

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

Маркелова Т.В.

**Рабочая программа переподготовки по направлению
«Музыкальное искусство эстрады» (252 часа)**

Образовательная программа

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ

Москва - 2024

1.1. Цель

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

1.2. Задачи

- обобщение и систематизация знаний в области методики эстрадного вокала,
- освоение, систематизация, обобщение исторических и теоретических знаний в области вокальной педагогики,
- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными знаниями.

1.3. Аудитория

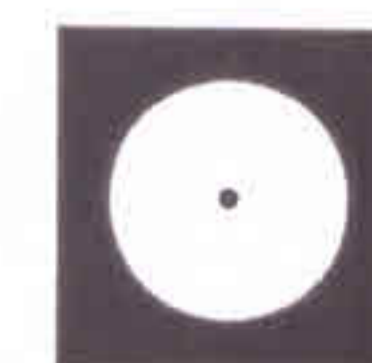
Программа рассчитана на работников образовательных учреждений культуры и искусства (ДМШ, ДШИ), общеобразовательных школ, системы дополнительного образования, средних профессиональных образовательных учреждений культуры и искусств, учреждений высшего образования, имеющих высшее образование.

1.4. Компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения программы

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

- способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;
- способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий;
- способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам;
- способность участвовать в разработке музыкальных проектов;
- способность к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы;
- способность планировать образовательный процесс, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики;
- способность осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.

1.5. Комплекс ЗУВ программы, формируемый в результате их освоения

В результате освоения программы слушатель курсов должен:
знать:

- общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;
- исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов;
- современные методы обучения, исторически сложившиеся отечественные и зарубежные педагогические системы;
- основы общей музыкальной и вокальной педагогики; необходимую вокально-методическую литературу;
- основной сольный и ансамблевый эстрадно-джазовый вокальный репертуар, основные жанры и стили в области эстрадной и джазовой вокальной музыки;
- основные стили и жанры зарубежной и отечественной эстрадно-джазовой вокальной музыки;
- способы взаимодействия педагога с обучающимися;
- учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения эстрадно-джазовых вокальных сочинений;
- основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет.

уметь:

- выстраивать интерпретаторскую концепцию вокального произведения;
- организовать концертное мероприятие;
- составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории;
- планировать учебный процесс, разрабатывать методическую документацию;
- прослеживать связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра;
- подбирать репертуар для концерта определенной тематики ;
- анализировать художественные и технические особенности эстрадно-джазовых вокальных произведений;
- грамотно выстраивать тактику и стратегию учебного процесса;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
- проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия;

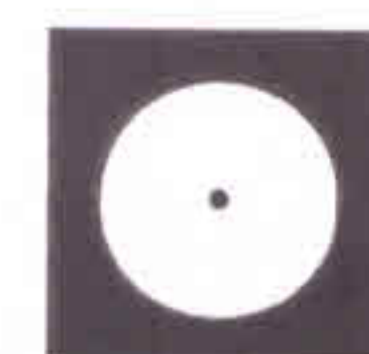
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- пользоваться справочной и учебно-методической литературой;
- анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы;
- эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет.

владеть:

- различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над вокальным произведением;
- исполнительским анализом музыкальных сочинений;
- осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
- методикой преподавания вокальных дисциплин;
- навыками конструктивного критического анализа творческо-исполнительской деятельности;
- навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения;
- методикой постановки художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения;
- основным вокально-педагогическим репертуаром;
- представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров;
- навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению эстрадно-джазовых вокальных сочинений;
- навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;
- информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

1.6. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, уровней квалификации

1.6.1. Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу переподготовки, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и

наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования); 04 Культура, искусство (в сфере музыкального исполнительства, в сфере культурно-просветительской деятельности, в сфере художественно-творческой деятельности).

1.6.2. Виды (типы) деятельности: художественно-творческий; культурно-просветительский; педагогический.

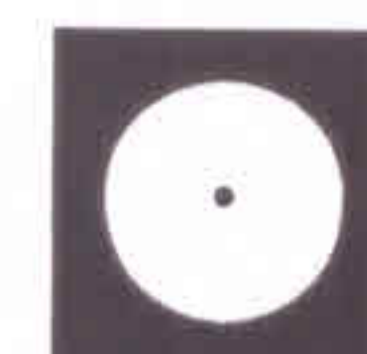
1.6.3. *Уровень квалификации 6:* Самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели. Разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка направлений профессиональной деятельности, технологических или методических решений. Применение профессиональных знаний технологического или методического характера, в том числе, инновационных. Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной информации.

Уровень квалификации 7: Определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, инновационной, с принятием решения на уровне крупных организаций или подразделений. Ответственность за результаты деятельности крупных организаций или подразделений. Разработка новых методов, технологий. Определение источников и поиск информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и /или организации.

2. Структура и содержание программы

2.1. Структура курсов

№ п/п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)					
		Все го	Всего аудиторны х	Лекци и	Семинар ы	Практ .	с/р
1.	Культура речи педагога-музыканта	20	4	2		2	16
2.	Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе	20	4	2		2	12
3.	Сольное пение	50	40			40	10

№ п/ п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)					
		Все го	Всего аудиторны х	Лекци и	Семинар ы	Практ .	с/р
4.	Джазовое пение	50	40			40	10
5.	Вокальный ансамбль	40	30			30	10
6.	Методика преподавания профессиональных дисциплин	72	36	16	10	10	28
Итого		252	162	28	10	124	86

2.2. Содержание курсов, структурированное по темам (разделам)

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

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		<p>Компьютерные технологии в реализации самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности: справочные программы, креативные программы, исследовательские программы. Сценарий урока с электронным сопровождением. Музыкально-компьютерные технологии как важная часть музыкального образования, воспитания, обучения.</p> <p>Современные проблемы компьютеризации музыкального образования: основные и стратегические задачи. Педагогические цели использования компьютерных технологий в образовании. Методические возможности информационных технологий. Классификация педагогических программных средств. Содержание информационных потоков. Структура музыкальных информационных объектов. Этапы информационно-коммуникативного процесса. Понятие информативности и ее критерии. Информационные технологии в музыке. Функциональные возможности компьютера по организации обмена музыкальной информацией. Методические проблемы обучения с электронной поддержкой.</p> <p>Мультимедийный контент, необходимый для проведения музыкальных занятий с помощью презентации. Возможности программы Power Point для создания мультимедийной электронной презентации.</p>
3	Сольное пение	<p>Выравнивание регистров, координация слуховых ощущений. Пение упражнений на развитие плавного дыхания, чувства опоры, развитие артикуляции. Соединение грудного и головного регистров, преодоление переходных нот через резонаторные ощущения. Работа над кантиленой и филировкой. Развитие динамики звука – изменение громкости с сохранением качества. Развитие подвижности голоса. Работа над выразительностью исполнения. Совершенствование вокально-технического и исполнительского уровня. Работа над артистической составляющей эстрадно-джазового исполнителя.</p>
4	Джазовое пение	<p>Основы джазового пения: краткая история джазового вокализма, основы джазовой гармонии и мелодики. Основы джазовой ритмики. Правила анализа джазовых произведений. Навыки исполнения простых джазовых композиций. Звукоизвлечение в джазе. Знакомство с «джазовым стандартом» путем подробного анализа. Знакомство с различными методиками и школами джазового пения. Изучение джазовой мелизматике.</p>
5	Вокальный ансамбль	Работа над первичным материалом, наработка

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		<p>первых навыков ансамблевого пения. Работа над строем ансамбля. Развитие и совершенствование стилистики исполнения на примерах несложных произведений гармонического склада на 3 или 4 голоса – джазовые хоралы, спиричуэлс, госпел. Работа над унисоном и стилистическими особенностями исполняемых произведений. Отработка ансамблевой атаки звука, чистоты интонирования, дикционных и стилистических задач. Совершенствование ансамблевых навыков на примере исполнения вокальных ансамблей а cappella. Изучение произведений с более сложным ритмическим рисунком, построенном на пунктирном и синкопированном ритме на примере 4-х-, 5-тиголосных произведений. Работа над звуковедением и выработкой однородных тембров, мелодическим и гармоническим строем.</p> <p>Работа над интерпретационной стороной исполнителя.</p>
6	Методика преподавания профессиональных дисциплин	<p>Понятие методика преподавания. Педагогическое мастерство музыканта. Основные компоненты педагогической деятельности музыканта. Формирование профессиональной компетентности педагога-музыканта. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки музыканта на современном этапе.</p> <p>Эстрадно-джазовое пение как жанр. Анатомия вокального аппарата. Певческое дыхание. Акустическая природа пения. Навыки и методы управления мышцами гортани. Резонанционная природа пения. Управление вокальными резонаторами. Навыки и способы развития певческого диапазона. Правила диагностики вокального аппарата потенциальных учеников. Гигиена певческого голоса. Освоение разнообразных способов звукоизвлечения в эстрадно-джазовом пении. Психофизика певческого состояния. Знакомство с различными вокальными школами и методиками.</p>

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

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)
- программа для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет между компьютерами (Skype)

4. Форма итогового контроля

Открытый урок