

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

Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
_____ 2022 г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Методические указания
по подготовке к самостоятельным занятиям
для студентов направления подготовки 53.03.03
Вокальное искусство, направленность (профиль)
«Академическое пение»

Курск 2022

УДК 784

Составитель: Е.Н. Кирносова

Рецензент:

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

Музыкальное исполнительство и педагогика: методические указания по подготовке к самостоятельным занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. Курск, 2022. 15 с. Библиогр.: с. 14.

Содержат введение, рекомендации по подготовке обучающихся к самостоятельным занятиям, темы практических занятий по очной и очно-заочной формам обучения, рассматриваемые на практических занятиях вопросы и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов очной и очно-заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать

. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 0,87. Уч.-изд. л. 0,79. Тираж 100 экз. Заказ 1758. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

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

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение. Рекомендации студентам по подготовке к самостоятельным занятиям	4
2 Темы самостоятельных занятий и рассматриваемые вопросы (очная форма обучения)	6
3 Темы самостоятельных занятий и рассматриваемые вопросы (очно-заочная форма обучения)	10
Библиография.....	14

1 Введение. Рекомендации студентам по подготовке к самостоятельным занятиям

Методические указания к самостоятельным занятиям по дисциплине «Музыкальное исполнительство и педагогика» разработаны для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение». Они составлены на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата).

Учебным планом предусмотрены самостоятельные занятия по всем разделам (темам) дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагогика». Формы их проведения направлены на углубление и закрепление материала, изложенного на лекциях, освоенного студентами в процессе самостоятельной работы с учебниками и учебными пособиями, мультимедийными материалами сети «Интернет».

На самостоятельных занятиях углубляются знания студентов, их умения и навыки в области музыкального исполнительства и педагогики для последующей реализации в профессиональной деятельности. У обучающихся формируются системные представления об исторических и педагогических аспектах академического вокального исполнительства, этапах развития западноевропейского и отечественного вокального исполнительства в характеристиках вокальных школ академического пения, персоналий композиторов и педагогов, о специфике музыкально-образовательной и исполнительской деятельности, проблемах развития музыкальных способностей и педагогического общения в процессе вокальной подготовки обучающихся, о педагогическом опыте и трудах известных западноевропейских и русских педагогов-вокалистов.

В рамках дисциплины предусмотрено выполнение курсовой работы по вопросам музыкального исполнительства и педагогики.

Содержание дисциплины ориентировано на профессиональную подготовку студентов в области вокального исполнительства и педагогики: знание основных профессиональных понятий и терминологии в области вокального исполнительства и педагогики, теоретико-практических основ современной музыкальной педагогики, принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском

классе, владение основами организации педагогического процесса в исполнительском классе; ориентация в профессиональной литературе и Интернет-ресурсах по вопросам вокального исполнительства и педагогики.

На самостоятельных занятиях у обучающихся формируются умения анализировать и находить оптимальные способы предупреждения и разрешения проблемных музыкально-педагогических ситуаций; способность и готовность к соотнесению собственной деятельности с достижениями музыкальной педагогики и экстраполяции в практику своей работы результативного музыкально-педагогического опыта, применению в практической деятельности педагогически целесообразных приемов работы; к самостоятельному, непрерывному познанию профессиональных аспектов музыкальной педагогики.

При подготовке к практическим занятиям необходимо выполнять задания для самостоятельной работы по дисциплине на основе материалов научных и учебно-методических трудов и профессиональных сайтов.

2 Темы самостоятельных занятий и рассматриваемые вопросы (очная форма обучения)

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объём, час.
1	2	3
7 семестр		
1	<p>Значение вокального исполнительства в античной музыкальной культуре. Реформа нотации Гвидо д'Ареццо</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение пению как главная задача мусической школы в античной музыкальной культуре. 2. Гвидо Аретинский и значение его системы обучения. 	4
2	<p>Средневековое вокальное исполнительство и педагогика</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности средневековых многоголосных вокальных форм; вокальное искусство Ars nova. 2. Особенности вокального исполнительства трубадуров, труверов и миннезингеров. 	4
3	<p>Значение итальянской народной музыки для развития вокального искусства. Труды Дж. Царлино, Дж. Каччини</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значение итальянской народной музыки для развития вокального искусства. 2. Творчество Дж. Царлино. Значение творчества Дж. Каччини и его труда «Новая музыка». 	4
4	<p>Становление жанра оперы и развитие вокального исполнительства в эпоху барокко</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности «Флорентийской реформы» и ее значение в развитии вокального исполнительства. 2. Характеристика двух течений бельканто. Творчество К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ. 	4
5	<p>Педагогическое наследие П.-Ф. Този и М. Манчини. Реформа К.-В. Глюка</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Педагогическое наследие П.-Ф. Този и значение его труда по вокальной методике. Педагогическое мастерство М. Манчини как представителя Болонской школы. 2. Реформа К.-В. Глюка и ее значение для вокального ис- 	4

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объём, час.
1	2	3
	полнительства.	
6	<p>Характерные черты итальянской оперы и вокального исполнительства XVIII – начала XIX веков</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности оперы-буффа. Характерные черты итальянской оперы начала XIX века. 2. Значение творчества Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти для развития вокального исполнительства и педагогики. 	4
7	<p>Французское вокальное исполнительство и педагогика XIX века</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основной метод обучения певцов в Парижской консерватории. Значение творчества Ж.-Л. Дюпре в истории вокального искусства. 2. Педагогическое мастерство М. Гарсия и значение его трактата по вокальному искусству. 	4
8	<p>Особенности «старой» и «новой» немецкой школы пения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности «старой» немецкой вокальной школы. 2. Характерные черты «новой» немецкой школы пения. 	4
9	<p>Основные этапы развития церковно-певческой культуры, музыкально-драматического и вокального искусства в России X-XVII веков</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Становление церковно-певческой школы в России. 2. Основные закономерности развития музыкально-драматического и вокального искусства в России XVI-XVII веков. 	8
10	<p>Вокально-хоровая культура в России XVIII века. Значение деятельности А. Варламова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Характерные черты вокально-хоровой культуры в России XVIII века. 2. Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения». 	8
11	<p>М. Глинка как основоположник русской вокальной школы. Традиции вокальной школы Г. Ниссен-Саломан</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значение М. Глинки как основоположника русской во- 	8

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объём, час.
1	2	3
	1. Вокальной школы. 2. Особенности вокальной школы Г. Ниссен-Саломан.	
12	Вокально-педагогическая деятельность К. Эверарди и У. Мазетти в России 1. Значение вокально-педагогической деятельности К. Эверарди в России. 2. Особенности вокальной школы У. Мазетти и значение его труда «Краткие указания по пению моим ученикам».	8
13	Отечественные исследования в области физиологии и акустики певческого голоса 1. Исследования Л. Работнова в области физиологии и акустики певческого голоса. 2. Рентгенологические исследования строения и приспособления голосового аппарата у певцов	8
8 семестр		
14	Предмет и основные задачи музыкальной педагогики в системе общего, дополнительного и профессионального музыкального образования 1. Предмет и основные задачи музыкальной педагогики. 2. Особенности системы общего, дополнительного и профессионального музыкального образования на современном этапе.	6
15	Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в процессе музыкальной деятельности 1. Значение учета индивидуальных особенностей личности в процессе музыкальной деятельности и музыкального образования. 2. Значение учета возрастных особенностей личности в процессе музыкальной деятельности и музыкального образования. 3. Структура музыкальных способностей. 4. Особенности формирования музыкальных способностей личности в процессе учебной и исполнительской	8

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объём, час.
1	2	3
	деятельности (в ДШИ, общеобразовательной школе, колледже).	
16	<p>Психология музыкально-педагогического общения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Специфика музыкально-педагогического общения. 2. Характер взаимодействия вербальных и невербальных средств общения в музыкально-педагогическом общении. 3. Педагогическое мастерство выдающихся вокалистов прошлого и настоящего. 	8
17	<p>Формы и методы музыкального образования. Педагогические приемы преодоления сценического стресса</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие «формы музыкального образования». 2. Основные методы музыкального образования. 3. Этапы, фазы сценического стресса. 4. Психолого-педагогические приемы регуляции сценического волнения. 	8
18	<p>Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании. Приоритетные профессиональные качества музыканта-педагога</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основные функции музыкального искусства. 2. Возможности реализации функций музыкального искусства в музыкальном образовании. 3. Приоритетные профессиональные качества музыканта-педагога, основные психолого-педагогические способности музыканта-педагога. 	6

3 Темы самостоятельных занятий и рассматриваемые вопросы (очно-заочная форма обучения)

Учебным планом предусмотрено меньшее количество часов практических занятий по очно-заочной форме обучения, чем по очной, поэтому рассмотрение перечисленных вопросов на практических занятиях носит более сжатый, обобщающий характер.

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объём, час.
1	2	3
7 семестр		
1	<p>Значение вокального исполнительства в античной музыкальной культуре. Реформа нотации Гвидо д'Ареццо. Средневековое вокальное исполнительство и педагогика. Значение итальянской народной музыки для развития вокального искусства. Труды Дж. Царлино, Дж. Каччини</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение пению как главная задача мусической школы в античной музыкальной культуре. 2. Гвидо Аретинский и значение его системы обучения. 3. Особенности средневековых многоголосных вокальных форм; вокальное искусство <i>Ars nova</i>. 4. Особенности вокального исполнительства трубадуров, труверов и миннезингеров. 5. Значение итальянской народной музыки для развития вокального искусства. 6. Творчество Дж. Царлино. Значение творчества Дж. Каччини и его труда «Новая музыка». 	2
2	<p>Становление жанра оперы и развитие вокального исполнительства в эпоху барокко. Педагогическое наследие П.-Ф. Този и М. Манчини. Реформа К.-В. Глюка. Характерные черты итальянской оперы и вокального исполнительства XVIII – начала XIX веков</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности «Флорентийской реформы» и ее значение в развитии вокального исполнительства. 2. Характеристика двух течений бельканто. Творчество К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венеци- 	2

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объем, час.
1	2	3
	<p>анской и неаполитанской вокальных школ.</p> <p>3. Педагогическое наследие П.-Ф. Този и значение его труда по вокальной методике.</p> <p>4. Педагогическое мастерство М. Манчини как представителя Болонской школы.</p> <p>5. Особенности оперы-буффа. Характерные черты итальянской оперы начала XIX века. Значение творчества Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти для развития вокального исполнительства и педагогики.</p> <p>6. Реформа К.-В. Глюка и ее значение для вокального исполнительства.</p>	3
3	<p>Французское вокальное исполнительство и педагогика XIX века. Особенности «старой» и «новой» немецкой школы пения</p> <p>1. Основной метод обучения певцов в Парижской консерватории. Значение творчества Ж.-Л. Дюпре в истории вокального искусства.</p> <p>2. Педагогическое мастерство Манюэля Гарсия и значение его трактата по вокальному искусству.</p> <p>3. Особенности «старой» немецкой вокальной школы.</p> <p>4. Характерные черты «новой» немецкой школы пения.</p>	2
4	<p>Основные этапы развития церковно-певческой культуры, музыкально-драматического и вокального искусства в России X-XVII веков. Вокально-хоровая культура в России XVIII века. Значение деятельности А. Варламова. М. Глинка как основоположник русской вокальной школы. Традиции вокальной школы Г. Ниссен-Саломан. Вокально-педагогическая деятельность К. Эверарди и У. Мазетти в России. Отечественные исследования в области физиологии и акустики певческого голоса</p> <p>1. Становление церковно-певческой школы в России.</p> <p>2. Основные закономерности развития музыкально-драматического и вокального искусства в России XVI-XVII веков.</p>	2

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объём, час.
1	2	3
	3. Характерные черты вокально-хоровой культуры в России XVIII века. 4. Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения». 5. Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы. 6. Особенности вокальной школы Г. Ниссен-Саломан. 7. Значение вокально-педагогической деятельности К. Эверарди в России. 8. Особенности вокальной школы У. Мазетти и значение его труда «Краткие указания по пению моим ученикам».	
8 семестр		
5	Предмет и основные задачи музыкальной педагогики в системе общего, дополнительного и профессионального музыкального образования 1. Предмет и основные задачи музыкальной педагогики. 2. Особенности системы общего, дополнительного и профессионального музыкального образования на современном этапе.	4
6	Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в процессе музыкальной деятельности 1. Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в процессе музыкальной деятельности. 2. Особенности формирования музыкальных способностей личности в процессе учебной и исполнительской деятельности (в ДШИ, общеобразовательной школе, колледже).	6
7	Психология музыкально-педагогического общения 1. Психология музыкально-педагогического общения. 2. Педагогическое мастерство выдающихся вокалистов прошлого и настоящего.	6
8	Формы и методы музыкального образования. Педагогические приемы преодоления сценического стресса	6

№	Наименование самостоятельного занятия и рассматриваемые вопросы	Объём, час.
1	2	3
	1. Формы и методы музыкального образования. 2. Этапы, фазы сценического стресса. 3. Педагогические приемы преодоления сценического стресса.	
9	Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании. Приоритетные профессиональные качества музыканта-педагога 1. Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании. 2. Личность музыканта-педагога и его приоритетные профессиональные качества, основные психолого-педагогические способности музыканта-педагога.	4

Библиография

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. – 363, [1] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1693-6 (Лань). – ISBN 978-5-91938-147-1 (Планета музыки) : 471.94 р., 384.79 р.
2. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики [Электронный ресурс] / ред.-сост. Г. М. Цыпин, А. П. Хазанов. – Москва: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2014. – 138 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
3. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Омск: Омский государственный университет, 2014. – 164 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
4. Гончарук, А. Ю. Социально-педагогические основы теории и истории музыкального искусства [Электронный ресурс]: монография / А. Ю. Гончарук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. I. – 2015. – 278 с. – Режим доступа – URL: <http://biblioclub.ru/>.
5. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] / Л. Б. Дмитриев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Режим доступа -<http://biblioclub.ru>.
6. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Ф. Заседателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 120 с. – (Музыка: искусство, наука, мастерство). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9710-0922-1 : 126.16 р.
7. Музыкальное исполнительство и педагогика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение») очной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. Н. Кирносова. – Электрон. текстовые дан. (443 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2015. – 29 с. – Библиогр.: с. 21. – Б. ц.
8. Плужников, К. И. Вокальное искусство [Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета му-

- зыки, 2013. – 112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 210.00 р.
9. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству [Текст] : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 157, [2] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиография: с. 147-157. – ISBN 978-5-8114-1780-3 (Лань). – ISBN 978-5-91938-177-8 (Планета музыки) : 308.74 р.
 10. Современное музыкальное образование – 2013 [Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической конференции / науч. ред. И. Б. Горбунова. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 336 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>.
 11. Станиславский, К. С. Учебник актерского мастерства. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения [Текст] / К. С. Станиславский. – Москва : АСТ, 2011. – 374 с. – ISBN 978-5-17-0709 53-3 : 234.00 р.
 12. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Текст] : учебное пособие / В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Изд. 4-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 319 с. – ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань). – ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) : 582.54 р.
 13. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. – 142 с. – (Музыка: искусство, наука, мастерство). – ISBN 978-5-397-04446-2 : 175.48 р.