

**«Мурманский областной Дворец культуры и
народного творчества им. С.М. Кирова»**

П Р И К А З

«25» апреля 2025 года

№ 73-з

**О разработке и утверждении Дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ГОЛОСОВЫХ СТРУКТУР»**

В целях проведения обучения специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области **п р и к а з ы в а ю:**

1. Разработать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Развитие вокальных навыков и голосовых структур» (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за зав. Центром (отделом) подготовки кадров, методической и информационно-аналитической работы – Анисимовой Я. А.

Директор

М. С. Викторова

Приложение № 1
к приказу № 37 от «26» 04 2025 г.

**Министерство культуры Мурманской области
Государственное областное автономное учреждение культуры «Мурманский
областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»
Центр (отдел) подготовки кадров, методической и информационно-
аналитической работы**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
М. С. Викторова
2025 г.

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ГОЛОСОВЫХ СТРУКТУР»**

Мурманск
2025

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Развитие вокальных навыков и голосовых структур»

для специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в культурно-досуговых учреждениях, учреждениях дополнительного образования и образования, представителей некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность в Мурманской области и желающих освоить дополнительную профессиональную программу повышения квалификации

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вокальное искусство требует от исполнителя не только музыкальности и техники, но и глубокого понимания физиологии голоса, выразительных средств и психофизических механизмов, стоящих за каждым звуком. Современная методология обучения вокалу базируется на интеграции научных подходов, артистического опыта и индивидуального развития вокалиста.

Программа разработана для специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в музыкально-исполнительской и педагогической сфере. Особое внимание уделено методике *Estill Voice Training*, которая предлагает чёткую систематизацию вокальных структур и механизмов голосообразования. Методика позволяет педагогу и исполнителю осознанно управлять звуком, что делает её универсальной как для классического, так и для эстрадного и театрального вокала.

Краткосрочная интенсивная программа «Развитие вокальных навыков и голосовых структур» направлена на развитие осознанности в работе с голосовым аппаратом, расширение исполнительского диапазона и улучшение выразительности, опираясь на физиологическую и художественную логику звукоизвлечения. Особое внимание уделяется взаимосвязи вокала и актёрской выразительности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА, ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Характеристика программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Развитие вокальных навыков и голосовых структур» предназначена для преподавателей вокала, хормейстеров, концертных исполнителей и специалистов в области музыкального и театрального искусства, заинтересованных в овладении современными инструментами развития и тренировки голоса.

Программа базируется на принципах *Estill Voice Training*, включает теоретические и практические занятия, направленные на осознанную работу с голосовыми структурами, и дополняется элементами актёрской техники, способствующей развитию выразительности и сценической харизмы.

Образовательный процесс организован в очной форме.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Развитие вокальных навыков и голосовых структур в вокальной музыке» (далее – ДПП ПК), реализуемая ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки:

- 53.03.02 «Вокальное искусство» (академический и эстрадно-джазовый вокал);
- 53.03.03 «Музыкально-инструментальное искусство»;
- а также с учётом положений программ по дополнительному профессиональному образованию в сфере культуры и искусства.

Программа ДПП ПК представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, представленных в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Нормативные документы, используемые при разработке программы:

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02 «Вокальное искусство»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.03 «Музыкально-инструментальное искусство»;
4. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
5. Закон Мурманской области от 4 мая 2000 г. № 194-01-ЗМО «О культуре» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);
6. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 (ред. от 07.07.2021) «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности»);
7. «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);
8. Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 № АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учёту документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального образования»).

Цель программы

Цель программы — повышение профессиональной компетентности педагогов и исполнителей в области современного вокального обучения через развитие понимания голосовых структур, тренировки вокальных навыков и формирования выразительности исполнительской подачи на основе методики Estill Voice Training.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель:

Профессиональные компетенции	Знания	Умения	Практический опыт
Способность применять физиологически обоснованные вокальные стратегии для тренировки и коррекции вокала	Понимание голосовых структур и механизмов Estill Voice	Применять техники настройки звука, смыкания, управления положением гортани и языка	Выполнять упражнения, направленные на контроль вокальных структур
Способность	Основы акустики,	Анализировать	Проводить разбор

анализировать вокальное звучание с точки зрения вокальной анатомии и выразительности	анатомии и вокальной стилистики	вокальные параметры (атака, окончание, резонанс, артикуляция)	вокального звучания у себя и коллег
Способность интегрировать актёрские инструменты в вокальное исполнение	Принципы сценического присутствия, работа с вниманием, импульсом, эмоцией	Связывать вокальный звук с художественным намерением	Создавать вокальные фрагменты с акцентом на харизму и выразительность

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Форма обучения:

Очная.

Продолжительность обучения:

16 академических часов (2 дня по 8 часов) с практическим зачётом (домашним заданием) и последующей обратной связью (включается в общий объём как часть самостоятельной работы).

Место проведения:

Обучение проводится в специально подготовленном помещении, оснащённом техническими средствами (зеркала, звукоаппаратура, мультимедиа, доступ к интернету), позволяющими проводить теоретические и практические занятия, включая анализ вокальных фрагментов, упражнения в группах и индивидуальную работу.

Форма итоговой аттестации:

- Участие в практических заданиях;
- Выполнение практического зачёта (домашнего задания) с видеофиксацией вокального фрагмента.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Тема	Аудит. часы	Самост. работа	Форма контроля
1	Рождение звука. Атака и окончание	1,5 ч	—	Упражнение в малых группах
2	Типы смыкания голосовых складок	1,5 ч	—	Анализ и воспроизведение звучаний
3	Работа с ложными голосовыми складками	1,5 ч	—	Демонстрация техник и обсуждение
4	Гортань и развитие диапазона	1,5 ч	—	Практическая серия упражнений
5	Положение языка и высота звука	1 ч	—	Парная работа и

				коррекция
6	Артикуляция: нёбо, губы, челюсть	1 ч	—	Мини-разбор звучания и дикции
7	Черпалонадгортанный сфинктер (СЧН)	1 ч	—	Применение в разных звуковых режимах
8	Щитовидные и перстневидные хрящи	1 ч	—	Демонстрация влияния на тембр
9	Анкировки голова-шея	1 ч	—	Телесно-звуковая практика
10	Интеграция с актёрской техникой: выразительность и харизма	1 ч	—	Индивидуальные мини-этюды
11	Итоговая аттестация	—	4 ч	Практический зачёт (Домашнее задание с обратной связью)

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Рождение звука: атаки и окончания

- 1.1. Виды атак звука (твёрдая, мягкая, придыхательная и др.).
- 1.2. Особенности формирования окончания звука.
- 1.3. Управление звуковым импульсом.

Тема 2. Типы смыкания голосовых складок

- 2.1. Классификация типов смыкания голосовых складок.
- 2.2. Упражнения на развитие и переключение типов смыкания.
- 2.3. Контроль степени напряжения голосовых складок.

Тема 3. Ложные голосовые складки

- 3.1. Функции ложных голосовых складок в вокале.
- 3.2. Безопасное включение ложных складок в работу.
- 3.3. Предотвращение перенапряжения и травматизации.

Тема 4. Гортань и развитие диапазона

- 4.1. Подвижность гортани как фактор расширения диапазона.
- 4.2. Влияние положения гортани на звуковую окраску.
- 4.3. Управление регистровыми переходами.

Тема 5. Язык и его высота

- 5.1. Положение языка при звукоизвлечении.
- 5.2. Роль языка в формировании резонанса.
- 5.3. Упражнения для контроля высоты языка.

Тема 6. Артикуляция: нёбо, губы, челюсть

- 6.1. Роль мягкого нёба в формировании вокального звука.
- 6.2. Подвижность и активность губ и челюсти.
- 6.3. Артикуляционные упражнения на развитие дикции.

Тема 7. Черпалонадгортанный сфинктер (СЧН)

- 7.1. Механизмы работы СЧН в вокальном звукоизвлечении.
- 7.2. Влияние сжатия СЧН на плотность и тембр звука.

7.3. Способы управления и тренировки СЧН.

Тема 8. Щитовидные и перстневидные хрящи

- 8.1. Анатомические особенности голосовых хрящей.
- 8.2. Влияние наклона щитовидного хряща на высоту и тембр.
- 8.3. Управление положением хрящей в процессе пения.

Тема 9. Анкировки (опоры) головы и шеи

- 9.1. Механизмы анкировок головы, шеи и плечевого пояса.
- 9.2. Роль анкировок в стабилизации вокального аппарата.
- 9.3. Практические упражнения на формирование устойчивости.

Тема 10. Актёрская выразительность и сценическая харизма

- 10.1. Взаимосвязь вокального и актёрского действия.
- 10.2. Инструменты создания эмоционального наполнения голоса.
- 10.3. Формирование сценического присутствия и харизмы.

Практические зачётные задания

Практическая часть программы включает выполнение серии заданий в рамках каждой темы, направленных на отработку и интеграцию полученных знаний и навыков в реальную вокально-педагогическую или исполнительскую практику.

Каждый участник в процессе прохождения курса:

- выполняет упражнения, направленные на развитие конкретных вокальных структур (атака звука, положение гортани, работа со СЧН и др.);
- участвует в мини-групповой работе с обратной связью от преподавателя и коллег;
- демонстрирует короткие вокальные фрагменты с применением пройденных техник (вокальные упражнения, отрывки из произведений);
- получает рекомендации и корректировки, ориентированные на его профессиональные задачи.

По итогам каждого тематического блока предусмотрено мини-подведение итогов в форме практического зачёта: устная/вокальная демонстрация применения техники в заданном контексте (индивидуально или в микрогруппе).

Итоговое задание включает подготовку домашнего задания — вокального фрагмента (видео/аудио), с использованием техник, освоенных в ходе очных занятий, с последующим получением индивидуальной обратной связи от преподавателя.

Материально-техническое обеспечение

Образовательный процесс организуется в специально оборудованном помещении, позволяющем проводить теоретические и практические занятия по вокальной технике и сценической выразительности.

Для реализации программы используются:

- учебный класс с возможностью видеопроекции (телевизор / проектор с HDMI);
- акустическая система и оборудование для воспроизведения аудио- и видеоматериалов;
- зеркала (для телесно-ориентированной работы и контроля анкировок);
- микрофон (при наличии — для имитации условий эстрадного выступления);
- ноутбук преподавателя с доступом к методическим видеоматериалам, доступ к интернету для участников (при необходимости — работа с онлайн-ресурсами и приложениями по анатомии/акустике).

В помещении обеспечены условия для выполнения физических упражнений (без ограничений по подвижности), а также возможна работа в парах и малых группах).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основная литература:

1. Estill J. *Estill Voice Training. Level One & Two Course Manual*. — Estill Voice International, 2009.
2. Miller R. *The Structure of Singing: System and Art in Vocal Technique*. — Schirmer, 1996.
3. Titze I. *Principles of Voice Production*. — National Center for Voice and Speech, 2000.
4. Васильева С. В. *Фониатрия для вокалистов и преподавателей пения*. — М.: Эксмо, 2021.
5. Бакланова Е. Ю. *Физиология голоса и современные вокальные методики*. — СПб.: Композитор, 2020.

Дополнительная литература:

1. Linklater K. *Freeing the Natural Voice*. — Drama Publishers, 2006.
2. Sundberg J. *The Science of the Singing Voice*. — Northern Illinois University Press, 1987.
3. McCoy S. *Your Voice: An Inside View*. — Inside View Press, 2012.
4. Chapman J. *Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice*. — Plural Publishing, 2016.
5. Zangger Borch D. *Ultimate Vocal Voyage*. — AuthorHouse, 2005.
Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. А. *Психология и педагогика сценического действия*. — М.: Педагогика, 2005.