

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кемеровский государственный институт культуры»

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета Кемеровского
государственного института культуры
Протокол № 6 от 29.01.2020

УТВЕРЖДАЮ
ректор Кемеровского государственного
института культуры А.В. Шунков

«29» января 2020 года

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
«Новые образовательные технологии в вокально-хоровой педагогике»

Форма обучения:

Очная с применением дистанционных технологий

Разработчики программы:

Шорохова Инна Вячеславовна, декан факультета музыкального искусства, и.о. заведующего кафедрой дирижирования и академического пения КемГИК, доцент.

Гольская Анна Олеговна, старший преподаватель кафедры дирижирования и академического пения КемГИК.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации направлена на совершенствование систематизированного комплекса методологических знаний, умений и навыков по работе с хоровым коллективом, получение знаний инновационного подхода к организации функционирования хорового коллектива у представителей творческих профессий дирижерско-хорового профиля: дирижеры, хормейстеры и руководители хоровых коллективов, работающие в учреждениях культуры, в высших и средних специальных образовательных заведениях, в учреждениях дополнительного образования детей, детских музыкальных школах, школах искусств.

Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, требования к оценке качества освоения программы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Цель образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения	4
4. Учебный план	5
5. Календарный учебный график	7
6. Рабочая программа модулей	7
7. Организационно-педагогические условия реализации программы	10
8. Форма аттестации	10
8.1. Промежуточная аттестация	10
8.2. Итоговая аттестация	11
9. Оценочные материалы	11
10. Список литературы	11
10.1. Основная литература	11
10.2. Дополнительная литература	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальность программы

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Новые образовательные технологии в вокально-хоровой педагогике» предназначена для лиц, имеющих базовое высшее и/или среднее профессиональное образование, представителей творческих профессий дирижерско-хорового профиля: дирижеры, хормейстеры и руководители хоровых коллективов, работающие в учреждениях культуры, в высших и средних специальных образовательных заведениях, в учреждениях дополнительного образования детей, детских музыкальных школах, школах искусств.

Среди работодателей в регионах все больше растет спрос на специалистов – преподавателей-хормейстеров и методистов, которые могут проявлять высокую степень креативности, обладать не только конкретными компетенциями в различных областях, но и быть готовыми как к самостоятельной активности, так и к работе в команде. Они должны уметь внедрять в учебный процесс инновационные образовательные формы, привлекая тем самым наибольшее количество детей и юношества к творческим процессам.

В современном российском хоровом образовании процесс подготовки хормейстера, основанный на сохранении преемственности традиций русской и советской отечественных школ, требует поиска особых форм работы, синтезирующих общепринятое и новаторское, компенсирующих результаты кризисных явлений в хоровой культуре. Такой формой работы может стать хоровой театр – новое направление, активно развиваемое в современной музыкальной культуре, имеющее необходимый потенциал для решения поставленных задач.

2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа направлена на формирование необходимых для профессиональной деятельности знаний, умений и навыков в области вокально-хоровой педагогики на основе инновационных подходов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен быть готов осуществлять профессиональную деятельность в области вокально-хоровой педагогики с использованием инновационных форм вокально-хорового исполнительства в учреждениях

культуры (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры), в высших и средних специальных образовательных заведениях, в учреждениях дополнительного образования детей, детских музыкальных школах, школах искусств.

В результате освоения программы слушатель должен:

знать:

- разнообразные хормейстерские приёмы, успешно применяемые в современном хоровом исполнительстве на различных этапах работы с хором;
- жанрово-стилистические особенности синтеза музыкального и сценического языка;
- научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности;
- педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида.

уметь:

- подбирать репертуар для театрализации музыкальных произведений;
- находить вокальное и пластическое решение сценического воплощения;
- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности, применять современные технические средства обучения и образовательные технологии.

владеть:

- принципами репетиционной работы с исполнителями;
- сценическими навыками индивидуального и коллективного исполнительства в демонстрации вокально-хоровых приемов, артистизма, хореографических движений;
- системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и обучающегося.

По итогам обучения слушатель получит методический продукт в виде хрестоматии «Новые образовательные технологии в вокально-хоровой педагогике», содержащей нотные примеры вокально-хоровых сочинений, являющихся музыкальной основой спектаклей и отдельных номеров Хорового театра «Академия» (КемГИК), ссылки на видеозаписи концертных номеров.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «новые образовательные технологии в вокально-хоровой педагогике»

Категория слушателей: представители творческих профессий дирижерско-хорового профиля: дирижеры, хормейстеры и руководители хоровых коллективов, работающие в учреждениях культуры, в высших и средних специальных образовательных заведениях, в учреждениях дополнительного образования детей, детских музыкальных школах, школах искусств.

Объем программы: 36 часов.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе:			
			Лекции	Мастер-класс	Практические занятия	Итоговая аттестация
<i>Модуль 1. Современные формы и технологии музыкально-образовательного процесса</i>		8	4		4	
1.1	Практика применения традиционных и инновационных методов обучения в музыкальном образовании.	4	2		2	
1.2	Учет возрастных особенностей в музыкально-образовательном процессе.	4	2		2	
<i>Модуль 2. Теоретические основы современного хорового исполнительства</i>		15	15			
2.1	Современное состояние хорового образования России	2	2			
2.2	Хоровой театр как инновационная форма хорового исполнительства	4	4			
2.3	Театрализация в хоровом исполнительстве	2	2			
2.4	Пластическая реализация хоровой партитуры	2	2			
2.5	Формы репетиционного процесса	3	3			
2.6	Специфика работы концертмейстера с хоровым коллективом	2	2			
<i>Модуль 3. Репетиционный процесс в хоровом коллективе: реализация новых образовательных технологий</i>		13		13		
3.1	Репетиционный процесс в хоровом коллективе	2		2		
3.2	Структура и принципы распевания коллектива на занятиях хорового театра	2		2		
3.3	Использование принципов bodymusic в современном хоровом исполнительстве	2		2		
3.4	Основы актерского мастерства: комплексный тренинг восприятия и ощущения	2		2		
3.5	Стилистика пластической реализации хоровых произведений	2		2		
3.6	Учебная дисциплина «Хоровой театр»:	3		3		

	репетиционный процесс					
	Итоговая аттестация: зачет					
	Итого:	36	19	13	4	

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Количество часов				
Рабочий день занятий 1	Рабочий день занятий 2	Рабочий день занятий 3	Рабочий день занятий 4	Рабочий день занятий 5
8 ч	8 ч	6 ч	6 ч	8 ч

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ

Содержание модуля 1. Современные формы и технологии музыкально-образовательного процесса

Тема 1.1. Практика применения традиционных и инновационных методов обучения в музыкальном образовании.

Основные этапы формирования классификации методов обучения. Пассивные, активные и интерактивные методы. Обзор музыкально-педагогических технологий. Способы определения содержания музыкального произведения.

Практическая работа. 1.1. Методическая разработка открытого занятия.

Тема 1.2. Учет возрастных особенностей в музыкально-образовательном процессе.

Учет психологической готовности к обучению при поступлении в музыкальную школу. Работа преподавателя музыкальной школы с опорой на особенности познавательных и творческих интересов младшего школьника, подростка и юноши. Профессиональная направленность в юношеском возрасте и возможности применения различных форм профориентационной работы преподавателя в музыкальной школе, школе искусств.

Практическая работа 1.2. Анализ возрастных особенностей, обучающихся в системе дополнительного образования. Решение педагогических ситуаций, выработка алгоритма и обоснование методов решения педагогических ситуаций с опорой на возрастные особенности обучающихся.

Содержание модуля 2. Теоретические основы современного хорового исполнительства

Тема 2.1. Современное состояние хорового образования России

Система хорового образования как совокупность образовательных учреждений и реализуемых в них образовательных программ в области музыкального искусства и педагогики, возникшая на основе преемственности традиций. Становление двух направлений в системе хорового образования: подготовка профессиональных кадров в трех уровнях – школа, училище, вуз. Массовое приобщение детей и молодежи к музыкальному творчеству, в общеобразовательных школах, вузах и развитой сети досуговых (клубных) учреждений. Кризисные явления в развитии системы музыкального образования на рубеже XX – XXI вв. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы. Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 гг. и план мероприятий по ее реализации.

Тема 2.2. Хоровой театр как инновационная форма хорового исполнительства

Хоровой театр как явление в музыкальной культуре XX-XXI вв. Предпосылки развития хорового театра. Определение жанра. Жанровые формы хорового театра. Специфика организации и репетиционной деятельности коллектива. Особенности формирования репертуара. Характеристика деятельности коллектива, работающего в жанре «хоровой театр» (на примере Хорового театра «Академия» КемГИК).

Тема 2.3. Театрализация в хоровом исполнительстве

Проблема театрализации в хоровом исполнительстве. Современный театральный язык и хор: драматургия, действие, событие, атмосфера, мизансцена, образ. Основные функции певца-артиста. Работа певца-артиста с режиссером в процессе театрализации хорового произведения.

Тема 2.4. Пластическая реализация хоровой партитуры

Пластическая характеристика образа как выразительное средство сценического воплощения. Виды хореографического искусства как компонент создания хорового произведения. Основные технологии и приемы.

Тема 2.5. Формы репетиционного процесса

Специфика построения репетиции в хоровом театре. Тренинг как основная форма проведения репетиции. Четыре стадии освоения хорового произведения. Синтез музыки, театра, хореографии как основа репетиционного процесса.

Тема 2.6. Специфика работы концертмейстера с хоровым коллективом

Репертуар хорового коллектива: традиции и инновации. Соответствие квалификации и профессиональных навыков и умений концертмейстера исполнительским потребностям хорового коллектива. Порядок нотной фиксации произведений, звучащих в аудиоформате. Стилистические особенности аранжировки хоровых произведений (народная, традиционная, джазовая, популярная музыка и др.).

Содержание модуля 3. Репетиционный процесс в хоровом коллективе: реализация новых образовательных технологий

Мастер-класс 3.1. Репетиционный процесс в хоровом коллективе

Открытая репетиция хорового коллектива. Основные приемы распевания, различные формы репетиционной работы с хором. Методы и приемы разучивания вокально-хорового произведения.

Мастер-класс 3.2. Структура и принципы распевания коллектива на занятиях хорового театра

Тренинг как наиболее конструктивная форма занятий. Синтез музыки, театра, хореографии как основа распевания. Упражнения на расслабление, активизацию. Дыхательная гимнастика. Вокально-двигательный тренинг.

Мастер-класс 3.3. Использование принципов bodymusic в современном хоровом исполнительстве

Body music (телесная музыка) как музыкальная практика, включающая в себя технику body percussion (телесная перкуссия, тело-барабан) и хоровое и/или инструментальное музицирование. Техника body percussion как один из способов развития ритма, внимания, памяти, импровизации, координации тела, навыков взаимодействия. Базовые элементы bodypercussion. Роль bodypercussion в освоении ритмического ансамбля, развитии навыка импровизации, осмысления драматургии музыкального текста, а также постановки концертного номера.

Мастер-класс 3.4. Основы актерского мастерства: комплексный тренинг восприятия и ощущения

Упражнения на сценическое внимание, на освобождение мышц. Упражнения на ансамбль, чувство партнера. Выполнение творческих заданий на восприятие и психофизическое самочувствие. Действие и психофизические ощущения. Рождение звука, интонации, мелодии.

Мастер-класс 3.5. Стилистика пластической реализации хоровых произведений

Методика проучивания танцевальных движений с учетом особенностей создания художественного образа хорового произведения (фольклор, джаз, поп (эстрада), классика). Комбинирование темпоритмических структур.

Мастер-класс 3.6. Учебная дисциплина «Хоровой театр»: репетиционный процесс

Тренинг по разучиванию хорового произведения с участием режиссера, дирижера, хореографа. Использование базовых техник тренинга на основе синтеза музыкальных, хореографических, театральных приемов воплощения вокально-хорового сочинения. Основные этапы проведения тренинга.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: занятия проводят преподаватели высшей школы, имеющие высшее образование, соответствующее профилю реализуемой программы; специалисты, владеющие практическими навыками и опытом по профилю программы.

Требования к ресурсному обеспечению программы.

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и правилам.

Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма лекций-визуализаций; на практических работах подразумевается индивидуальная сольная и групповая ансамблевая работа, обсуждение проблемных вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов выполненных работ.

8. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

8.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В ходе освоения образовательной программы обучающийся изучает теоретический материал и выполняет комплекс практических заданий в установленной последовательности.

8.2 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полной мере освоившие учебный план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде тестового задания.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примеры заданий для промежуточной аттестации

Практическая работа. 1.1. Методическая разработка открытого занятия

Задание: Составьте план открытого занятия и подробно опишите дидактическую структуру и методическую подструктуру занятия.

Требования к предоставлению результатов: письменный аргументированный ответ.

Практическая работа 1.4. Анализ возрастных особенностей обучающихся в системе дополнительного образования. Решение педагогических ситуаций, выработка алгоритма и обоснование методов решения педагогических ситуаций с опорой на возрастные особенности обучающихся.

Задание: проанализировать представленные педагогические ситуации, фрагменты учебных занятий по заданному алгоритму, определить перспективы и возможные решения проблемных педагогических ситуаций.

Требования к предоставлению результатов: письменный аргументированный ответ.

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

10.1. Основная литература

1. Александрова, Е. И. Режиссер работает с хором. XX век [Текст] / Е.И. Александрова. – Москва: Культурная революция, 2013. – 200 с.
2. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: Учеб.пособиедлястуд.высш. учеб. заведений/В.Л. Живов. – Москва: ВЛАДОС, 2018. - 289 с.
3. Самарин, В. А. Хоровая аранжировка: учебник и практикум для академ. бакалавриата :[рек...] / В. А. Самарин, М. С. Осеннева ; Учеб.-метод. отд. высш. образования. - Москва :Юрайт, 2018. - 182 с.
4. Стулов,И.Х. Хоровое пение:отношение к обучению [Текст]: Монография / И.Х. Стулов. – Москва: Прометей, 2013. – 100 с.

5. Шорохова, И. В., Бажина, А. С. Хоровой театр [Ноты]: хрестоматия для обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором», квалификация выпускника «Дирижер хор. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель» / авт.-сост.: И.В. Шорохова, А.С. Бажина; Кемеров. гос. ин-т культуры. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. – 180 с. – 1 электрон. опт. диск.

10.2. Дополнительная литература

1. Двойнос, Л. И. Методика работы с хором [Текст : Электронный ресурс] : учеб. пособие. –Кемерово : Изд-во. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств, 2012. - URL:<http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14265> (03.03.2017)
2. Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс : учеб. пособие/ Г. А. Дмитриевский. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с.
3. Федорович, Е.Н., Тихонова Е.В. Основы музыкальной психологии [Текст]: учебное пособие /Е.Н. Федорович, Е.В. Тихонова.-Москва: Директ-Медиа, 2014. –279 с.
4. Шорохова, И. В. Интегративный курс «Хоровой театр» как инновационная форма современного российского хорового образования [Текст] / И.В. Шорохова // Вестник КемГУКИ: журнал теоретических и прикладных исследований. – 2018. - №42 – С. 75-83.

