МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

Автономная некоммерческая организация
«Международная Академия Музыки Елены Образцовой»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ВОКАЛЬНОЕ И ОПЕРНОЕ МАСТЕРСТВО»

Санкт-Петербург
2022-23 уч.год

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой»

_____ Е.В. Макарова

«29» августа 2022 г.

МП

Рассмотрено Педагогическим советом

АНО «Международная Академия Музыки

Елены Образцовой» «29» августа 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

. Общая характеристика дополнительной образовательной программы:

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» – «Вокальное и оперное мастерство» – комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей. Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной программы «Вокальное и оперное мастерство» (далее – программа) составляют:

- Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);
- Федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) «53.00.00 Музыкальное искусство»;
- Устав Автономной некоммерческой организации «Международная Академия Музыки Елены Образцовой»;

а также с учетом требований рынка труда.

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Вокальное и оперное мастерство» АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее-Академия) реализуется в условиях выполнения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и по противодействию ее распространения в Санкт-Петербурге. Программа в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией может проходить в измененном формате с применением дистанционных технологий.

Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации.

Программа разработана для выпускников Академии первого года обучения по программе «Академический вокал» с учетом квалификационных требований к результатам освоения образовательных программ направлена на повышение уровня совершенствования и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

К освоению программы допускаются: лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе «Академический вокал», имеющие высшее и среднее профессиональное образование, а также лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование.

Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

Программа реализуется в форме индивидуальных занятий (вокальные занятия с педагогом (сольное пение) и занятия с концертмейстером), самостоятельной деятельности слушателей, мастер-классов, активного концертного практикума на стажерских и городских концертных площадках.

В рамках программы возможно формирование индивидуального объема реализации программы (количество вокальные занятия с педагогом (сольное пение) и занятия с концертмейстером), который учитывает индивидуальные интересы, потребности и возможности обучающегося.

В соответствии с потребностями слушателя, формируется индивидуальная вокальная программа обучения, с учетом певческого голоса и вокальных данных и необходимого объема для достижения планируемого результата обучения.

Форма обучения: очная без отрыва от работы или учебы.

Код, наименование укрупненной группы направлений подготовки – 53.00.00 Музыкальное искусство.

Категория обучающихся:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- артисты театров и концертных организаций.

Возраст обучающихся: 18-32 года.

Формы аттестации: итоговая.

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (сертификат о прохождении обучения).

При освоении программы параллельно с получением профессионального образования лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат о прохождении обучения, удостоверение о повышение квалификации выдается после получения соответствующего документа об образовании (диплома о среднем профессиональном или высшем образовании).

Цель, задачи и планируемые результаты освоения программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Вокальное и оперное мастерство» направлена на повышение уровня совершенствования и (или) получение новых компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации слушателя в области академического вокального исполнительства.

Цели обучения

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Вокальное и оперное мастерство» является комплексная подготовка певца, продолжение совершенствования его вокального мастерства, расширение практического концертного опыта, возможность участия в оперных постановках и формирование собственного концертного и оперного репертуара.

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Вокальное и оперное мастерство» предусмотрено совершенствование компетенций и получение новых компетенций, таких как:

- способность владеть чистой исполнительской интонацией;
- способность демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса;
- способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
- способность создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную концепцию музыкального исполнения;
- способность демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения;
- способность демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично;
- способность воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;
- способность к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичного с партнерами;
- способность исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох;
- способность самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром;

- способность слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано;

- готовность к творческому взаимодействию с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле.

Планируемые результаты обучения

Результатом освоения программы является совершенствование обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знать:

– различные по жанру и стилю исполнительские вокальные техники;

уметь:

– применять полученные знания при подготовке музыкального номера с учётом жанровой принадлежности;

владеть усовершенствованными навыками:

– вокальных техник;

– исполнительской и сценической культуры;

– навыков анализа музыкальной партитуры в ракурсе программы курса;

– специфики изучения и впевания оперной партии с учётом стилистических особенностей;

– изучения традиций исполнения вокальной партии;

– понимания специфики музыкального исполнительства как вида творческой деятельности;

– совершенствования культуры исполнительского интонирования, мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

– использования закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях;

– репетиционной работы с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ;

– воплощения образцов оперной музыки разных эпох и стилей в профессиональной деятельности.

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса

В качестве методов и средств организации и реализации образовательного процесса повышения квалификации, направленных на теоретическую и практическую подготовку слушателя используются:

- индивидуальные занятия;
- консультация;
- мастер-классы;
- самостоятельная работа слушателей;
- итоговая работа –участие в итоговом концерте.

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в форме индивидуальных онлайн занятий (видеоконференции), онлайн консультаций.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы и выполняется слушателем вне аудиторных занятий. Самостоятельная работа основывается на всестороннем анализе музыкального произведения. Анализ необходим для выявления стилистических особенностей и технических трудностей сочинения.

Объем и срок освоения программы

Срок реализации программы с 01 октября 2022 г. по 31 мая 2023 года. 32 учебные недели.

Объем индивидуальных академических часов занятий может составлять от 64 до 160 часов.

Полный объем освоения программы включает индивидуальные вокальные занятия, самостоятельную работу (в том числе в аудитории), концертный практикум.

Продолжительность 1 академического часа составляет - 45 мин.

Порядок организации занятий:

Для участия в программе слушателям необходимо заключить договор по установленной форме с разрешением на обработку персональных данных, с учетом требований законодательства РФ и представить следующие документы:

- паспорт
- диплом о высшем или среднем профессиональном образовании или справку об обучении;
- документ, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества (если необходимо),
- СНИЛС.

Требования к кадровому обеспечению

Реализация образовательной программы в Академии обеспечивается высококвалифицированными кадрами: специалистами-практиками, научно-педагогическими работниками, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой и/или научно-методической деятельностью.

Необходимый для реализации программы повышения квалификации перечень учебных аудиторий и материально-технического обеспечения включает:

Наименование аудиторий	Вид занятий	Оборудование
Учебные аудитории для индивидуальных занятий, Учебные аудитории для самостоятельной работы, Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий Концертный зал, актовый зал.	Индивидуальные, групповые занятия	Концертный и актовый залы с роялем, звукотехническим и осветительным оборудованием, гримерными комнатами. Библиотека. Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и самостоятельной работы имеют звукоизоляцию и оснащены специальной мебелью и учебным оборудованием (стулья, столы, фортепиано, рояли, пюпитры, банкетки, зеркала) Театральные костюмы. Театральный реквизит.

Каждый слушатель обеспечен доступом к методическим и видео-фондам АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой».

СОДЕРЖАНИЕ И УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Учебный план представлен в Приложении 1 к Программе.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦПЛИН

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВОКАЛ)

Цель дисциплины: совершенствовать подготовку высококвалифицированных оперных певцов и концертно-камерных исполнителей.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать: значительный классический оперный репертуар; особенности физиологии певческого процесса; психологию певческой деятельности; правила профессионального владения голосом; особенности академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных оперных стилей и жанров; литературу по оперному искусству;

уметь: профессионально использовать различные приемы вокальной техники при исполнении оперных произведений различных жанров, стилей, эпох; использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; применять все динамические нюансы, использующиеся в академическом пении; исполнять вокальную партию в сольных номерах (ария, ариозо, канцонетта, баллада, романс, песня) и различных видах ансамбля в опере; анализировать оперные отрывки с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; пользоваться вокальной справочной и методической литературой; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения оперного произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; создавать индивидуальную художественную интерпретацию в оперном спектакле; понимать и сопереживать вместе с партнерами ту или иную ситуацию в оперном спектакле.

владеть: профессиональной терминологией; спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); правилами сценического поведения и движения; свойственным своему голосу оперным репертуаром.

проявлять: профессиональный интерес к расширению вокального репертуара; умение систематизировать и анализировать необходимую информацию в области современного оперного спектакля; умение использовать индивидуальные методы в самостоятельной работе над изучением оперной партии; умение анализировать методические установки мастеров оперного вокального искусства; способность к самостоятельному изучению оперных произведений современных авторов; умение планировать голосовые нагрузки, не допускать профессиональных хронических заболеваний голосового аппарата; умение развивать свои художественные потребности и художественный вкус.

ЗАНЯТИЯ С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ

Цель дисциплины – расширить и подготовить личный концертный и оперный вокальный репертуар, развить и совершенствовать исполнительские навыки слушателей в условиях публичного выступления; расширение опыта самостоятельной профессиональной творческой деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: значительный классический вокальный и оперный репертуар; психологию певческой деятельности,

уметь: использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; применять все динамические нюансы, использующиеся в академическом пении; исполнять вокальную партию в сольных произведениях (арии, романсы и песни) и различных видах ансамбля в опере; уметь реализовать в практической деятельности навыки, полученные в учебном процессе по дисциплине сольное пение,

владеть: профессиональным умением исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня), умением контактировать со своими зрителями и слушателями; свойственным своему голосу оперным репертуаром,

проявлять: интерес к расширению вокального оперного репертуара.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Текущая аттестация:

Предусматривает проверку текущих знаний изучения программы и проводится ежемесячно в форме концертного прослушивания.

Итоговая аттестация.

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всей программы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет» (дифференцированный/недифференцированный).

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как показателя эффективности обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении квалификации (сертификата о прохождении обучения по программе).

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» выдается по желанию слушателя справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой».

Критерии оценок итоговой аттестации. Оценочные материалы.

Программа считается освоенной, если успешно пройдена итоговая аттестация.

К окончанию второго полугодия (итоговая аттестация) слушатели готовят концертное выступление или принимают участие в концертных и оперных постановках в ежегодном Международном Фестивале искусств «Елена», организуемого Академией, на котором должны исполнить:

– 1-2 произведения или арии русского композитора;
– 1-2 произведения или арии зарубежного композитора;
– 1-2 романса; фрагменты оперной партии или оперную партию.

По завершению обучения на итоговой аттестации слушатель профессионально демонстрирует:

- **знание** сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от барокко и классицизма до второй половины XX века), стилей и жанров, репертуара для ансамбля; принципов работы над репертуаром музыкального театра, различных вокальных исполнительских стилей, их характеристики, основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской);

- **умение** профессионально создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей и жанров; анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения; работать с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

- **владение** арсеналом художественно-выразительных средств вокального исполнительства; правилами звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры методикой освоения интонационно – ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре; профессиональной лексикой, методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.

Приложение 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ВОКАЛЬНОЕ И ОПЕРНОЕ МАСТЕРСТВО»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой»

_____ Е.В. Макарова

«29» августа 2022 МП

«ВОКАЛЬНОЕ И ОПЕРНОЕ МАСТЕРСТВО»

срок обучения 01 октября 2022 года – 31 мая 2023 года

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей)	Аудиторные часы (пр-кие)	Самостоятельная работа	Всего часов	Форма аттестации
1.	Сольное пение (индивидуальный вокал)	32-64	-	32-64	текущая
2	Занятия с концертмейстером	32-96	16-32	48-128	текущая
3.	Концертный практикум	не менее 4 часов			
4.	Итоговая аттестация	2	2	4	концертное выступление или участие в оперной постановке
	Итого:	66-160	18-34	88-200	