

Бараш А.Б.,
преподаватель академического пения ГАОУ СПО МО
МОМК имени С.С.Прокофьева

**Инновации в системе среднего профессионального образования
(об авторской программе преподавания дисциплины
«Методика работы с певческим голосом»).**

Описана авторская программа дисциплины «Методика работы с певческим голосом», составленная преподавателем академического пения Бараш А.Б. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 2010 г. (ФГОСТ СПО) по специальности 073401 Вокальное искусство для получения выпускниками отделений «Пение академическое» квалификации «преподаватель».

Содержание современного образования составляет систему знаний, умений, навыков, черт творческой деятельности, мировоззренческих и поведенческих качеств личности, которые обусловлены требованиями общества и к достижению которых должны быть направлены усилия обучающихся и преподавателей. Инновационные процессы в преподавании в системе среднего профессионального образования отражаются в государственных стандартах. Так, ФГОСТ СПО по специальности 073401 «Вокальное искусство» [1] содержит профессиональный модуль (ПМ) 02 – «Педагогическая деятельность», в котором поименованы требования к практическому опыту, умениям и знаниям в результате изучения курса. Описываемые требования к практическому опыту, знаниям и умениям обучающегося входят в междисциплинарный курс МДК 02.01 - «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». Их изучение ПМ.02 позволяет обучающемуся получить квалификацию «преподаватель». Таким образом расширяется сфера применимости знаний и умений выпускника ПЦК «Пение академическое». В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности (ОПОП) нашего колледжа была выделена дисциплина «Методика работы с певческим голосом». В ГАОУ СПО МОМК имени С.С.Прокофьева предмет «Методика работы с певческим голосом» стал профилирующей дисциплиной, теоретическим базисом профессионального модуля ПМ. 02 и междисциплинарного курса - МДК. 02.01 «Педагогическая деятельность».

Для работы над авторской программой была изучена литература:
- по основам вокальной методики (труды Л.Б.Дмитриева, В.А.Багадурова, И.И.Левидова, В.М.Луканина, Е.М.Малининой, В.П.Морозова, О.П.Павлищевой, О.П.Радыновой и др.);
-о методиках преподавания разных авторов для разных возрастных групп и подготовленности (Д.Е.Огороднова, Т.М.Орловой, А.А.Сергеева, Г.П.Стуловой, В.М.Емельянова, Г.А.Струве, Н.Д.Шпиллер, С.П.Юдина, В.Т.Юшманова и др.);
- о вокальных школах (книги М.Гарсиа, Ф.Ламперти, Ж.Дюпре, А.С.Яковлевой, Л.К.Ярославцевой и др.).

В основу описываемой авторской программы легли публикации и книга А.Б.Бараш и две программы подобных курсов. Первая из них - «Основы вокальной методики» певицы, педагога, музыковеда, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, доктора искусствоведения, профессора МГК им. П.И.Чайковского, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества А.С.Яковлевой [2]. В 1990-2003 гг. в ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова А.Б.Бараш был составлен и читался курс «Методика работы с детским голосом»[3], целью которого было

усиление методической подготовленности дирижеров-хоровиков. В первой части курса освещались общие вопросы вокальной методики, вводился понятийный аппарат, проводились практические занятия по применению его в соответствии с проблемами и ощущениям поющего человека, рассматривались вопросы певческого дыхания, артикуляции, дефектов голоса и т.д., приводилась классификация оперных голосов и их репертуар. Вторая часть курса знакомила студентов с рядом методик. Практика работы с индивидуальным голосом, введенная как эксперимент в стенах учебного заведения, показала высокий уровень умения работать с голосом методами академического вокала дирижеров - хоровиков. Программа именно этого курса стала второй, которая также легла в основу написания программы дисциплины «Методика работы с певческим голосом».

Предлагаемая к рассмотрению программа является инновационной, поскольку с одной стороны, впервые обучающиеся на отделениях «Пение академическое» получили возможность присвоения квалификации «преподаватель», с другой - сама программа обладает рядом особенностей, которые и определяют её новизну. Во-первых, программа является авторской, поскольку составление тематического плана, подбор наглядных пособий, специально разработанные и подготовленные видео-аудиозаписи из фонда автора, предлагаемые темы контрольных уроков и семинаров, формы контроля за знаниями обучающихся являются оригинальными предложениями.

Во - вторых, курс лекций по предмету построен таким образом, что знания и умения, получаемые в классе «Сольное пение» на занятиях по данному предмету получают теоретическое обоснование, а проводимые контрольные уроки и семинары предполагают ответы студентов на основе лекционного материала и собственного практического опыта. И, наконец, курс построен так, что, приступая к педагогической практике, обучающиеся уже владеют знаниями по основам вокальной методики и о развитии методологической науки в историческом разрезе. Их самостоятельная работа с индивидуальным голосом сопровождается знакомством с авторскими методиками, созданными для различных возрастных групп. Так в программе отражены естественным образом установленные межпредметные связи.

Целью освоения междисциплинарного курса является овладение теоретическими и практическими основами методики обучения пению в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве преподавателей детских образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования в области культуры и искусства. Среди задач изучения курса выделены:

- развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего певческого опыта и использованию его в педагогической работе;
- последовательное изучение методики обучения пению, педагогических принципов различных вокальных школ;
- изучение способов оценки и развития природных данных;
- изучение репертуара, ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых на разных этапах обучения.

В соответствии с ОПОП колледжа курс читается на 3 и 4 курсах ПЦК «Пение академическое». Всего на предмет отведено по учебному плану 107 час., из них 36 час. - на самостоятельную работу. Занятия проводятся в формах лекционных (вводная, информационная, текущая), семинарских занятий, контрольных уроков. Семинарские занятия выстраиваются с использованием элементов игровых ситуаций, включают предварительные собеседования, дискуссионные обсуждения, контрольные подведения итогов.

Педагогический контроль является одной из основных форм организации учебного процесса. Он позволяет осуществить проверку педагогического мастерства преподавателя и качества созданной обучающей системы. В процессе обучения используются текущий, периодический, тематический, итоговый виды контроля. В качестве методов контроля использованы устный, письменный, практический (при изучении нотного материала, при подборе примерного вокального репертуара для разных возрастных групп обучающихся, при изучении нотного материала вокальных методик).

Для проверки знаний студентов в течение года в соответствии с календарно-тематическим планом проводятся выборочные опросы, контрольные уроки, семинары, пишутся и оцениваются преподавателем доклады и реферат по рекомендуемым примерным темам. Оба года обучения заканчиваются семестровыми итоговыми занятиями, на которых знания студентов проверяются методами ответов на вопросы билетов, защитой написанных рефератов с учетом активности обучающего в процессе изучения материала курса.

Курс лекций по предмету «Методика работы с певческим голосом» состоит из нескольких блоков. Первые лекции посвящены вопросам строения голосового аппарата и роли его составных частей в голосообразовании, обсуждаются особенности и исторические типы певческого дыхания, типов атаки, приводятся упражнения для развития дыхания, чувства опоры, выработки разных типов атак, выравнивания регистров и т.д. В разделе «Акустические свойства голоса» вводятся основные понятия вокальной методики (сила звука, тембр, форманты и обертоны, полетность, вибрато и т.д.), объясняющие процесс голосообразования с физической точки зрения. При обсуждении артикуляции в пении и речи приводятся упражнения, развивающие певческую дикцию. Значительное место отведено рассмотрению дефектов голоса, путям их преодоления. Тема «О заболеваниях голосового аппарата» носит ознакомительный характер. Её цель – научить основным гигиеническим правилам общения с голосом, привить культуру обращения с голосовым аппаратом (следить за его здоровьем, научиться своевременно обращаться за медицинской помощью, думать об окружающих). В тексте содержится экспериментальный материал, иллюстрирующий последствия непрофессионального отношения к голосу, взятый из материалов конференций различных специалистов (фоноiatров, физиологов, психологов, преподавателей). Последний раздел семестра знакомит обучающихся с одной из классификаций оперных голосов, с исполнителями, оперным репертуаром. Все темы семестра сопровождаются использованием наглядных пособий, показом преподавателя, видео-аудиоматериалами с историей основных исполнительских стилей разных эпох, виртуозным пением кастратов, пением современных фальцетистов, исполнением старинной музыки женским голосом, рассматриваются понятия «вердиевского» и «вагнеровского» голосов. В этом видеоряду, подобранном автором лекций, обучающиеся знакомятся с именами певцов мирового уровня и начинающими исполнителями, просматривают исполнения одних и тех же произведений для сольного и ансамблевого пения разными певцами, знакомятся с малоизвестными старинными операми (по их фрагментам). Следующий блок дисциплины - обзорное рассмотрение в историческом аспекте методик ведущих зарубежных педагогов Италии, Франции, Германии - К.Монтеверди, Дж. Каччини, Ф.Ламперти, Э.Карузо, Э.Барра, Ж. Д.Дюпре, М.Гарсиа, Ж.Б.Фора, Р.Дюгамеля, Ф.Шмитта, Ю.Штокгаузена.

Значительное место в блоке уделено ознакомлению обучающихся с историей певческого искусства Древней Руси, первыми методическими указаниями, трудами Г.Ломакина, Ф.Евсеева, В.Манфредини и Д.Бортнянского и педагогов конца XIX – начала XX вв. (А.Варламова, ГМ.Глинки, А.Даргомыжского, Н.Компанейского, Ю.Арнольда, К.Кржижановского и др.), методики которых впервые подаются в сравнении (выполнено автором программы) по основным проблемам, которые должны решаться при развитии певческого голоса методами академического пения. Для ознакомления с методиками обучения академическому пению автором выбраны три методики профессоров Московской консерватории нач. – сер. XX в. В лекциях, описывающих приемы этих педагогов при работе с индивидуальным голосом, приводятся рассказы о результатах их педагогической деятельности, показанные в концертах и освещенные в прессе. С помощью приведенного материала автором данного курса доказывается утверждение, что голос может быть универсальным инструментом для сольного, хорового и ансамблевого пения. В работе и методиках профессоров МГК им. П.И.Чайковского много общего, а их личности как музыкантов говорят о том, что в классах педагоги-вокалисты решали проблемы пения в хоре и ансамбле, а педагог-дирижер-хоровик показывал выдающееся владение голосом как солист, знания и умения при работе с ограниченными данными студентов дирижерского факультета. После исторического блока в курсе предусмотрено ознакомление обучающихся с принципами и методами общей и вокальной педагогики. В качестве четвертого блока курса можно выделить лекционный материал, связанный с детским голосом, его гигиеной и возрастными изменениями. В этом блоке все понятия вокальной педагогики пересмотрены с учетом возрастных особенностей, приведены методы подбора репертуара по возрасту и индивидуальным возможностям, примеры проведения первых уроков с начинающими, обсуждается вопрос о типе детского голосоведения. И, наконец, в последнем блоке лекционного материала обучающиеся знакомятся с современными методиками по развитию индивидуального голоса для разных возрастных групп (Е.Емельянова, Д.Огороднова, Г.Стуловой, А.Сергеева и др.). Эта часть курса является вариативной, т.е. изменяемой и пополняемой в зависимости от степени подготовленности студентов к педагогической деятельности и знаний, взглядов преподающего дисциплину педагога. Учитывая, что выпускники будут преподавать в системе дополнительного образования, автором данного курса подобраны для ознакомления методики Л.Боровик, Т.Орловой, рассказано о системе К.Орфа. Заканчивается изучение дисциплины знакомством с нотной литературой для ДМШ и ДШИ [4], для взрослых категорий обучающихся, а также с необходимым каждому педагогу по академическому пению материалом.

Итак, предлагаемая авторская программа дисциплины «Методика работы с певческим голосом» является соответствующей требованиям ФГОСТА, предъявляемым к обучающемуся, который должен в результате изучения дисциплины:

иметь практический опыт:

- организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;
 - организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки;
 - организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей;
- уметь:

- делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы;
- определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его дальнейшее развитие;
- пользоваться специальной литературой;
- знать:
- творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин);
- педагогический (вокальный) репертуар Детских музыкальных школ и Детских школ искусств;
- профессиональную терминологию.

В качестве пособия по всем практически блокам программы предложены публикации автора [5-8]. Кроме того, необходимые материалы расположены на сайте колледжа. Таким образом, каждая лекция складывается из текстовой части, которая сейчас находится в стадии подготовки к публикациям, как и сама программа, наглядных пособий (фотографий, схем, рисунков, нотного материала) и аудио-видеоматериалов. Некоторые аспекты текстовой части лекционного курса неоднократно докладывались его автором на методических совещаниях, а фрагменты публиковались [9 - 12]. В декабре 2012 года в рамках Областного методического семинара для преподавателей ДМШ и ДШИ Московской области вниманию слушателей был предложен доклад А.Б.Бараш «Академическое пение в системе дополнительного образования», который получил высокую оценку. Ранее при обсуждении фестивально-конкурсовой работы Бараш А.Б. поднимались вопросы компетентности преподавателей и членов жюри, их квалификаций [13].

Первый год изучения дисциплины по описываемой программе прошел. Как автору курса и преподавателю академического пения мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями. Студентам курс показался интересным, информативным, но некоторые его темы оказались особенно трудны для восприятия. Однако, материал первого блока оказался хорошим помощником в деле понимания самих себя, поющих в классе с педагогами и на сцене. С осознания себя как певца и исполнителя может начаться педагог. Впрочем, как показал первый год преподавания на группе из 8 человек соотношение тех, кто сразу показал склонность и интерес к преподавательской деятельности, и кому было ничто не интересно, примерно 1:3. Это соотношение лишней раз доказывает, что получение квалификации «преподаватель» еще не означает того, что получивший определенные знания обучающийся станет преподавать и будет вдумчивым педагогом. Для каждого вида деятельности нужны индивидуальные способности, склонность, интерес. Преподавание академического пения – особый род деятельности человека с вокальным образованием. Быть замечательным исполнителем-певцом еще не значит быть таким же выдающимся педагогом. В связи с этим, думается, что присвоение квалификации «преподаватель» является несколько формальным, однако, необходимым компонентом обучения, поскольку он расширяет область востребованности студента - выпускника, получившего академическое вокальное образование.

Литература

1. ФГОСТ по специальности 073401 Вокальное искусство, М., 2010.
2. Яковлева А.С. Программа дисциплины «Основы вокальной методики», М., 2002.
3. Бараш А.Б. Программа дисциплины «Методика работы с детским голосом», М., 2003.

4. Бараш А.Б. Методическая разработка «Репертуарный список для обучающихся академическому пению». М., 2005.
5. Бараш А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала. М., 2005.
6. Бараш А.Б. С чего есть пошла земля русская? (История развития науки об искусстве академического вокала)// История науки и техники, №7, 2005, С. 22-35.
7. Бараш А.Б. С чего есть пошла земля русская? (История развития науки об искусстве академического вокала, продолжение)// История науки и техники, №7, 2006, С. 37-45.
8. Бараш А.Б. Чаруй меня, чаруй! (просто о сложном) //Музыка и время, 2005, №10, С. 37-39.
9. Бараш А.Б. Из опыта преподавания академического пения профессорами Московской консерватории начала XX в. Воспитание универсализма голоса //Современное музыкальное и художественное образование: опыт, проблемы, перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции-съезда, состоявшегося 19-20 декабря 2005 г. М., 2006, С.93.
10. Бараш А.Б. Инновации в современном образовательном процессе в ССУЗах и ВУЗах в свете реформаторских идей Д.Б.Кабалевского //Современное образование в свете развития идей Д.Б.Кабалевского. Материалы Международной научно-практической конференции, состоявшейся 24 декабря 2004 г. М., 2005, С.25-28.
11. Бараш А.Б. Д.Кабалевский – реформатор школьного образования, его последователи. Инновации в современном образовательном процессе//Детское творчество, №4, 2006, С 7-9.
12. Бараш А.Б. Профессор Московской консерватории им. П.И.Чайковского А.Д.Александрова-Кочетова и ее методика преподавания академического пения //Современные гуманитарные исследования, 2013, №4, С.88-93.
13. Бараш А.Б. О проблеме детских конкурсов и фестивалей в системе дополнительного образования //Детское творчество, 2005, №6, С 8-13.