

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
МКУ Управление образования Бисертского городского округа
МКОУ «Бисертская средняя школа №1»

РАССМОТРЕНО

Зам. директора по ВР

И.Ю. Кочергина.

«01» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор школы

А.А. Боев

«01» сентября 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Палитра голосов»**

Возраст обучающихся: 7-17 лет
Срок реализации программы: 1 год

Автор – разработчик
Апаева Виктория Геннадьевна
учитель музыки
I квалификационной категории

Бисерт 2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, которая занимает свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное участие в решении задач преобразования. Система российского образования ориентирована на стратегические государственные задачи, строится на принципиально новой образовательной парадигме: современная образовательная среда – это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

Голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога.

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству.

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа «Палитра голосов», направленная на духовное развитие обучающихся.

Новизна программы

Данная программа создана для учащихся 1-11 классов в возрасте от 7 до 17 лет и взрослых. Особенность программы «Палитра детских голосов» в том, что она разработана для обучающихся общеобразовательной школы и взрослых, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети и взрослые не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.

В данных условиях программа «Палитра голосов» – это механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников и взрослых, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательно сопровождающая систему практических занятий.

Программа отличается тем, что:

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить возможности образовательной области «Искусство»;
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников разных возрастных групп и взрослых в вокальной студии соразмерно личной индивидуальности;
- содержание программы «Палитра голосов» может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп, так и отдельно взятых учеников;
- программа дополнительного образования имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не общепринятое описание системы работы.

Роль и место программы в образовательном маршруте обучающихся, практическое назначение программы:

В условиях вокальной студии МКОУ «Бисертская средняя школа №1» занимаются 12 обучающихся и 5 взрослых. Это дает возможность каждому из них удовлетворить не только свои образовательные потребности, реализовать способности, радовать школьный социум и окружение школы своими способностями, получить оценку и общественное признание в школе. Увлеченные любимым делом школьники высоконравственны, добры и воспитаны, принимают общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа взаимодействия с окружающим сообществом.

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся и взрослых устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.

Задачи:

- Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка;
- Воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству;
- Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость, способность сопереживать, творческого воображения. Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры;
- Помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной деятельности.

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее?

На эти вопросы искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального искусства прошлого и современности.

В основу программы «Палитра голосов» для организации творческого процесса воспитания вокалистов в условиях школьной студии положены, в первую очередь, практические рекомендации и концептуальные положения, разработанные основоположником русской вокальной школы М.И.Глинки, который рекомендовал специальные этюды и упражнения для развития певческих навыков, предостерегал от увлечения темпом обучения и учил осторожному подходу к молодому голосовому аппарату.

В основе программы методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать себя).

Классические методики, которые используются при реализации программы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Принципы педагогического процесса:

- принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой многоплановости.

В основу разработки программы «Палитра голосов» положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.

Программа определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая работа и концертно-исполнительская деятельность. Первое направление состоит из 12 тематических блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического и практического характера, которые реализуются на разных этапах обучения. Основное содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности – это обеспечивает целостный и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые сопровождают все практические занятия, на которых основное внимание уделяется постановке голоса и сценическому искусству.

Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном усложнении процесса обучения. Педагог свободно управляет учебным процессом и может заменить одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении.

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является вокальная студия. Вокальная студия позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса: регистры и диапазон соответствующий возрастным особенностям (чтобы подобрать материал для индивидуальной работы), особенности звуковедения.

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живопись, элементов танца. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности.

При разучивании песенного репертуара необходимо обращаться к знаниям и умениям детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно читать текст, и

соблюдать правильную интонацию при их произношении; на уроках литературы – формируется начальное понятие художественного языка, умение анализировать образную систему, средства и приемы художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства – представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах.

Программа предусматривает сочетание практической методики вокального воспитания детей на групповых и индивидуальных занятиях.

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом – это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Педагогическая целесообразность программы в том, что программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Особое место уделяется концертной деятельности (2 направление программы): обучающиеся исполняют произведения в рамках школьных, городских праздников, посвященных разным памятным датам. Это придает прикладной смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постигать великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.

Методы и формы реализации программы «Палитра голосов»

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, метод творчества, метод импровизации и сценического движения.

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое проявляется себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и членов вокальной студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии.

МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает

обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, ансамблем);
- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);
 - уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;
 - стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, ион легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;
 - умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Всего 68 часов в год.

Вторник – 13.40-14.20

Четверг - 13.40-14.20

№	Тема занятий	Кол-во часов	Дата проведения
<i>1 четверть</i>			
1.	Вводное занятие. Знакомство с голосовым аппаратом.	1	05.09.2023
2.	Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего.	1	07.09.2023
3-4	Певческая установка. Дыхание.	2	12.09.2023 14.09.2023
5.	Разбор музыкального материала к «Дню учителя»	1	19.09.2023
6-7	Работа над музыкальным материалом к «Дню учителя».	2	21.09.2023 26.09.2023
8.	Работа с микрофонами.	1	28.09.2023
9.	Репетиция к «Дню учителя»	1	03.10.2023
10.	Выступление на «Дне учителя»	1	05.10.2023
11-12	Выявление индивидуальных красок голоса.	2	10.10.2023 12.10.2023
13-14	Овладение собственной манерой исполнения	2	17.10.2023 19.10.2023
15-16	Знакомство с многоголосным пением.	2	24.10.2023 26.10.2023
<i>2 четверть</i>			
17-18	Разбор музыкального материала к «Дню Матери»	2	07.11.2023 09.11.2023
19-21	Работа над музыкальным материалом по партиям	3	14.11.2023 16.11.2023 21.11.2023
22.	Сценическая культура	1	23.11.2023
23-24	Работа с микрофоном Репетиция к «Дню Матери»	2	28.11.2023 30.11.2023
25.	Выступление на «Дне Матери»	1	05.12.2023
26.	Беседа о гигиене певческого голоса.	1	07.12.2023
27.	Разбор музыкального материала к «Новому году»	1	12.12.2023
28.	Сценическая культура	1	14.12.2023
29.	Работа над музыкальным материалом по партиям	1	19.12.2023
30-31	Работа с микрофоном Репетиция к «Новому году»	2	21.12.2023 26.12.2023
32.	Выступление на «Новом году»	1	28.12.2023
<i>3 четверть</i>			
33-34	Основы нотной грамоты	2	09.01.2024 11.01.2024
35-36	Знакомство с различной манерой пения. Дикция.	2	16.01.2024

	Артикуляция. Звуковедение. Использование певческих навыков.	2	18.01.2024 23.01.2024 25.01.2024
39-40	Разбор патриотического музыкального материала	2	30.01.2024 01.02.2024
41-44	Работа над патриотическим музыкальным материалом по партиям.	4	06.02.2024 08.02.2024 13.02.2024 15.02.2024
45-46	Разбор музыкального материала к «8 марта»	2	20.02.2024 22.02.2024
47-48	Работа над музыкальным материалом по партиям к «8 марта».	2	27.02.2024 29.02.2024
49.	Репетиция. Работа с микрофоном.	1	05.03.2024
50.	Выступление на «8 марта»	1	07.03.2024
51.	Беседа о гигиене певческого голоса.	1	12.03.2024
52-53	Дыхание, артикуляция, певческая позиция.	2	14.03.2024 19.03.2024
54.	Дикция. Вокальные навыки.	1	21.03.2024
<i>4 четверть</i>			
55.	Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего.	1	02.04.2024
56.	Работа над собственной манерой вокального исполнения.	1	04.04.2024
57-58	Разбор музыкального материала к «9 мая»	2	09.04.2024 11.04.2024
59-60	Работа над музыкальным материалом по партиям к «9 мая»	2	16.04.2024 18.04.2024
61.	Работа с микрофоном	1	23.04.2024
62.	Сценическая культура	1	25.04.2024
63.	Репетиция к «9 мая»	1	02.05.2024
64.	Выступление на концерте «9 мая»	1	07.05.2024
65-66	Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве	2	14.05.2024 16.05.2024
67.	Отработка полученных вокальных навыков.	1	21.05.2024
68.	Работа над собственной манерой вокального исполнения.	1	23.05.2024

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков

Искусство пения – искусство души и для души.

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека.

«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными данными и развивать вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития и возможности участия в мире шоу-бизнеса.

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука.

Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков: шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый.

Регистровый порог. Механизм перевода регистра.

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Речевой диапазон. Требования к пению гласных.

Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к гласному.

Рупор. «Зевок» и полузевок».

Регулировочный образ: место и роль в пении.

Практические занятия:

1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение способности к пению.

2. Координационно-тренировочные занятия.

Блок 1.

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки качества звуков.

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины.

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного движения.

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по всему лицу.

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, вибрации «ММ»).

Упражнение 6. Вибрация внутри тела.

Блок 2.

Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в голосообразовании.

Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия мышц от восприятия звука своего голоса.

Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах (registрах).

Комплекс № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой голоса – через ощущения с разными энергетическими затратами, эмоциональными отражениями представлениями.

Комплекс № 5. Упражнения для осознания связи режимов с разными участками диапазона.

Комплекс № 6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с эмоционально-образными представлениями.

Комплекс № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с энергетическими затратами.

Комплекс № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных энергетических затрат.

Комплекс № 9. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими издавать звук привычным способом.

Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном виде.

Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое».

Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки).

II. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка полученных вокальных навыков.

Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с выведением наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание.

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук».

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра, образованные аэродинамическим путем.

Соотношения работы органов дыхания и гортани.

Резонаторная функция трахеи.

Вибрato: сущность и назначение. Качающийся и tremolирующий голос.

Практические занятия:

Дыхательная гимнастика.

III. Распевание

Звук и механизм его извлечения.

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского.

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации распевки. Порядок распевки. Нотные примеры в «до мажор» условной тональности.

Использование скороговорки на начало распевки.

Практические занятия:

1. Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно выполнять распевки

IV. Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты прошлого и настоящего

История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок, глэм-рок, британский бит, джаз, арт-рок, увертюра, соул, госпел, гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая волна, новый романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод-рок, пауэр-поп), современная городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк-рок, этническая музыка.

Романс: Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко.

Авторская песня: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум.

Блюз: Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джейферсон, Уилли Джексон.

Джаз: Этел Уотерз, Билли Холидей, Сэра Воэн, Бенни Гудман, Пегги Ли, Дайана Крол, Луи Армстронг, Джо Уильямс, Эла Жаро, Леонид Утесов, Валентина Пономарева, Ф.И.Шаляпин, Сергей Лемешев, Татевик Оганесян, Ирина Отиева, Лариса Долина.

Кантри: Тоннесси Эрни, Хэнк Уильямс (1 и 2), Джей Кэйл, Крис Кристоферсон, Уилли Нелсон, Долли Парсон, Билл Хэйли, Карл Перкинс, Элвис Пресли, Эдди Коррэн.

Рок: «Битлз» - Пол Маккартни, «Роллинг Стоунз», «Кинс», «Ярдбердз», «Энималз», Эрик Берден, Саймон, Гарфакелл, «Криданс Кликруотер Ривайлз».

Поп-певцы: Фрэнк Синатра, Энди Уильямс, Дин Мартин.

Рок-н-ролл: «Статус кво». Арт-рок: «Дженезиз», Питер Гейбриел.

Хард-рок: Ху, «Лед Зеппелинг», «Доп Попл», «Блэк Сэббет», «Куин».

Рок-опера: «Артур», «Томми», «Иисус Христос – Суперзвезда» (Иан Гиллан, Мюрей Хе, Ивонн Эллимер).

Мюзикл: Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли.

Глэм-рок: Род Стюарт, Гэрри Глиттер, Хаулин Вулф.

Стоул: Рэй Чарлз, Джеймс Браун, Этта Джеймс.

Городская музыка: Ария Фрэнклин, Ротис Реддинг, Уилтон Пикетт, Карла Томас, Соломон Берк, Сэм Кука, Билли Оушн, Уинли Хьюстон, Джо Коккер.

Регги: Джимми Клифф, Питер Тош, Бани Уэйлер, Боб Марли.

Эстрада: Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Бэтт Мидлер, Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас, Алла Пугачева.

Поп: Фрэнки Эвэлон, Клифф Ричард, София Ротару, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группа «Самоцветы», «Ласковый май», «Мираж», выпускники «Фабрик звезд», Майкл Джексон, Мадонна, Принс, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл, Мэрайя Кэрри, Кристина Агила, Бритни Спирс.

Диско: Дона Саммер, Глория Гейнор, группа «ABBA», «Бони М», «Арабеск», «Чингис хан», Барбара Стрэйзанд, Дэвид Боун, Род Стюарт.

Поп-соул, поп-франк: Тина Тернер, Майкл Джексон, Принс и др.

Евродиско: «Модерн Токинг», Кайли Миноуг, Рик Эстли, Сабрина, Дона Саммер.

Рэп: Кул-Ди-Джей Херк, Грэндмастер Флэш, группа «Фьюрнос Файв», Эм Си Хэммер.

Практические занятия:

Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля исполнения.

V. Дикция. Артикуляция

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека.

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности.

Тембр певческого и речевого голоса.

Дикция и механизм ее реализации.

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и наоборот.

Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция. Основные выводы вокальной педагогики о требованиях к пению гласных.

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время. Иноязычные и сленговые слова и выражения.

3 стадии певческого дыхания: вдохание, задержка набранного воздуха, выдохание.

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста.

Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для пения и жизни вне музыки.

Практические занятия:

- 1) Артикуляционная гимнастика (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 161);
- 2) Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации (программа В.Емельянова с.166-167);
- 3) Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса (программа В. Емельянова с. 168-172);
- 4) Дыхательные упражнения по методике И.О.Исаевой (стр.78-80);
- 5) Тренажер самоконтроля развития дикции;
- 6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой (с.81-83).

VII. Гигиена певческого голоса

Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха.

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93).

Болезни горла и носа: насморк, тонзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос.

Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса.

Меры профилактики лор – болезней, их необходимость.

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса.

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.

О вреде курения на голосовые связки.

Защитная регулирующая и эстетическая функция vibrato – основа и показатель самоконтроля.

Запреты:

- грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой октавы;
- использование речевой формы гласных выше ми - bemol (ре-диез) второй октавы;
- переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного.

Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу фониатру по проблемам голоса.

Практические занятия:

1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении;
2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа как ориентира на успех, а не путь к стрессу;
3. Упражнения по развитию vibrato вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду);
4. Составление памятки по гигиене голоса.

VIII. Сценическая культура и сценический образ.

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов.

Мимика. Выражение лица, улыбка

Владение собой, устранение волнения на сцене.

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль.

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение.

Практические занятия:

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95);
2. Психологический тренинг;

3. Упражнение «Как правильно стоять» (по методике И.О.Исаевой с. 172-179);
4. Упражнения на координацию движений;
5. Практическая работа по формированию сценического образа.

VIII. Основы нотной грамоты

Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.

Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот Гвидо Арецинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и расположение на ней нот.

Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая.

Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли.

Тональность: мажорная и минорная.

Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника.

Музыкальный размер $\frac{2}{4}; \frac{3}{4}; \frac{4}{4}$ сложный размер $\frac{6}{8}; \frac{6}{4}; \frac{3}{8} + \frac{3}{8}; \frac{3}{4} + \frac{3}{4}$.

Ноты в басовом ключе.

Паузы.

Записи песен.

Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, bemоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, квarta, квинта, секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые.

Хроматическая и целоторная гамма. Правильное пение по нотам.

Иントонирование. Фальшь и пути ее устранения.

Практические занятия:

1. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и вниз.
- Научиться писать скрипичный и басовый ключи. Выучить название октав на клавиатуре;
2. Выучить название и написание всех длительностей;
3. Пение гаммы по нотам со словами и показом;
4. Пение песен по нотам;
5. Звучание интервалов и угадывание их на слух;
6. Запись ритмического рисунка;
7. Элементы контроля правильности пения по нотам;
8. Секреты устранения фальши.

IX. Движения вокалистов под музыку

Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста.

Практические занятия:

2. Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
3. Элементы ритмической гимнастики;
4. Работа над возможными вариантами движений сценического образа.

X. Вокально-хоровая работа

Регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление артикуляционной мускулатурой и приведение ее в единую форму.

Развитие мышц глотки и языка.

Атака звука: твердая, мягкая, предыхательная.

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления.

Практические занятия:

1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни) вокального слуха;
2. Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования;
3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки движения, условий времени;
4. Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист - осознание вокально-телесных ощущений;
5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в фальцетный регистр (программа В.Емельянова, стр. 172);
6. Тренировочные программы для фальцетного регистра детского и женского голоса (программа В.Емельянова, стр. 143);
7. Упражнения с твердой и мягкой атакой.
8. Подготовка к выходу на сцену.

XI. Импровизация

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к импровизации.

Практические занятия:

1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка импровизации;
2. Элементы импровизации в детском исполнении.

XII. Собственная манера исполнения

Тембр и динамика своего голоса.

Регулировочный образ своего голоса – представление о суммарном восприятии всех сигналов обратной связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, вибро-, баро-, проприорецепции, и отражающиеся в сознании вокалиста, их голосообразующее действие.

Многоголосое пение.

Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки обучающихся услышать себя изнутри и снаружи.

Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни.

Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста.

Вокальные трудности в работе с песней и пути их устранения.

Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование сценического образа.

Ролевая подготовка: суть и назначение.

Практические занятия:

1. Выбор песни;
2. Заучивание текста;
3. Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро;
4. Упражнения: устранение трудностей в работе с песней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для учащихся

1. Журавленко Н.И. Уроки пения. – Минск: «Полиграфмаркет», 1998.

Литература для учителя (обязательная)

2. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное музыкальное издательство, 1963.

3. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.

Литература для учителя (дополнительная)

1. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999.

2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко

3. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.

4. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007.

5. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327367820688156878309612071442153800682150371973

Владелец Боев Анатолий Александрович

Действителен с 20.11.2023 по 19.11.2024