Частное профессиональное образовательное учреждение
«Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ»

Лабадина Светлана Александровна

Подписано цифровой подписью: Лабадина Светлана Александровна
Дата: 2023.02.13 11:17:49 +03'00'

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ»
№ 13.02.2023-1/ОД от 13.02. 2023 года
(приложение 1)

Директор _____ С.А. Лабадина

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА И ПЕДАГОГИКИ. ПРОГРАММА ФОНДА «КЛАССИКА БЕЗ ГРАНИЦ»

(форма обучения – очная)

Санкт-Петербург

2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные проблемы вокально-исполнительского искусства и педагогики. Программа Фонда «Классика без границ»» разработана в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими образовательный и воспитательный процесс в учреждениях дополнительного, общего, среднего, среднего профессионального, высшего образования, на базе которых проводится обучение сольному академическому пению.

Стратегическими задачами по результатам освоения данного курса являются:

– обеспечение повышения квалификации специалистов образовательных организаций дополнительного, общего, среднего, среднего профессионального, высшего образования к практическому применению современных подходов к обучению вокально-исполнительскому искусству;

– обеспечение готовности специалистов образовательных организаций дополнительного, общего, среднего, среднего профессионального, высшего образования к эффективному планированию и решению образовательных и воспитательных задач в ходе учебного процесса;

Целью программы является формирование и совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций системы дополнительного, общего, среднего, среднего профессионального, высшего образования, необходимых для повышения эффективности образовательного процесса обучения вокально-исполнительскому искусству.

Успешное освоение программы позволит слушателям эффективно:

- применять полученные знания и умения при организации и реализации образовательного процесса с обучающимися вокально-исполнительских специальностей;

- разрешать методические и организационно-практические проблемы по формированию компетенции обучающихся вокально-исполнительских специальностей;

- разрабатывать специальную индивидуальную программу развития, направленную на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающегося вокально-исполнительских специальностей на основе ФГОС;

- использовать современные вокальные и коррекционно-развивающие технологии и методики в образовании обучающихся вокально-исполнительских специальностей;

- применять специальные информационные технологии в образовании.

Слушатели, успешно освоившие курс, должны

- получить представление о современных методиках обучения вокально-исполнительскому искусству, содержание основных традиционных методик обучения, а также усвоить их;

- научиться разрабатывать специальную индивидуальную программу развития, направленную на формирование практических представлений, умений и навыков, позволяющих обучающемуся достичь максимально возможных результатов.

Требования к слушателям

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь или получать среднее профессиональное или высшее образование в области музыкально-театрального искусства, вокального искусства, сольного академического пения, концертмейстерского мастерства.

Трудоемкость обучения для слушателя: всего 72 академических часа, из них:

самостоятельная работа – 30 академических часов, очное обучение – 40 академических часов, итоговая аттестация – 2 академических часа.

Форма обучения: очная.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации
«Актуальные проблемы вокально-исполнительского искусства и педагогики. Программа Фонда «Классика без границ»

Категория слушателей: работники образовательных организаций.
Срок обучения: 72 академических часа.
Режим занятий: 8 дней по 7-10 академических часов.
Форма обучения: очная.

№ п.п.	Наименование разделов, дисциплин	Всего часов	Формы контроля
Раздел 1.	Вокальные школы мира	4	Коллоквиум
Раздел 2.	История российской вокальной педагогики	4	Коллоквиум
Раздел 3.	Основы вокально-исполнительского искусства и профилактика профессиональных заболеваний оперных и камерных певцов	7	Коллоквиум
Раздел 4.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере оперного наследия русских композиторов)	10	Коллоквиум
Раздел 5.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере оперного наследия зарубежных композиторов)	10	Коллоквиум
Раздел 6.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере камерно-вокального наследия русских композиторов)	10	Коллоквиум
Раздел 7.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере вокально-камерного наследия зарубежных композиторов)	10	Коллоквиум
Раздел 8.	Проблемы концертмейстерской проработки оперного материала	6	Коллоквиум
Раздел 9.	Проблемы концертмейстерской проработки камерно-вокального репертуара	6	Коллоквиум
Раздел 10.	Проблемы современного менеджмента концертных и концертно-зрелищных мероприятий	3	Коллоквиум
Итоговая аттестация		2	Коллоквиум
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		72 академических часов	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«Актуальные проблемы вокально-исполнительского искусства и педагогики. Программа Фонда «Классика без границ»

Категория слушателей: работники образовательных организаций
Срок обучения: 72 академических часа.
Режим занятий: 8 дней по 7-10 академических часов.
Форма обучения: очная.

Содержание программы

№ п.п.	Тема	Содержание
Раздел 1.	Вокальные школы мира	Вокальные школы России, Франции, Италии, Германии, США. Основные представители – педагоги, певцы, оперные концертмейстеры. Национальная специфика. Интерпретационные проблемы интернациональных репертуаров.
Раздел 2.	История российской вокальной педагогики	Зарождение и развитие вокальной педагогики России. Основные этапы становления российской вокальной педагогики. Представители российской вокальной педагогики. История вокально-педагогической мысли педагогов эпохи Российской империи, СССР, Российской Федерации. Фундаментальные труды по вокальной педагогике российских авторов.
Раздел 3.	Основы вокально-исполнительского искусства и профилактика профессиональных заболеваний оперных и камерных певцов	Основы вокально-исполнительского искусства. Основные виды дыхания. Специфика звукоизвлечения в сольном академическом пении. Проблемы развития кантилены. Основные особенности развития вокального слуха на первоначальном этапе обучения. Основные профессиональные заболевания оперных и камерных певцов. Проблемы и специфика профилактики профессиональных заболеваний оперных и камерных певцов в классе сольного академического пения. Анатомо-физиологические основы и особенности сольного академического пения. Фониатрические и фонопедические аспекты в вокально-педагогической практике.
Раздел 4.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере оперного наследия русских композиторов)	Особенности вокального репертуара на примере оперного наследия русских композиторов. Основные аспекты подготовки оперной партии из опер русских композиторов. Основные этапы выучки, проработки и впевания оперной партии из опер русского композитора. Специфика работы над фразировкой.

		Основные проблемы и специфика проработки, выучки ансамблей из опер русских и зарубежных композиторов. Основные интонационные и темпо-ритмические трудности партий из опер русских композиторов. Взаимодействие с дирижёром при работе над партией из опер русских композиторов. Понятийно-терминологический аппарат русского оперного материала.
Раздел 5.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере оперного наследия зарубежных композиторов)	Особенности вокального репертуара на примере оперного наследия зарубежных композиторов. Основные аспекты подготовки оперной партии из опер зарубежных композиторов. Основные этапы выучки, проработки и впевания оперной партии из опер зарубежных композитора. Специфика работы над фразировкой. Основные проблемы и специфика проработки, выучки ансамблей из опер зарубежных композиторов. Основные интонационные и темпо-ритмические трудности партий из опер зарубежных композиторов. Взаимодействие с дирижёром при работе над партией из опер зарубежных композиторов. Понятийно-терминологический аппарат зарубежного оперного материала.
Раздел 6.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере камерно-вокального наследия русских композиторов)	Особенности вокального репертуара на примере камерно-вокального наследия русских композиторов. Основные аспекты подготовки камерно-вокальных произведений (циклов произведений) русских композиторов. Основные этапы выучки, проработки и впевания камерно-вокальных произведений (циклов произведений) русских композитора. Специфика работы над фразировкой русского камерно-вокального репертуара. Основные проблемы и специфика проработки, выучки ансамблей в камерно-вокальных произведениях (циклах произведений) русских композиторов. Основные интонационные и темпо-ритмические трудности камерно-вокальных произведений (циклов произведений) русских композиторов. Взаимодействие с концертмейстером при работе над камерно-вокальными произведениями (циклами произведений) русских композиторов. Понятийно-терминологический аппарат русского вокально-камерного материала.
Раздел 7.	Основные аспекты и проблемы подготовки вокального репертуара (на примере вокально-камерного наследия	Особенности вокального репертуара на примере камерно-вокального наследия зарубежных композиторов. Основные аспекты подготовки камерно-вокальных произведений (циклов произведений) зарубежных композиторов. Основные

	зарубежных композиторов)	этапы выучки, проработки и впевания камерно-вокальных произведений (циклов произведений) зарубежных композитора. Специфика работы над фразировкой зарубежного камерно-вокального репертуара. Основные проблемы и специфика проработки, выучки ансамблей в камерно-вокальных произведениях (циклах произведений) зарубежных композиторов. Основные интонационные и темпо-ритмические трудности камерно-вокальных произведений (циклов произведений) зарубежных композиторов. Взаимодействие с концертмейстером при работе над камерно-вокальными произведениями (циклами произведений) зарубежных композиторов. Понятийно-терминологический аппарат зарубежного вокально-камерного материала.
Раздел 8.	Проблемы концертмейстерской проработки оперного материала	Основные проблемы работы над оперным материалом, стоящие перед концертмейстером. Проблемы аппликатуры. Проблемы выстраивания баланса. Концертмейстерская работа при подготовке оперной партии с вокалистом для выступления в оперном театре. Основные компетенции концертмейстера в вокальном репетиторстве. Фонетические аспекты подготовки оперного репертуара с вокалистом.
Раздел 9.	Проблемы концертмейстерской проработки камерно-вокального репертуара	Основные проблемы работы над камерно-вокальным материалом, стоящие перед концертмейстером. Проблемы аппликатуры. Проблемы выстраивания баланса в камерно-вокальном. Основные аспекты выстраивания художественного образа при подготовке камерно-вокального репертуара. Фонетические аспекты подготовки камерно-вокального репертуара с вокалистом. Концертмейстерская работа при подготовке камерно-вокального репертуара с вокалистом. Основные компетенции концертмейстера в вокальном репетиторстве (камерно-вокальный блок).
Раздел 10.	Проблемы современного менеджмента концертных и концертно-зрелищных мероприятий	Основы менеджмента концертных и концертно-зрелищных мероприятий. Основы проектной деятельности в сфере культуры и искусства. Организация концертного и концертно-зрелищного мероприятия: основные аспекты.
Итоговая аттестация		Коллоквиум

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	7 день	8 день
Раздел 1.	2	2	–	–	–	–	–	–
Раздел 2.	2	2	–	–	–	–	–	–
Раздел 3.	3	2	2	–	–	–	–	–
Раздел 4.	–	–	–	2	2	2	2	2
Раздел 5.	–	–	–	2	2	2	2	2
Раздел 6.	–	–	–	2	2	2	2	2
Раздел 7.	–	–	–	2	2	2	2	2
Раздел 8.	2	2	2	–	–	–	–	–
Раздел 9.	–	–	2	2	2	–	–	–
Раздел 10.	–	–	1	–	–	1	1	
Итоговая аттестация	–	–	–	–	–	–	–	2
ВСЕГО	9	8	7	10	10	9	9	10

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В частном профессиональном образовательном учреждении «Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ», реализующем дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, создаются необходимые организационно-педагогические условия для реализации дополнительной профессиональной программы.

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса:

Реализацию программы осуществляют преподаватели с высшим образованием по укрупненным группам специальностей «Музыкально-театральное искусство», «Искусство оперного пения», «Академическое пение», «Вокальное искусство», «Концертмейстерское мастерство».

Программа реализуется штатными работниками учреждения с возможным привлечением специалистов иных образовательных организаций, а также специалистов в сфере специального (музыкального и музыкально-театрального искусства) образования.

Сотрудники образовательной организации являются преподавателями и администраторами курса обучения, оказывают необходимую техническую поддержку слушателям, контролируют процесс освоения программы каждым слушателем.

В процессе обучения слушатели изучают теоретический материал, выполняют практические задания, проходят аттестацию. Сотрудники образовательной организации осуществляют обратную связь и консультируют слушателей, выполняют проверку практических заданий, направляют слушателям комментарии, отметки и другую необходимую информацию. По итогам изучения каждого профессионального модуля слушатели проходят аттестацию.

Материально-технические условия

Реализация учебной программы требует наличия:

рабочего места преподавателя, оборудованного компьютером с установленной операционной системой, а также наличие уверенного доступа в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. Желательно наличие микрофона и наушников (колонок), возможно использование встроенных;

рабочего места слушателя (стол, стул);

фортепиано (или иных музыкальных инструментов).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
3. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано : учебное пособие / Ф. Абт. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-4470-0.
4. Александрова, Н. А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий : словарь / Н. А. Александрова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 352 с.
5. Алчевский, Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса : учебное пособие / Г. А. Алчевский. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с.
6. Априле, Д. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано : учебное пособие / Д. Априле ; перевод с английского Н. А. Александроовой. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 132 с.
7. Аспелунд, Д. Л. Развитие певца и его голоса : учебное пособие / Д. Л. Аспелунд. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 180 с.
8. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие : в 3 частях / В. А. Багадуров. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Часть 1 — 2019. — 468 с.
9. Балф, М. У. Итальянская школа пения. Ежедневные упражнения для голоса : учебное пособие / М. У. Балф ; перевод Н. А. Александровой. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с.
10. Барсова, Л. Г. Из истории петербургской вокальной школы. Эверарди, Габель, Томарс, Ирецкая : учебное пособие / Л. Г. Барсова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 156 с.
11. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И. Б. Бархатова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128 с.
12. Безант, А. Вокалист. Школа пения : учебное пособие / А. Безант. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 192 с.
13. Бордоньи, М. 12 новых вокализов для двух голосов: сопрано и меццо-сопрано или тенора и меццо-сопрано : ноты / М. Бордоньи. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 88 с.
14. Бордоньи, М. 24 новых вокализа : ноты / М. Бордоньи. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 80 с.
15. Бордоньи, М. Искусство фразировки, дыхания, акцентов и выразительности. Вокализы для средних и высоких голосов : ноты / М. Бордоньи. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с.
16. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса : учебное пособие / Н. Ваккаи ; Н. А. Александрова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 48 с.
17. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Варламов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2012. — 120 с.
18. Вербов, А. М. Техника постановки голоса : учебное пособие / А. М. Вербов. — 5-е

изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с.
19. Виардо, П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений : учебное пособие / П. Виардо. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 144 с.
20. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения : учебное пособие / М. Гарсиа. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 416 с.
21. Гарсиа, М. Упражнения для голоса : учебное пособие / М. Гарсиа. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 104 с.
22. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано / М. И. Глинка. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 72 с.
23. Дейша-Сионицкая, М. А. Пение в ощущениях / М. А. Дейша-Сионицкая. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020.
24. Делле, С. Э. Вокальное искусство : учебное пособие / С. Э. Делле. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 176 с.
25. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : учебное пособие / Л. Б. Дмитриев. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 352 с.
26. Дюпре, Ж. -. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды : учебное пособие / Ж. -. Дюпре. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 288 с.
27. Евсеев, Ф. Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 80 с.
28. Зейдлер, Г. Искусство пения. 40 прогрессивных мелодий для сопрано или тенора : учебное пособие / Г. Зейдлер. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 104 с.
29. Иванов, А. П. Искусство пения : учебное пособие / А. П. Иванов. — 5-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 260 с.
30. Конконе, Д. 15 вокализов для сопрано или меццо-сопрано. 15 vocalises for soprano or mezzo-soprano : ноты / Д. Конконе. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 68 с.
31. Карузо, Э. Искусство пения : учебное пособие / Э. Карузо, Л. Тетраццини. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 80 с.
32. Конконе, Д. 25 уроков пения. Для среднего голоса : учебное пособие / Д. Конконе. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 56 с.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы слушателями включает текущий контроль успеваемости (оценка выполнения практических заданий) и итоговую аттестацию в форме коллоквиума.

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному образовательной организацией.

Критерии оценки качества знаний при выполнении практических заданий

Оценка **«отлично»** ставится, если выполнены все требования, предъявляемые к практическому заданию: емко и логично изложены необходимые сведения,

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо»: основные требования к выполнению практического задания учтены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём; на дополнительные вопросы при разборе задания даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к ответу на аттестационные вопросы. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно»: – тема не раскрыта, задание не выполнено, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

Частное профессиональное образовательное учреждение «Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ» (при участии Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ»).