

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**Председатель УМС
Факультета музыкального
Искусства
Ануфриева Н.И.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВОКАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ**

Специальность: 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»
Специализация: Искусство оперного пения
Квалификация выпускника: Солист-вокалист. Преподаватель
Форма обучения: очная, очно-заочная

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Вокальный коучинг (практикум)» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

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

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- 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 как способ эффективной подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне исполненных произведений: демонстрация выученного музыкального материала, проведенной работой с текстом, разработки плана интерпретации вокального сочинения, совместной ансамблевой работы и т.д. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие слуховых и координационных навыков. Занимаясь с учеником, передавая ему знания, развивая его исполнительские навыки, педагог прибегает к такой форме занятий, которая требует от ученика сознательных усилий, побуждает его думать и искать. Эта учебная работа не возможна без значительной самостоятельности учащегося в плане осмысления специальных навыков, полученных на уроке. Если на начальном этапе развитие ученика полностью контролируется педагогом, то на последующих - доля самостоятельной работы, т.е. закрепление полученных на уроке умений и навыков, существенно возрастает. Кроме того, важна еще и форма ансамблевой работы (певец – пианист) во время которой участники ансамбля отрабатывают тонкости художественного и технического взаимодействия. Контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Вокальный коучинг (практикум)»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1.	ТЕМА 1. Работа над ариями из опер русских и зарубежных композиторов разных эпох и стилей	<p><i>1. Разбор и выучка музыкального материала участниками ансамбля.</i></p> <p><i>2. Проведение совместной репетиционной работы</i></p> <p><i>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</i></p> <p><i>4. Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых арий и на них воспитание правильных слуховых ощущений и умения анализировать интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</i></p> <p><i>5. Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностях, исполняемых произведений</i></p> <p><i>6. Работа с учебно-методической и научной литературой по развитию общей культуры: изучение личности композитора, культурно-исторической среды эпохи, взаимоотношений с современниками и т.д.</i></p>
2.	ТЕМА 2. Работа над камерными произведениями разных эпох, стилей и жанров	<p><i>1. Разбор и выучка музыкального текста участниками ансамбля</i></p> <p><i>2. Проведение совместной репетиционной работы</i></p> <p><i>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</i></p> <p><i>4. Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых камерных сочинений и на них воспитание правильных слуховых ощущения и умения анализировать интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</i></p>

		<p>5. Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностях, исполняемых произведений</p> <p>6. Работа с учебно-методической и научной литературой по развитию общей культуры: изучение личности композитора, культурно-исторической среды эпохи, взаимоотношений с современниками и т.д.</p>
5.	ТЕМА 4. Работа над песнями народов мира	<p>1. Разбор и выучка музыкального и материала участниками ансамбля</p> <p>2. Проведение совместной репетиционной работы</p> <p>3. Нарботка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</p> <p>4. Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых народных песен, лучшие всего носителями культуры народа, чью песню исполняют, и на них воспитание правильных слуховых ощущений и умения анализировать интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</p>

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение репертуара, составление программы, подготовка нотного и методического обеспечения);

- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);

- **заключительный** (анализ результатов, их систематизация).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем организованы в виде текущего контроля (преподаватель фиксирует уровень совершенства исполнения произведений, что говорит о качестве самостоятельной работы студента).

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
-------	------------------------------	---

1.	<i>Разбор и выучка музыкального текста участниками ансамбля</i>	<p>После того как была выбрана программа для промежуточной аттестации, каждый из участников ансамбля (певец – пианист) занимается самостоятельным разбором произведений, взятых для изучения. При разборе музыкального текста необходимо сыграть мелодию на фортепиано (по возможности с аккомпанементом). Затем, прочитав литературный текст, осмыслить содержание поэтических строчек, и в дальнейшем, читая его несколько раз найти осмысленное его исполнение. Попытаться, играя мелодию себе на фортепиано, исполнить ее одновременно с текстом. Проигрывая несколько раз мелодию, попробовать определить места взятия дыхания, фразировку. Внимательно просмотреть все обозначения темпа, агогических изменений, нюансы, пожелания композитора, форму произведения и ее развитие и т.д. Убедившись, что мелодия сыграна правильно, можно приступить к выучиванию ее вместе с текстом. Если текст на иностранном языке, то необходимо сделать подстрочный перевод, чтобы понимать, о чем идет речь в произведении. Такая работа должна продолжаться до полного освоения произведения на память. Но, необходимо помнить, что чем быстрее будет выучено произведение на память, тем больше времени останется на отработку и закрепление вокально-технических и ансамблево-исполнительских навыков и умений. С педагогом в классе этот домашний разбор уточняется, конкретизируется, обрывается живыми интонациями и произведение становится более понятным.</p>
2.	<i>Проведение совместной репетиционной работы</i>	<p>При изучении вокальных произведений и создании исполнительской интерпретации, оба участника ансамбля нуждаются в дополнительных совместных репетициях для отработки проблемных в техническом отношении мест, и создания совместного исполнительского замысла. Для этого необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совместными усилиями решать вопросы драматургии в исполнении произведения (определение кульминаций, смысловых акцентов внутри фраз, их динамическое обозначение и т.д.); - совместными усилиями решать вопросы организации и распределение фразировки и динамической нюансировки в целом; - совместными усилиями решать вопросы агогического движения (замедления, ускорения и расширения звучания обозначенные композитором и собственным интерпретационным прочтением произведения); - совместными усилиями решать вопросы стилистической точности в исполнении вокального произведения; - выработка единого метро-ритмического сосуществования.
3.	<i>Наработка вокально-технических умений и навыков, полученных в ходе работы с преподавателем. Закрепление и анализ соответствия слуховых и мышечных ощущений, полученных на уроке и при самостоятельных занятиях</i>	<p>Занимаясь с учениками, передавая им знания, развивая их исполнительские навыки, педагог прибегает к такой форме занятий, которая требует от учеников сознательных усилий, побуждает их думать и искать. В этом случае ученики не только воспринимают, но и перерабатывают знания соответственно со своими личными особенностями, своим опытом, то есть осваивают их.</p> <p>При внеклассных занятиях, обучающиеся на основе полученных во время занятий с педагогом представлений о правильном вокальном и фортепианном звучании и действиях, необходимых для его создания, воспроизводят звук и анализируют свои слуховые восприятия и совершенные мышечные движения для его возникновения. Эти представления они затем сравнивают с первоначальными, полученными в классе с педагогом, и выносят суждение о качестве своего исполнения. Таким образом, у учащихся создаются музыкально-вокальные представления, идет накопление исполнительского опыта.</p>
4.	<i>Поиск в Интернете записей исполнения изучаемых вокальных сочинений и на них воспитание правильных</i>	<p>Современные средства коммуникации позволяют проводить работу по анализу исполнения изучаемых произведений разными исполнителями, которые являются мастерами вокального искусства и владеют высокой исполнительской культурой. В ходе прослушивания записей студенты воспитывают необходимые слуховые ощущения и учатся анализировать исполнение по разным параметрам: стиль, звуковедение и звукоизвлечение,</p>

	<i>слуховых ощущения и умения анализировать интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями</i>	нюансировка, дикция, художественный образ, агогика и т.д. Умение выразить свое мнение о прослушанном исполнении формирует способность мыслить и, на основе полученных и проанализированных данных, пытаться создать собственные интерпретаторские концепции изучаемых произведений.
5.	<i>Работа с учебно-методической и научной литературой по изучению эпохи и стилистических особенностей, исполняемых произведений Работа с учебно-методической и научной литературой по развитию общей культуры.</i>	<p>При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.</p> <p>Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.</p> <p>Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, преподающим дисциплину. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.</p> <p>Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего.</p> <p>Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.</p> <p>Полезно составлять опорные конспекты.</p> <p>При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.</p> <p>Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.</p> <p>Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.</p> <p>Различают два вида чтения: первичное и вторичное.</p> <p>Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.</p> <p>Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).</p> <p>Основные виды систематизированной записи прочитанного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала; 4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. <p>Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.</p> <p>Методические рекомендации по составлению конспекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 2. Выделите главное, составьте план; 3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

		<p>4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.</p> <p>5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.</p> <p>В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.</p> <p>Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.</p>
--	--	--

3.3 Подготовка к экзаменам и зачетам

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом (зачетом). Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня.

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.

Во-вторых, соблюдение строгих правил по гигиене голоса и соблюдение голосового режима.

В-третьих, уверенное знание исполняемой программы.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.