана исполнения.
- б) Память на пережитые чувства и эмоции.

в) Многократные воздействия одного и того же музыкального материала длительностью более 15 – 20 минут, его повторение приводят к прочному закреплению воспринятого.

10. Чем обусловлено правильное развитие голоса

- а) правильным обучением технике пения
- б) физиологией конкретного студента
- в) правильным подбором репертуара

11. Возникновение переходных нот является следствием

- а) неправильного обучения
- б) результатом развития голоса
- в) возрастных изменений аппарата

12. Трудность изучаемого материала должна соответствовать:

- а) амбициям и желанию учащегося
- б) программным требованиям
- в) уровню подготовки учащегося

13. Преобладающими причинами нарушения процесса мутации голоса могут быть:

- а) нарушения функции эндокринной системы;
- б) нарушения правил гигиены голоса;
- в) заболевания верхних дыхательных путей.

14. Основным методом профилактики нарушений голосовой функции в детском возрасте является:

- а) своевременное лечение заболеваний верхних дыхательных путей;
- б) обучение правилам голосоведения и голосообразования;
- в) повышение голосовой нагрузки.

15. Рациональным способом дыхания принято считать:

- а) ключичное;
- б) верхнереберное;
- в) нижнереберное и брюшное.

16. Кейс-задача (или производственная задача)

ВАРИАНТ № 4 для бланкового тестирования

Выберите и подчеркните правильный ответ.

1 . Участок диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, характеризующийся единым тембром - это...

- а) тесситура
- б) регистр
- в) диапазон

2. Мелодический слух – это

- а) Проявление звуко-высотного слуха по отношению к одноголосной мелодии.
- б) Форма лирического общения.
- в) Форма самостоятельной работы учащихся по накоплению репродукций и информации об искусстве.

3. Какой стиль в опере трансформировал принципы вокальной методики второй половины XIX века?

- а) Поздние оперы Верди
- б) Веризм
- в) оперы Вагнера

4. Какой вид слуха не является музыкальным:

- а) Гармонический.
- б) Внутренний (музыкально-слуховые представления).
- в) Ритмический.

5. Гармонический слух – это

- а) Проявление слуха к созвучиям: комплексам различной высоты в их одновременном сочетании.
- б) Умение слышать звуки природы.
- в) Результат художественно-творческой деятельности и реализация исторического культурного опыта человечества в сфере индивидуально-личностного и общественного сознания.

6. Трудность изучаемого материала должна соответствовать:

- а) амбициям и желанию учащегося
- б) программным требованиям
- в) уровню подготовки учащегося

7. Что влияет на процесс обучения пению?

- а) Возраст ученика
- б) Национальная принадлежность
- в) Строение голосового аппарата

8. Назовите тип дыхания, предпочтительный для исполнения музыки эпохи барокко.

- а) твердое

б) мягкое

в) любое

9. Что такое дикция?

а) точное воспроизведение мелодии

б) логическое ударение

в) правильность, ясность произношения слов.

10. Сила звука — это:

а) субъективное ощущение амплитуды колебательных движений голосовых складок;

б) субъективное восприятие частоты колебаний голосовых складок;

в) длина озвученного выдоха.

11. Что такое техника пения?

а) умение распределить дыхание на музыкальную фразу.

б) четкая и ясная дикция

в) комплекс определенных навыков по управлению конкретными мышцами, участвующими в голосообразовании.

12. Положение нижней челюсти и языка при пении

а) челюсть поджата, язык напряжен

б) челюсть поджата, язык напряжен

в) челюсть свободна, язык расслаблен

13. Назовите наиболее оптимальный вид дыхания

А) грудобрюшное (диафрагменное)

Б) грудное

В) ключичное

14. Чем обусловлены регистры певческого голоса

а) репертуаром

б) строением певческого аппарата

в) строением певческого аппарата и репертуаром «Большой оперы»

15. Чем определяется тип голоса

а) физиологией

б) психикой

в) психофизикой

16. Кейс-задача (или производственная задача)

Вопросы для экзамена

1. Психологические процессы и свойства личности.
2. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике.
3. Физиология высшей нервной деятельности, её значение в вокальной педагогике.
4. Акустическое строение голоса.
5. Пение как психофизиологический процесс.
6. Музыкальный слух. Вокальный слух. Эмоциональный слух певца.
7. Устройство органов голосообразования.
8. Работа дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и в пении.
9. Пути формирования основных профессиональных певческих навыков.
10. Основы теории и техники резонансного пения.
11. Дефекты голоса и пути их преодоления.
12. Основные музыкально-педагогические вокальные принципы М. И. Глинки. Их значение.
13. Первые уроки с учеником.
14. Классификация голосов.
15. Способы педагогического воздействия на голос ученика
16. Развитие различных видов вокализации.
17. Гигиена и режим певца.
18. Смежные виды вокальных сценических искусств.
19. О применении научных данных в вокальной педагогике.
20. Атака звука.
21. Дыхание, его типы.
22. Зарубежные и отечественные вокальные школы.
23. Гортань, устройство и механизм ее работы.
24. Разновидности вокальной техники и работа над ними.
25. Классификация вокальных голосов.
26. Регистры певческого голоса.
27. Работа над музыкальным репертуаром. Особенности подбора произведений для различных категорий обучающихся.
28. Артикуляция, её значение для пения.

29. Способы совершенствования голоса, их характеристика.
30. Особенности работы с детскими голосами. Охрана детского голоса.

Вопросы для СРС

1. Основные качества голоса: высота, сила и тембр как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра звука. Период, частота, длина волны, фаза, амплитуда. Полётность голоса.
2. О связи техники и исполнительства. Распевание, Состояние перед выступлением. Утомление. Впевание. Развитие певческих навыков.
Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике. Познавательная, эмоциональная и волевая сферы. Психологический анализ деятельности. Психологические свойства личности.
3. Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функции нервной системы. Общие закономерности, характеризующие деятельность нервной системы.
4. Способы педагогического воздействия на голос ученика. Использование различных приёмов при воздействии на голос ученика. Значение совершенствования вокального слуха в воспитании голоса.
5. Первые уроки с учеником. Знакомство, основные задачи первых уроков, методика проведения занятий, выявляющих вокально-технические, музыкально-исполнительские и сценические данные ученика.
6. Работа голосового аппарата в пении: дыхание, работа гортани, атака звука, регистры. Артикуляция. Опора певческого голоса. Классификация голосов. Регистры. Головной и грудной резонаторы.
Работа артикуляционного аппарата в пении. Дефекты голоса и речи и их исправление. Искусство резонансного пения. М. Глинка и русская вокальная школа.
7. М.И. Глинка и русская вокальная школа. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И.Глинки.
8. Развитие различных видов вокализации. Кантилена-основа пения. Беглость - необходимое качество голоса. Виды техники беглости. Филировка звука. Трель и её применение в вокальной литературе.
- 9.
- 10.

11. Основные принципы воспитания певца. Развитие голоса ученика. Работа с детскими голосами. Охрана и гигиена голоса.
12. Возникновение и развитие зарубежных вокальных школ: итальянская вокальная школа, немецкая вокальная школа, французская вокальная школа; их значения в развитии вокального исполнительства .
13. Работа над художественным репертуаром. Особенности отбора репертуара для различных категорий обучающихся. Понятия вокальной педагогики и вокальной методики. Различия этих понятий.

Методические указания по самостоятельной работе студента

Некоторые темы следует изучать с привлечением музыкальных иллюстрация (голосом или за фортепиано), визуального показа или демонстрацией наглядных пособий. К ним относятся темы, связанные с изучением акустического строения голоса, органов дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении, дефектов голоса и путей их преодоления и т.д. Педагог выступает в данном случае лишь как консультант, разъясняющий студентам в процессе изучения материала вопросы, которые могут возникнуть.

Структура курса предполагает лекционные занятия. Чтобы теснее связать теорию с практикой, целесообразно проводить занятия, воспитывающие у студентов необходимые навыки самостоятельной работы с литературой, умение кратко, логично и профессионально излагать материал.

Принципиально важен в данном курсе раздел «Психологические процессы и свойства личности». Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике. При его раскрытии следует показать взаимосвязь психических процессов и свойств личности, отметить основные психологические свойства личности, значение различных сторон психики для артистической деятельности и для успешного освоения сложного вида искусства – пения.

В разделе «Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функция нервной системы» раскрываются основные компоненты учения И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Обратит внимание на моменты, которые особенно важны для понимания индивидуальных особенностей студентов вокалистов и общих закономерностей, характеризующих деятельность нервной системы человека.

В разделе «Акустическое строение голоса» необходимо связать субъективные слуховые представления о тех или иных качествах певческого голоса с объективными акустическими характеристиками. Дать студентам основные представления о музыкальном, вокальном и эмоциональном слухе певца.

В разделе «Устройство органов голосообразования» изучается устройство и функционирование органов дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении; раскрываются пути формирования основных профессиональных певческих навыков и взаимосвязь различных частей голосового аппарата в пении. В этом же разделе студенты знакомятся с основами теории и техники резонансного пения, получают основные знания, умения и навыки, связанные с дефектами голоса и путями их преодоления.

Раздел «Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца» включает в себя темы, напрямую связанные с практической педагогической работой с учеником. Рассматриваются способы педагогического воздействия на голос ученика, построение первых уроков, дается характеристика классификации голосов, пути определения типа голоса, его гигиена и режим певца.

Темы «Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса», «Способы педагогического воздействия на голос ученика» и «Различные виды вокализации» рекомендуется изучать за инструментом с широким использованием большого количества примеров из певческой и педагогической практики.

В разделе «Смежные виды вокальных сценических искусств» студенты изучают особенности хорового и церковного пения, современной вокальной музыки, особенности детского голоса и его развития, знакомятся со сборниками упражнений, вокализов и произведений, а также с основной вокально-методической литературой. При изучении вокализов и произведений главное внимание следует уделить их вокально-техническому и исполнительскому анализу.

Словарь специальных терминов

Артикуляционный аппарат — система органов, благодаря работе которых формируются звуки речи. К ним относятся: голосовые складки, язык, губы, мягкое небо, глотка, нижняя челюсть (активные органы); зубы, твердое небо, верхняя челюсть (пассивные органы).

Артикуляция [латин. *articulatio*] (лингв.) Работа органов речи, необходимая для произнесения звуков речи.

Атака - (фр. *attaque* — нападение) — в вокальной методике означает начало звука. Термин применяется к фонации чистых гласных. Различают три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. Твердая атака характеризуется плотным смыканием голосовых складок до начала звука... Мягкая атака, которой стремятся пользоваться певцы, характеризуется одновременностью смыкания голосовых складок и посылы дыхания. При придыхательной атаке голосовые складки смыкаются на уже вытекающей струе воздуха, что и создает своеобразное придыхание.

Беглость – техника пения в быстром движении.

Вибрато - (итал. *vibrato*, лат. *vibratio* – колебание) – периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру.

Вокализ – (лат. *vocalis* - гласный) – музыкальное произведение для голоса без текста, написанное с целью выработки определенных вокально-технических навыков или для концертного исполнения.

Вокализация – (от итал. *vocalizzazione*) – исполнение мелодии на гласных звуках или распевание отдельных слогов какого-либо слова.

Вокальная школа – 1) Система вокально-исполнительских принципов и педагогических методов, формирующаяся в музыкальной культуре народов различных стран. 2) Совершенство владения техническими возможностями голоса (певец с хорошей или плохой вокальной школой).

Вокальный слух – специфическое сложное восприятие звука через мышечное чувство звука вместе с другими ощущениями,

сопровождающими пение (вибрационными, ощущениями подскладочного давления, «столба» воздуха).

Голос – 1) Звуки, производимые голосовым аппаратом и служащие для общения между людьми. Голос может быть речевым, певческим и шепотным. 2) Отдельная партия в хоре, ансамбле, оркестре.

Голосоведение – движение каждого отдельного голоса и всех голосов вместе в многоголосном произведении.

Голосовой аппарат – система органов, служащая для образования звуков голоса и речи.

Голосообразование, звукообразование, фонация – процесс образования звука голоса.

Диапазон [от греч. dia pason (chordon) – через все (струны)] – звуковой объем голоса или инструмента от самого нижнего до самого верхнего звука.

Дикция (от лат. diction - произнесение) – ясность, разборчивость произнесения текста.

Дыхание – один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса.

Звуковедение – термин, обозначающий различные виды ведения голоса по звукам мелодии (напр., кантилена, портаменто, маркато и т.п.).

Звукообразование – см. голосообразование.

Интонация (от лат. intono – громко произношу) – 1) Воплощение художественного образа в музыкальных звуках. 2) Небольшой, относительно самостоятельный мелодический оборот. 3) Точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении.

Кантилена – (лат. cantilena - пение) 1) Певучее, связанное исполнение мелодии, основной вид звуковедения, построенный на технике legato. 2) Напевная мелодия, вокальная или инструментальная.

Маска – термин вокальной практики, означающий ощущение вибраций верхней части лица, возникающее во время пения в результате резонирования носовой и придаточных полостей.

Мелизмы - (от греч. melisma – песнь, мелодия) 1) Мелодические отрывки (колоратуры, рулады, пассажи и другие вокальные

украшения) и целые мелодии, исполняемые на один слог текста (отсюда выражение «мелизматическое пение»). 2) Мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке (форшлаг, мордент, группетто, трель).

Мелодекламация – (от греч. *melos* – мелодия от лат. *declamation* – декламация) – художественное чтение стихов или прозы на фоне музыкального сопровождения, а также произведения, в основе которых лежит такое соединение текста и музыки.

Мутация - (от лат. *mutation* –изменение, перемена) – переход детского голоса в голос взрослого.

Носовой призвук – призвук, возникающий в тембре голоса при опускании мягкого неба, когда часть звуковых волн непосредственно попадает в носовую полость.

Опора – термин, употребляемый в вокальном искусстве для характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого звука («опертое звучание») и манеры голосообразования («пение на опоре»).

Орфоэпия (от греч. *orthos* – правильный, *epos* – речь) – правильное литературное произношение текста.

Певческая установка – термин, обозначающий положение, которое должен принять певец перед началом пения.

Певческие ощущения – ощущения, которые помогают певцу в контроле за голосообразованием.

Пение, вокальное искусство – эмоционально-образное раскрытие содержания музыки средствами певческого голоса.

Переходные звуки – звуки, лежащие на границе натуральных регистров голоса.

Позиция звука – термин, употребляемый в вокальной педагогике для выражения влияния тембра на восприятие высоты звука. Различают высокую и низкую позиции.

Полетность – свойство правильного поставленного певческого голоса быть хорошо слышимым в зале.

Портаменто (от итал. *portare la voce* – переносить голос) – в сольном пении скользящий переход от одного звука мелодии к другому. Одно из средств выразительности в пении.

Постановка голоса – процесс развития в голосе качеств, необходимых для его профессионального использования.

Прикрытие – вокальный прием, применяемый при формировании верхнего участка диапазона голоса выше переходных звуков.

Регистр (от лат. *registrum* – список, перечень) – ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же способом и однородных по тембру.

Резонанс (от фр. *resonance*, от лат. *resono* – звучу в ответ, откликаюсь) – явление, при котором в теле, называемом резонатором, под воздействием внешних колебаний возникают колебания той же частоты.

Резонаторы – в голосовом аппарате – полости, резонирующие на возникающий в голосовой щели звук и придающие ему силу и тембр.

Ровность голоса – качество хорошо поставленного певческого голоса, заключающееся в едином тембровом звучании голоса по всему диапазону и на всех гласных.

Тембр (фр. *timber*) – окраска звука, качество, позволяющее различать звуки одной высоты, исполненные на различных музыкальных инструментах или разными голосами.

Тесситура (итал. *tessitura* – ткань) – звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без учета предельно низких и высоких звуков голоса.

Филировка, филирование (от фр. *filer un son* – тянуть звук) – умение плавно изменять динамику тянувшегося звука от *forte* к *piano* и наоборот.

Форманта (от лат. *formans* – образующий) – группа усиленных обертонов, формирующей специфический тембр голоса.

Форсирование (от фр. *force* – сила) – пение с чрезмерным напряжением голосового аппарата, нарушающее тембровые качества голоса, естественность звучания.

Библиография

1. Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. – М., 1986.
2. Агин М. Основы вокальной методики: Краткий курс для студентов-заочников. – М., 1997.
3. Аникеева З. Нарушение и восстановительное лечение голоса у вокалистов. – Кишинев, 1985.
4. Анохин П.О. О творческом процессе с точки зрения физиологии. Художественное творчество. Вопросы
5. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.-Л., 1952.
6. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. – М., 1992; Вып. 2. – М., 1932; вып.3. – М., 1937.
7. Барсов Ю. Вокально-методические принципы М.И.Глинки: Автореф. канд. дис. – Л., 1969.
8. Борисова А. Изменение в приспособлении дыхания при пении: Автореф. Канд. Дис. – Кишинев, 1958.
9. Василенко Ю. Голос. Фониатрические аспекты. – М., 2002.
10. Варламов А. Е. Полная школа пения [Текст] : учебное пособие / Александр Егорович Варламов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2012. - 120 с.
11. Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз. – пед. ин-та им. Гнесиных. Вып.25. – М., 1974.
12. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы – сольфеджио. – М.-Л., 1951.
13. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение: Секреты вокального мастерства – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
14. Далецкий О. В. Обучение пению. – Москва, 2003.
15. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007.
16. Доливо А. Певец и песня. – М. –Л., 1948
17. Донец-Тессейр М. Опыт сопрано и колоратурного сопрано. – Киев, 1957.
18. Евтушенко Д. О некоторых вопросах вокальной техники. – Киев, 1956.
19. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.

20. Жинкин Н. Речевой и певческий режимы фонации. Развитие детского голоса. – М., 1958.
21. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М., 1965.
22. Иванов А. Об искусстве пения. – М., 1963.
23. Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – М., 1913.
24. Ламперти Ф. Искусство пения – Санкт-Петербург: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010.
25. Левина Е. Вокальные упражнения. Учимся петь и аккомпанировать: Хрестоматия педагогического репертуара. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
26. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца – Л., 1977
27. Маркуорт Л. Самоучитель по пению / Пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2008.
28. Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995
29. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. – М.: 2002.
30. Морозов В. Особенности акустического строения и восприятия детской вокальной речи. Детский голос – М., 1970
31. Морозов Л. Н. Школа классического вокала: Мастер-класс (+DVD): Учебное пособие. – СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010.
32. Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа XIX-XX веков. – М., 2003
33. Плужников К.И. Вокальное искусство: Учебное пособие. 1-е изд. – СПб.: Планета Музыки, 2013
34. Плужников К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса + DVD: Учебное пособие. – 2-е изд. СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013.
35. Прянишников И. П. Советы обучающимся пению: Учебное пособие. 2-е изд. – СПб.: Планета Музыки, 2013
36. Сафронова О. Л. Распевки: Хрестоматия для вокалистов + CD. – СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010
37. Сергиевский М., Борисова А. О некоторых особенностях дыхания пвца. Развитие детского голоса. – М., 1963

38. Словарь музыкальных терминов – Москва: АСТ; Донецк: Агата; Владимир: ВТК, 2009
39. Сорокин В. Теория речеобразования. – М., 1985
40. Станиславский К. Работа актера над собой //Собр. Соч. Т.3. Ч.2. – М., 1955
41. Фант Г. Акустическая теория голосообразования. – М., 1964
42. Ховард Э. Техника пения: Вокал для всех. М.: 2009
43. Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. – Тбилиси, 1961.
44. Юссон Р. Певческий голос. – М., 1974.
45. Ямштекин С. Влияние нёбного свода на профессиональное певческое голосообразование. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1976.
46. Ярославцева Л. О способах регуляции певческого выдоха // Вопросы вокальной педагогики. – М., 1976, №5
47. Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: Автореф. канд. дис. – М., 1974.