

*ПРОГРАММА
ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ*

«ЭХО»

Рассчитана на подростков от 13 до 18 лет

Образовательное направление:

художественно-эстетическое

Автор программы:

педагог дополнительного образования

Антипова Елена Александровна

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЭХО»

В процессе вокального обучения в студии участники приобретают знание о певческом голосообразовании и у них формируются вокально-технические, художественные навыки, развивается певческий голос, исполнительские задатки, музыкально-эстетический вкус, умственные способности: память, мышление, воображение, речь, нравственные чувства.

В программу обучения входят:

- постановка и развитие певческого голоса, дыхание, умение петь соло и в ансамбле;
- развитие мелодического, гармонического и ритмического слуха;
- сценическое движение и основы хореографии;
- основы эстрадного пения, работа с микрофоном.

В программу вокального обучения входит не только овладение певческими навыками, но и охрана голосов, которая сводится:

- к разъяснительной работе по соблюдению гигиенических правил, относящихся к голосу в повседневной жизни;
- к воспитанию правильных певческих навыков;
- к необходимому режиму во время занятий пением;
- к выявлению и особому наблюдению за развитием подростков с выдающимися вокальными данными.

1. Пояснительная записка

Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Им наделен каждый из нас. Так высоко, так нежно и чисто звучат голоса детей, кроме того, дети любят петь, выступать на праздниках и внеклассных мероприятиях. Это придаёт им уверенность в себе, развивает эстетический и художественный вкус.

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие детей и подростков должны идти взаимосвязано, начиная с самых ранних лет.

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры необходимо прививать с раннего возраста. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве, с трудом восполнимо впоследствии. И если ребёнок хочет и любит петь, важно помочь раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность её прочувствовать, развить у него певческие навыки и музыкальные способности.

Значимость развития музыкальных способностей обусловлено и тем, что музыкальное развитие имеет ни чем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и “энергия мышления” даже у самых инертных детей, повышается работоспособность и умственная активность мозга.

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность.

Очень важным является влияние вокальной деятельности на эмоциональный, а, следовательно, и мотивационный аспекты личности. Многие формы психических проблем и патологий возникают из невозможности самовыражения своих эмоциональных состояний и самореализации в них,

связанной с отсутствием различных средств их проявления, проживания. Овладение средствами вокальной выразительности позволит в какой-то степени решить эту проблему, а также даст эффективный "инструментарий" расширения мировоззрения, познания окружающего мира и продуктивной деятельности в нем.

Сегодня невозможно представить исполнителя эстрадной песни не обладающего хореографическими навыками. Развитие у детей музыкально - ритмических способностей помогает детям свободно и раскрепощенно держаться на сцене, более ярко и выразительно донести до зрителей характер исполняемых песен. Используя на занятиях элементы ритмики, дети учатся выражать свои музыкально-образные впечатления, дифференцированно владеть своим телом, двигаться пластично и красиво, выражать характер песни с помощью танцевальных движений эмоционально, выразительно.

Именно в детском и подростковом возрасте создаётся фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей, духовной культуры в будущем. Важно не упустить благоприятный период для развития музыкальных способностей, поощрять желание петь, а так же необходимо помочь им делать это красиво и правильно.

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации социального заказа общества по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 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. Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога.

Разработка данной программы дополнительного образования по вокальному воспитанию детей и подростков обусловлена социальным заказом поиска оптимальных форм работы с детьми в системе дополнительного образования. Исходными предпосылками разработки данной программы явились необходимость развития творческой активной личности, приобщение к музыкальной культуре, умение детей адаптироваться в социуме. В программе

систематизирован опыт создания детского творческого коллектива на основе многосторонней работы по развитию вокальных данных, выработке навыков ансамблевого пения, ритмопластического развития.

Главной особенностью программы является то, что она рассчитана на коллективную работу с подростками от **13-ти до 18** лет. То есть, за большой промежуток времени отслеживается музыкальное развитие от азов до определённого профессионального уровня. **Ещё одной отличительной особенностью данной образовательной программы является** скоординированная деятельность всех направлений деятельности в студии (вокал, музыкально-ритмические движения, актёрское мастерство), направленных на достижение единой цели. Учитывая индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, подбираются необходимые развивающие упражнения, и составляется вокальный репертуар.

Количественный состав групп: от 6 до 14 человек.

Новизна программы заключается в том, что она лабильна (от латинского «скользящий, неустойчивый»), так как репертуар ежегодно обновляется, каждая новая песня подбирается для группы учащихся с учётом их вокальных возможностей, диапазона, тембра голоса, вокальных и двигательных способностей, психологических особенностей. Программа имеет четкую художественно-эстетическую направленность.

Прогностичность: реализация данной программы создает условия для координации усилий семьи и образовательного учреждения в развитии творческой личности подростка, способного адаптироваться в социуме.

Контролируемость: диагностика эффективности реализации образовательной программы позволяет выявлять динамику развития творческих способностей учащихся.

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к эстраднему пению, помочь раскрытию творческого потенциала, в становлении личности, проявлении индивидуальности, развитие навыков самореализации и самовыражения в социуме.

В связи с целями данной программы сформированы задачи обучения и воспитания подростков.

Задачи

Образовательные:

1. Обучение выразительному пению;
2. Обучение певческим навыкам (ансамбль, строй, певческое дыхание, музыкальный слух, ритм, звукообразование);
3. Обучать терминологии связанной с вокально-хоровыми навыками;
4. Обучение музыкально- ритмическим движениям, танцевальным элементам.

Воспитательные:

1. Формирование устойчивого интереса к пению;
2. Формирование общей культуры личности учащегося, умение адаптироваться в обществе, развитие коммуникативных умений и навыков общения в социуме;
3. Обогащение внутреннего мира , образно-эмоционального восприятия окружающего мира через пение;
4. Воспитание воли и характера;
5. Приобщение подростка к основам музыкальной культуры; развитие музыкально- эстетического вкуса; развитие художественно- самостоятельного творчества; расширение музыкального кругозора;
6. Развитие потребности в разумном проведении своего свободного времени; формирование гражданско-нравственной позиции, чувства патриотизма;

Развивающие:

1. Развитие слуха и голоса;
2. Формирование голосового аппарата;
3. Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, развитие диапазона;
4. Развитие двигательных качеств и умений;

4. Развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала;
5. Развитие обще-эстетического кругозора;
6. Сохранение и укрепление психического здоровья подростков.

Адресат: программа рассчитана на учащихся 13- 18 лет. Программа важна тем, что социальная и личностная адаптация, самореализация и самовыражение, развитие уверенности в себе являются необходимой основой для дальнейшей деятельности подростков и реализации своих творческих способностей.

Методы, приёмы и формы

В качестве главных **методов** программы избраны: метод стилевого подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения. **Методы и приемы**, используемые в программе это так же беседы, слушание вокальных произведений в исполнении вокальных коллективов, наглядный показ, практические и репетиционные занятия. Формы проведения занятий сохраняют, усиливают и развивают естественное побуждение учащегося к творческому самовыражению, дополняются теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками владения собственным голосом.

Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.

Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно - педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения.

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому подростку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально-

сценической

театрализации.

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокальной студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии.

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.

Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

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 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 положены практические рекомендации и концептуальные положения, разработанные основоположниками русской вокальной школы.

На занятиях используются специальные этюды и упражнения для развития певческих навыков М.И.Глинки, который предостерегал от увлечения темпом обучения и учил осторожному подходу к молодому голосовому аппарату.

Имеет положительный результат метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова для развития здорового, сильного выразительного голоса во всех возрастных группах студии «ЭХО».

Используется в практике работы вокальной студии многолетний опыт Н.Б.Гонтаренко, педагога отделения музыки и пения Крымского государственного института им. М.И.Фрунзе, Н.З.Андриановой, доцента академии музыки им. Гнесиных, педагогов по эстраднему вокалу Т.В.Охомуш и А.Биля, дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой,

Очень эффективны рекомендации по развитию певческого голоса П.В.Голубева, заслуженного деятеля искусств УССР, профессора Харьковской консерватории и методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать себя), правила вокального пения.

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.

5. Подбор репертуара

1. Репертуар, несомненно, должен быть подобран таким образом, чтобы он способствовал развитию и укреплению голоса, на основе которого можно отрабатывать навыки правильного дыхания, звукообразования, дикции, тренировать вокальный аппарат.

2. Для работы необходимо брать не одно, а несколько контрастных между собой произведений, песни разнообразного характера (бодрые, спокойные, лирические, шуточные, весёлые) и различные по тематике.

3. Песенный репертуар должен быть доступным пониманию и кругу настроений, образов, расширяя “интонационный багаж” учащихся, приучая их к восприятию современных образцов гармонии, других средств музыкальной выразительности.

4. Использовать народные песни, произведения фольклора, как одно из совершенных средств музыкального воспитания учащихся.

5. Все песни должны соответствовать вокальным возможностям, возрастным, физиологическим и музыкальным возможностям подростков.

Выбрав песню, педагог должен использовать методы и приёмы, создающие желание исполнять её, при этом перед показом песни, тщательно выучить её, усвоив мелодию и текст. Продумать все динамические оттенки (где быстрее, где замедлить темп, динамику, какие фразы и слова выделить, где брать дыхание), а так же тщательно выучить аккомпанемент.

Для того чтобы учащимся песня непременно понравилась, необходим яркий художественный показ.

Перед разучиванием сначала выявить наиболее трудные места в мелодии, отрабатывать их отдельно. Выявить и отработать незнакомые и труднопроизносимые слова. Обратить внимание на чистое интонирование, выравнивание унисона, естественное звучание, без форсирования звука, артикуляцию и эмоциональное исполнение.

План работы при разучивании песен:

- Беседа, Знакомство с песней, название, авторы музыки и текста.
- Обсуждение характера и содержания песни. Остановка на непонятных местах.
- Если есть трудные мелодические обороты, ритмический рисунок, пауза, пунктирный ритм, пропеть отдельно.
- Работа над дикцией, паузами, динамическими оттенками.
- Выразительное исполнение песни со всеми музыкальными штрихами.

Каждую песню учащиеся сопровождают свойственными её характеру и содержанию ритмическими или танцевальными движениями.

Движения – это средства для передачи того, что выражено в песне, движение помогает подросткам полнее и глубже понять содержание исполняемого репертуара, придают исполнению особую выразительность и красочность. Поэтому большое значение на занятиях придаётся разучиванию музыкально-ритмических композиций и танцевальных элементов. Через движения учащиеся глубже понимают, распознают музыкальные средства выразительности – темп, динамику, регистры, различают музыкальные жанры.

^ I этап обучения

Учебно-тематический план первого года обучения

	Содержание	Количество часов в год		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	-	1
2.	Голос	7	53	60
3.	Дыхание	1	67	68
4.	Правильное формирование звука	2	6	8
5.	Работа над песнями	-	70	70
6.	Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры	1	8	9
	Итого:	12	204	216

Содержание образовательной деятельности

1. Вводное занятие (1 час)

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в кабинете.

2. Голос: (60 часов)

- Певческие голоса.
- Певческие регистры
- Диапазон
- Тесситура
- Тембр
- Здоровье и уход за голосом
- Подготовка вокалиста к пению

3. Дыхание

Теория: Что такое дыхание (1 час)

Практика: Тренировка мышц диафрагмы. Упражнения на выработку правильного певческого дыхания. Ощущение диафрагмы (67 часов)

4. Правильное формирование звука (8 часов)

Теория: Управление голосовыми связками, дикция.

Практика:

- Пропевание гласных звуков
- Работа над дикцией
- Интонирование согласных
- Распевки-скороговорки
- Резонанс
- Атака звука
- Опорный звук
- Свобода голосового аппарата;

5. Работа над песня (70 часов)

7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (9 часов)

Теория: Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств в песне

Практика: Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать исполнение музыкальных произведений.

^ Прогнозируемые результаты

После освоения программы первого года обучения учащийся должен:

- иметь элементарное представление о голосовом аппарате, о резонаторах
- знать что такое правильная установка корпуса при пении
- уметь правильно пользоваться певческим дыханием
- правильно формировать гласные в сочетании с согласными

- уметь пользоваться средним регистром
- обращать внимание на чистоту интонации
- следить за тем, чтобы не было форсированного звука

^ 2 этап обучения

Учебно-тематический план второго года обучения

	Содержание	Количество часов в год		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	-	1
2.	Голос. Вибрато	3	48	51
3.	Дыхание	1	67	68
4.	Мелизмы. Дикция. Выразительность исполнения	2	15	17
5.	Работа над песнями	-	70	70
6.	Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры	1	8	9
	Итого:	8	208	216

Содержание образовательной деятельности

1. Вводное занятие (1 час)

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в кабинете.

2. Голос. Вибрато: (51 час)

- Повтор тем: «Певческие голоса», «Регистры», «Диапазон», «Тесситура», « Тембр»
- Здоровье и уход за голосом
- Работа над вибрато

3. Дыхание

Теория: Что такое дыхание (повтор темы 1 года обучения) (1 час)

Практика: Тренировка мышц диафрагмы. Упражнения на выработку правильного певческого дыхания. Ощущение диафрагмы (67 часов)

4. Мелизмы. Дикция. Выразительность исполнения. (17 часов)

Теория: Управление голосовыми связками, дикция.

Практика:

- Пропевание гласных звуков
- Работа над дикцией
- Интонирование согласных
- Распевки-скороговорки
- Развитие подвижности голоса с помощью упражнений
- Свобода голосового аппарата;

5. Работа над песнями (70 часов)

7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (9 часов)

Теория: Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств в песне

Практика: Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать исполнение музыкальных произведений.

^ Прогнозируемые результаты

После освоения программы второго года обучения, которая требует работы над углублением знаний в области вокально-технических и музыкально-художественных навыков, учащийся должен:

- работать над сглаживанием регистров
- выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения согласных
- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры
- при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства текста и музыки
- работать над упражнениями

- работать над диапазоном
- работать над чистотой интонации
- работать над музыкально-выразительным исполнением произведения

3 этап обучения

Учебно-тематический план третьего года обучения

	Содержание	Количество часов в год		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	-	1
2.	Голос. Управление голосовыми связками	1	48	49
3.	Дыхание	1	60	61
4.	Дикция. Выразительность исполнения	2	24	26
5.	Работа над репертуаром	-	70	70
6.	Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры	1	8	9
	Итого:	6	210	216

Содержание образовательной деятельности

1. Вводное занятие (1 час)

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в кабинете.

2. Голос. Управление голосовыми связками: (49 часов)

- Повтор темы: «Певческие голоса»
- Здоровье и уход за голосом
- Выравнивание звучности голоса
- «сглаживание» переходных нот

3. Дыхание

Теория: Дыхание (1 час)

Практика: Тренировка мышц диафрагмы. Упражнения на выработку правильного певческого дыхания. Ощущение диафрагмы. Атака. Опорный звук (61 час)

4. Дикция. Выразительность исполнения. (26 часов)

Теория: Управление голосовыми связками, дикция.

Практика:

- Пропевание гласных звуков
- Работа над дикцией
- Интонирование согласных
- Распевки-скороговорки
- Развитие подвижности голоса с помощью упражнений
- Свобода голосового аппарата;

5. Работа над репертуаром (70 часов)

7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (9 часов)

Теория: Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств в песне

Практика: Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать исполнение музыкальных произведений.

^ Прогнозируемые результаты

После освоения программы третьего года обучения учащийся должен:

- расширить диапазон голоса
- работать над выравниванием звучности голоса на всем диапазоне
- развить четкую дикцию
- развить и укрепить дыхание
- Развить подвижность голоса
- при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства текста и музыки
- работать над чистотой интонации

- работать над музыкально-выразительным исполнением произведения

Литература:

1. Садовников И. Орфоэпия в пении. – М., 1958.
2. Стулова Г.П. Развитие детского голоса. – М., 1992.
3. Теория и практика работы с детским хором. Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. Автор: Стулова Г.П. Издательство: «Владос», 2002 г.
4. Щетинин М. "Дыхательная гимнастика Стрельниковых" 1999.
5. «Детский голос» (Экспериментальные исследования) под редакцией В.Н. Шацкой. Издательство «Педагогика», Москва, 1970 г.
6. Пекерская Е.М. - Вокальный букварь Изд. «Музыка» 2001
7. Подольская В. О Неждановой Антонине Васильевне. – М., 1964.
8. «Развитие детского голоса» (ред. В.Н. Шацкой) (Москва, 1963 г.).
9. Багадуров В.А. Воспитание и охрана детского голоса. Сб. статей. – М., 1953.
10. Варламов А.Е.. Вокальная педагогика. – М., 1953.
11. Вербов А.М. Техника постановки голоса.– М., 1961.
12. Вербовая Н.П., Головина О.М. Искусство речи. – М., 1977.
13. Виноградов К.П. Работа над дикцией // Витт Ф. Практические советы обучающимся пению. – Л., 1968.
14. Г.А. Струве «Школьный хор» (Москва, Просвещение, 1981 г.)
15. Г.П. Стулова «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» (Москва, издательство «Прометей» МПГУ им. В.И. Ленина, 1992 г.).
16. Гарсия М. Школа пения. – М., 1957.
17. Глинка М.И. Управления для усовершенствования голоса. – М., 1950.

18. Гонтаренко Н. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Издательство: Феникс, 2006
19. Дмитриев Л.Б. Голосовой аппарат певца. – М., 1964.
20. Дубровская Е. Раз ступенька, два ступенька ... будет песенка. Методические рекомендации для воспитателей, работающих по музыкальному развитию детей 4-5 лет по программе «Из детства в отрочество». М., 1997.
21. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в общеобразовательной школе. – М., 1982.
22. Куприна Н.Г. Традиции народной педагогики в музыкальном воспитании детей. – Екатеринбург, 2001.
23. Л. Шамина «Работа с самодеятельным хоровым коллективом» (Москва, «Музыка», 1988 г.).
24. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей. – М., 1967.
25. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.
26. Назаренко И.К. Искусство пения. – М., 1968.
27. Огороднов Д.В. "Методика комплексного музыкально-певческого воспитания". - М.: Главное управление учебных заведений, 1994.

