

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины:

подготовка выпускников к самостоятельной педагогической деятельности в качестве преподавателей образовательных учреждений

Задачи дисциплины:

- систематизация знаний в области теории, истории исполнительства и методики преподавания.
- развитие у обучающихся понимания взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной педагогикой;
- овладение обучающимися базовыми основами педагогической культуры.

Объем учебного времени дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагогика» согласно учебному плану составляет 36 часов (максимальная нагрузка), из них 10 часов – аудиторная нагрузка и 26 часов – самостоятельная нагрузка.

Место дисциплины в структуре ДОП (дополнительной образовательной программы)

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как:

- История вокального искусства
- Основы вокальной педагогики

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики;
- различные методы преподавания вокального искусства;

уметь:

- находить взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;
- осмысливать и критически оценивать собственную педагогическую деятельность;

владеть:

- практическими методами работы над преодолением трудностей, заложенных в вокально-педагогическом репертуаре (как интонационно-ритмических, так и художественно-исполнительских);
- навыками работы со специальной литературой;
- навыками написания реферата по избранной теме.

3. Структура и содержание дисциплины

№ п/п	Второй курс, IV семестр.	Часы (работ а с препод авател ем)	Часы (самос тоятель ная работа) Форма контро ля	Описание
1	Второй курс, IV семестр.	10	26	
	Подготовка выпускной квалификационной работы	8	18	Подготовка и написание реферата осуществляется с целью совершенствования выработанных обучающимся навыков проведения научной работы.

				В ходе подготовки реферата обучающийся должен продемонстрировать навыки: - работы по постройке содержания реферата, - поиска и отбора научного и нотного материала, - конспектирования тематической литературы, - составления библиографии, - правильного оформления реферата. Также важно, чтобы студент подготовил доклад для защиты дипломной работы.
	Подготовка фрагмента открытого урока с учеником	2	8	На экзамене в ходе показа фрагмента открытого урока с учеником обучающийся должен уметь: 1. проанализировать исполнение учеником программы, 2. провести исполнительский анализ прозвучавших на уроке произведений, 3. проанализировать свою работу в ходе показа фрагмента открытого урока.
			Зачет	Проведение зачета в виде устного ответа
	Итого	10	26	

4. Оценочные средства, критерии оценки

Виды контроля: 4 семестр-зачет.

Контроль знаний осуществляется в виде устного ответа.

Шкала оценивания

Отлично (зачтено)	86-100%
Хорошо (зачтено)	71-85%
Удовлетворительно (зачтено)	50-70%
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49%

План анализа проведенного урока:

1. Этап работы, который представляет урок, в процессе обучения ученика.
2. Тема урока.
3. Цель урока.
4. Структура (построение) урока и место в ней отдельных видов работы (проверка домашнего задания, работа над определенными упражнениями, произведениями и т.д.).
5. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального способов воздействия на ученика, характерные приемы, акценты в работе и т.д.).
6. Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на замечания, инициативность, восприимчивость).
7. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом.
8. Достижения и просчеты педагога.
9. Пожелания к дальнейшей работе.

План анализа представленной учеником программы:

1. Общее впечатление от исполнения программы учеником (отметить успехи в сравнении с предшествующими выступлениями).

2. Оценка уровня трудности программы, и её соответствие установленным требованиям.

Критерии оценки:

- художественная сторона исполнения;
- присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки;
- техническая сторона исполнения: организация певческого звукообразования;
- сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность.

3. Конкретный анализ исполнения отдельных произведений: проникновение в образно-эмоциональный строй сочинения, охват его формы и драматургии в целом.

4. Воплощение стилевых черт:

- звуковая сторона (качество звучания, нюансировка и динамика, владение артикуляцией, штриховая культура;
- темпо-ритмическая сторона исполнения (точность ритма, правильность выбора темпа, его устойчивость, владение агогическими нюансами).

5. Особенности индивидуальной интерпретации.

План исполнительского анализа:

1. Композитор, характерные черты его творчества.
2. Название сочинения, тональность, авторские ремарки, посвящение.
3. Жанр. Место данного жанра в творчестве композитора. Значение творчества композитора и данного сочинения в развитии данного жанра.
4. Художественное содержание произведения, образно-эмоциональная характеристика, драматургия.
5. Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведения.
6. Исполнительские проблемы: звуковые, метроритмические, штриховые сложности, особенности исполнительской техники.
7. Методические рекомендации по изучению произведения.
8. Цель включения данного сочинения в репертуар ученика.

Примерные темы рефератов:

1. Евгений Нестеренко – певец и педагог.
2. Жизненный и творческий путь Е. К. Катульской.
3. Художественно-эстетические принципы творчества В. М. Фирсовой.
4. Русская камерно-вокальная музыка в концертной практике Китая.
5. В. М. Луканин – певец и педагог.
6. П. Г. Лисициан в искусстве и жизни.
7. Школа belcanto и её роль в развитии вокального искусства.
8. Особенности исполнения вокальной музыки эпохи барокко.
9. Певцы-кастраты – исполнители музыки эпохи барокко.
10. Контральто: основные вопросы истории, методики и практики.
11. Фонетические особенности основных национальных вокальных школ.
12. Начало 50-х годов XX века в Московской государственной консерватории на кафедре сольного пения.
13. Сравнительный анализ постановок оперы Чайковского «Евгений Онегин»: от традиционного к современному.
14. Особенности концертного исполнительства в деятельности певца.
15. Особенности работы вокалиста над произведениями современных композиторов.
16. Становление певца-актёра в свете учения К. С. Станиславского.
17. Специфика жанра мюзикла и особенности подготовки актёра-певца.
18. Специфика детского музыкального театра на примере спектакля «Сказка о Золушке» А. Спадавеккиа.
19. Психологические особенности деятельности певца-актёра в театре музыкальной комедии.
20. Образ Тоски в опере Пуччини «Тоска» и некоторые особенности его интерпретации.
21. Интерпретация образа Виолетты в опере Дж. Верди «Травиата».

22. Психологические особенности образа Марии в опере Чайковского «Мазепа».
23. Голосовой режим вокалиста.
24. Самоконтроль и саморегуляция певца.
25. Использование вокально-исполнительских навыков в искусстве публичных выступлений.
26. Проблемы перевоплощения в творческой деятельности певца.
27. Некоторые вопросы практической работы с учениками.
28. Работа певца над дикцией.
29. Артикуляционный аппарат в речи и пении.
30. Пути формирования основных профессиональных певческих навыков.
31. Резонансная теория искусства пения В. П. Морозова.

Вопросы к экзамену:

I. Методика обучения пению:

1. Что такое «динамический стереотип» в применении к вокалу.
2. Что понимается под «спектром звука».
3. Какие полости участвуют в так называемом «головном резонировании».
4. Какие полости участвуют в «грудном резонировании».
5. Какие форманты присутствуют в поставленном певческом голосе.
6. Сколько колебаний в секунду включает в себя нормальное певческое вибрато.
7. Какой тип певческого дыхания считается оптимальным.
8. Каким должно быть положение гортани в пении.
9. Какие существуют теории фонации.
10. Что является источником звука.
11. Назовите место образования высокой певческой форманты.
12. Сколько существует певческих регистров у женщин/мужчин.
13. Какие существуют виды атаки звука.
14. Ваше понятие «опоры» звука.
15. Какие способы вокализации вы знаете (вокальные штрихи).
16. Можно ли развить технику беглости.
17. Что значит «фонетический метод» в применении к постановке голоса.
18. Какие существуют болезни голосового аппарата.
19. По каким признакам можно определить тип голоса.
20. Где впервые использовалось так называемое «прикрытие» мужского певческого голоса.
21. Гигиена и режим певца.

II. История вокального искусства:

1. Зарождение оперы в Италии.
2. Дж. Россини: реформа оперы, его певцы.
3. Дж. Верди; музыкальная драма и её роль в развитии певческого искусства.
4. Итальянское вокальное искусство в XX веке.
5. Французская опера XVII- XVIII вв.
6. Большая французская опера и её представители.
7. Лирическая французская опера и «Кармен» Бизе.
8. Вокальное искусство Франции в XIX веке.
9. Немецкая вокальная школа и её особенности.
10. Камерно-вокальное творчество немецких композиторов и выдающиеся исполнители.
11. Истоки русской вокальной школы.
12. М. Глинка – певец и вокальный педагог.
13. Школа пения А. Варламова.
14. Открытие консерватории в России. Первые педагоги и ученики.
15. П. И. Чайковский и его роль в развитии русской вокальной школы.
16. Мамонтовская опера и её значение.
17. Начало XX века – золотой век русской оперы. Шаляпин, Нежданова, Собинов, Ершов.

18. Оперное и камерное искусство в 20-30 гг. XX века.
19. Вокальная конференция, научные исследования 30-50-х гг. XX века.
20. Послевоенная эпоха, конкурсы, конференции.
21. Вокальное искусство в настоящее время.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература	
Л1.1	Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Прометей, 2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686
Л1.2	Амелина, М.Г. Пение — пространство жизни: статьи, материалы / М.Г. Амелина ; Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения ; под ред. Б.С. Гецелева. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9905582-2-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=309212
Л1.3	Андрей Михайлович Седов: "Письмо с адресом" : К 75-летию со дня рождения / ННГК им. М. И. Глинки ; авт.-сост. Т. Б. Сиднева и др. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2004. – 82 с.
Л1.4	Варламов, А. Полная школа пения / А. Е. Варламов. СПб. : Лань, 2012. – 119 с.
Л1.5	Выдающиеся деятели вокального искусства. Вып. 1 - 4 / М. С. Агин. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 1996 – 1997. – 4 вып.
Л1.6	Глинка, М. Упражнения для усовершенствования голоса / М. И. Глинка. – СПб. : Лань, 2012. – 71 с.
Л1.7	Ламперти, Ф. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам / Ф. Ламперти. – СПб. : Лань, 2009. – 192 с. 10
Л1.8	Подготовка профессионального певца. [Вып. 1] : сб. науч.-метод. трудов кафедры сольного пения ННГК им. М. И. Глинки / ННГК им. М. И. Глинки ; отв. ред. В. М. Цендровский и др. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 1997. – 89 с.
Л1.9	Подготовка профессионального певца. [Вып. 2] : сб. науч.-метод. статей / ННГК им. М. И. Глинки ; ред.-сост. Ю. А. Барсов и др. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 1998. – 103 с.
5.2. Дополнительная литература	
Л2.1	Вопросы вокального образования : метод. рекомендации для преподавателей вузов и сред. спец. учеб. заведений / РАМ им. Гнесиных, СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова и др. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных ; СПб. : Изд-во СПб. гос. консерватории, 1993 - 2009. – 10 вып.
Л2.2	Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1 – 7 / ред.-сост. А. Доливо и др. М. : Музыка, 1962 – 1984. – 7 вып.
Л2.3	Лемешев, С.Я. Путь к искусству / С.Я. Лемешев ; подгот. текста Е. А. Грошевой . – 3-е изд. – М. : Искусство, 1982 . – 280 с.
Л2.4	Магомаев, М. М. Великий Ланца / М. М. Магомаев. – М. : Музыка, 1993. – 207 с.
Л2.5	Назаренко, И. Искусство пения / И. К. Назаренко. М. : Музыка, 1968. – 622 с.
Л2.6	Пальмеджани, Ф. Маттиа Баттистини : Король баритонов / Франческо Пальмеджани ; пер. И.Г. Константиновой . – М. ; Л. : Музыка, 1966 . – 179 с.
Л2.7	Поляновский, Г.А. Мои встречи с Н.А. Обуховой / Г.А. Поляновский . – М. : Советский композитор, 1971 . – 109 с.

Л2.8	Проблемы педагогики и методики музыкального образования / Е. Смирнова, А. Байрашева и др. // Музыкальное образование и наука : сб. статей / Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - Вып. 1. – С. 51 - 78. - ISBN 978-5-9905582-0-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219 ; http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.9	Прянишников, И. Советы обучающимся пению / И. П. Прянишников. СПб. : Лань, 2013. 142 с.
Л2.10	Садовников, В. Орфоэпия в пении / В. И. Садовников. - М. : Музгиз, 1958. – 80 с.
Л2.11	Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ : сб. трудов Всерос. науч.-практ. конференции : Нижний Новгород, 10 - 14 октября 2014 г. / , ННГК им. М.И.Глинки, Н.А. Молодова, О.А. Красногорова, Т.Б. Суханова, Р.А. Ульянова и др. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской гос. консерватории, 2015. – 467 с. http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.12	Торторелли, В. Энрико Карузо / В. Торторелли. – М. : Музыка, 1965. – 176 с.
Л2.13	Федорович, Е.Н. История профессионального музыкального образования в России (XIX — XX века) : учебное пособие / Е.Н. Федорович. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 197 с. - ISBN 978-5-4458-7674-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345
Л2.14	Фучито, С. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо : пер. с нем. / С. Фучито, Б.Дж. Бейер ; пер. с нем. Е.Е. Шведе и др. – Изд. 3-е, доп. – СПб. : Композитор, 2004. – 54 с.
Л2.15	Шаляпин, Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин ; вст. статья и коммент. Ю. Котлярова. – Л. : Музыка, 1990. – 352 с.
Л2.16	Юварра, А. Голос и его техника / Антонио Юварра. – Н. Новгород : Изд-во ННГК им. М. И. Глинки, 2015. – 174 с.
Л2.17	Юссон, Р. Певческий голос / Рауль Юссон. - М. : Музыка, 1974. – 262 с.
Л2.18	Ярославцева, Л. К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII - XX веков / Л. К. Ярославцева. – М. : Золотое Руно, 2004. – 200 с.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Консерватория располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим, противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими учебными планами, творческой и научно- исследовательской работой студентов и преподавателей.

Данная программа в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки реализуется с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа, представляет собой основной вид работы над ВКР. Материал, который предлагается преподавателем, включающий задание по анализу художественных текстов и задание концептуализирующего типа. Такие задания выполняются в письменной форме.

Основные требования к письменным работам.

- Точное исследование к заявленной теме

- Полнота и последовательность в изложении материала
- Аргументированность примерами
- Соотношение анализа и истории материала
- Умение суммировать свои наблюдения в итоговой части
- Литературная корректность и связность изложения
- Грамотная работа с литературными источниками