

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
от 03.06.2024 Протокол №1

Утверждаю
Директор МБОУ ДО «ЦДО»
А.А.Зорина
Приказ №169 от 26.08.2024

Рабочая программа «Эстрадный вокал» (солисты)
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности
(возраст детей - 5-17 лет, срок реализации – 1 год, количество часов в год - 36)

Составитель:
Новикова С.В., педагог дополнительного образования

г. Олонец, 2024 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа «Эстрадный вокал» (солисты) (далее – Программа) имеет художественную направленность.

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ;
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28»;
- Уставом учреждения.

Реализация программы предполагает освоение **стартового (начального) уровня**.

Форма обучения – очная.

Актуальность. Ввиду популярности эстрадного пения среди детей и молодежи, программа актуальна и непосредственно применима для обучения в студии эстрадного вокала.

Спецификой курса эстрадного вокала является его комплексность, проявляющаяся в интеграции таких составляющих как постановка голоса и сценическое мастерство (сценическая речь и сценическое движение).

Данная программа является модифицированной, разработана на базе примерной учебной программы «Эстрадное пение» (2002 г., г. Москва, Министерство культуры РФ, Научно-методический центр по художественному образованию).

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, полётностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Новизна рабочей программы. Отличительные особенности программы заключаются в том, что настоящая программа дополнена специфическими упражнениями, приемами, характерными для эстрадного вокала, которые позволяют научиться красиво и грамотно петь. При этом творческое объединение посещают дети не только разного возраста, но и имеющие разные стартовые способности. В данных условиях программа «Эстрадный вокал» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. Вокал, как деятельность, в программе рассматривается как средство развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы обучающихся. Содержание программы позволяет расширить возможности образовательной области «Искусство». Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей разных возрастных групп. В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). В коллектив принимаются все желающие дети без кастинга и специального отбора.

Цель: воспитать культуру эстрадного исполнительства у начинающих певцов, максимально раскрыть вокальный и творческий потенциал личности обучающегося.

Задачи:

1. Образовательные:

- формировать вокальные навыки у обучающихся (основы физиологии голосового аппарата, музыкальная и вокальная грамотность, правильное и естественное звукообразование, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, чистая интонация);
- обучать правилам орфоэпии;
- обучать приемам сценического движения и актерского мастерства;
- обучать приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и взаимоконтроля.

2. Воспитательные:

- оказывать помощь и содействие при выстраивании межличностных отношений и развитии коммуникативных навыков;
- создавать условия эмоционального включения в творческий процесс (верная мотивация, поддерживать желание достичь поставленную цель).

3. Развивающие:

- приобщать к концертной деятельности (участие в концертах, конкурсах и фестивалях детского творчества и т. д.);
- расширять кругозор (знакомство детей с образцами мировой вокальной музыки);
- развивать чувство ритма и координацию движений;
- развивать творческий потенциал ученика.

Возраст обучающихся. На обучение по программе могут быть зачислены дети с 5 до 17 лет, при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, хорошего музыкального слуха, хорошей музыкальной памяти, хорошего чувства ритма, намечающейся художественной выразительности. Занятия первого месяца следует считать испытательными, определяющими целесообразность пребывания учащихся в студии.

Работа с детьми младшего возраста (5–10 лет).

Детская вокальная педагогика обладает целым рядом особенностей по сравнению с обучением пению взрослых. Особенности определяются тем, что детский организм еще не сформировался и находится в какой-то определенной стадии своего развития (в зависимости от возраста).

Необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, силы, умения и знания ребенка формируются не только в области музыки, но и во многих других жизненно важных сферах. Во-вторых, растущий организм является еще очень слабым и неспособным выполнять большие концентрированные нагрузки, поэтому следует, прежде всего, избегать перегрузок детского голосового аппарата.

Сложность вокального обучения детей состоит так же в том, что каждый возраст требует особых методических подходов. В этом случае от педагога требуется знание основных детских физиологических закономерностей и особенностей.

Работа с детьми от 11 до 17 лет.

Самой ответственной работой в вокальном воспитании считается работа с подростками от 11 до 17 лет. Именно в эти годы формирование певческого голоса находится в прямой зависимости от изменения структуры голосового механизма. В это время мышечная выносливость голоса мальчиков значительно больше, чем у девочек.

При постепенном переходе голоса от чисто детского звучания к подростковому наблюдается следующая картина:

1. голос насыщается обертонами,
2. диапазон голоса начинает расширяться не только вверх, но и вниз,
3. сила голоса постепенно увеличивается,
4. дыхание углубляется.

Занятия с девушками и юношами должны рассматриваться не только как укрепление навыков, но и как углубление сознательности, способствующей их дальнейшему развитию в области музыкальной культуры.

Независимо оттого, что голосовая природа человека, как и весь его организм, подчиняются общим законам развития, ее черты выявляются в каждом отдельном случае индивидуально, и с их особенностями нельзя не считаться. Необходимо, чтобы все особенности ученика были глубоко проанализированы педагогом для определения характера дальнейшей работы.

Форма работы. Занятия проводятся индивидуально.

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Общее количество часов в год – 36. Продолжительность 1 учебного часа – 40 минут. Обучение проводится в течение всего календарного года, включая каникулярное время, в форме культурно-досуговой деятельности (посещения выставок, музеев, концертов, экскурсий, участия в массовых мероприятиях, культпоходов в кино и театры), кроме летнего периода, когда обучающиеся получают задания для самостоятельной работы на лето.

Формы подведения итогов реализации программы

Подведение итогов проводится в форме **промежуточной** (декабрь) и **итоговой аттестации** (май). Для оценки успеваемости обучающихся используется **уровневая система** оценок:

Высокий уровень - предполагает качественное исполнение музыкального произведения, с учетом его характера, стиля, образа, правильного темпа, точной динамики и выразительного исполнения. Присутствует добросовестное отношение к предмету и хорошая работа в классе. Обучающийся принимает активное участие в концертной жизни города, участвуют в конкурсах различного уровня.

Средний уровень - старательное отношение к работе в классе, неплохое исполнение вокальных произведений, с учетом динамики, темпа, фразировки, характера, но с небольшими погрешностями в исполнении. Обучающийся принимает участие в концертах учреждения и участвуют в городских конкурсах.

Низкий уровень - предполагает исполнение вокальных произведений со значительными погрешностями: маловыразительное пение, неточная интонация, плохая дикция, сбивчивость в тексте и пр. Обучающийся принимают участие в концертах в составе ансамбля.

Формы подведения итогов. Участие в городских, районных, областных, всероссийских мероприятиях, концертах, конкурсах и фестивалях.

Учебно-тематический план

Цель – постановка голоса, воспитание певческой культуры.

Задачи:

1. Постановка вокального (диафрагмального) дыхания.
2. Формирование полноценной тембральной окраски.
3. Создание вокально-речевого слова.
4. Выравнивание музыкальной интонации.
5. Расширение вокального диапазона.
6. Сценическое движение.

№ п/п	Тема занятий	Кол-во часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вокально-интонационные упражнения, постановка диафрагмального дыхания, выравнивание музыкальной	12	2	10	Прослушивание

	интонации.				
2.	Создание вокально-речевого слова	5	2	3	Прослушивание
3.	Сценическое движение	5	2	3	Наблюдение
4.	Работа над произведениями	14	2	12	Концертное выступление
Итого:		36	8	28	

Содержание программы

1. Вокально-интонационные упражнения, постановка диафрагмального дыхания, выравнивание музыкальной интонации.

Теория. Ознакомление с основами диафрагмального дыхания, изучение 4-х видов дыхания (верхний, нижний , ключичный, межрёберный или полный), анкировка с помощью диафрагмы , чистка музыкальной интонации с помощью специализированных упражнений.

Практика. Вокально-интонационные упражнения – проработка в голосе точности интонации, певучести, гибкости, подвижности, выразительности,, для расширения диапазона, фиксация ощущений при выполнении различных интервалов, трезвучий, гамм, арпеджио и т.д.

Закрепление навыков певческого дыхания осуществляются с помощью: отработки навыка певческой установки, обеспечивающего оптимальные условия для работы дыхательных органов ;глубокий, но умеренный по объему вдох при помощи мышц брюшного пресса и диафрагмы; специальные физические упражнения; отработка момента задержки дыхания, накопления соответствующего подсвязочного давления; увеличение времени выдоха, упражнения, тренинги; фонационный выдох — постепенный, экономичный, со стремлением сохранить вдыхательную установку; совершенствовать умение распределять дыхание на всю музыкальную фразу; умение регулировать подачу дыхания согласно заданной динамике звука.

Продолжение работы над правильным, четким, внятным произношением, дальнейшее развитие техники вокальной речи. Закреплять: отчетливое фонетически определенное произношение слов; умение находить близкую или высокую позицию; умение соблюдать единую манеру артикуляции для всех гласных; правила пения гласных и согласных звуков. Усложнять артикуляционные упражнения, артикуляционную гимнастику. Раскрепощение и тренировка мышц мягкого неба и маленького язычка. Включение механического и эмоционального заряда - состояния удивления, радости, восторга. Упражнения на сравнение гласных а, э, о, ы, у. Тренировка «переднесвязочных» е, ё, я, «среднесвязочных» о, и, а, «заднесвязочных» ы, у. Упражнением для губ, тренировка использования носовых и губных резонаторов. Упражнения: «Качели», «Оконца», «Страшная сказка». Систематические речевые тренинга и упражнения.

2. Создание вокально-речевого слова

Теория: артикуляционный аппарат, эмоциональная окрашенность звуков.

Практика: проработка артикуляционного аппарата происходит с помощью стандартных упражнений: скороговорки в разных темпах с каждым солистом, и специализированного упражнения на фонацию гласных и согласных.

Слайм (вокальная растяжка) – гласных

Слайм (вокальная растяжка) – согласных с одной гласной.

3. Сценическое движение

Теория : сценическая постановка, особенности выбора поз, движений при выступлении.

Практика. Отработка различных движений тела, рук, мышц лица, глаз.

4. Работа над произведениями

Теория. Особенности выбора и исполнения произведения, выстраивание композиции, выбор текста, ритма, стиля, музыки. Принцип единства художественного и технического исполнения.

Практика. Отработка вокального исполнения выбранных произведений. Выразительность исполнения зависит от многих факторов: эмоционального настроения, тембрального звучания голоса, динамики, правильно обозначенной кульминации, ясного произнесения слов, понимания идеи, стиля и формы произведения, а так же от внимания, терпения, упорства, воли и образной памяти исполнителя.

Методические рекомендации.

В основе обучения лежат **принципы:**

1. единство художественного и технического развития – достижение художественного уровня развития требует определенных технических навыков, достижение технического уровня необходимо в реализации выразительности произведений;
2. постепенность и последовательность в усвоении учебного материала – воспитание голоса должно идти от простого к сложному. Недопустимо «перескакивание» через определенные уровни, ведущие к утрате ранее приобретенных навыков;
3. индивидуальный подход – каждый учащийся имеет свои отличительные черты, индивидуальные особенности звучания голоса, дефекты и достоинства, и поэтому каждый учащийся требует особого подхода к реализации его возможностей;
4. научность – приемы и методы вокальной педагогики должны базироваться на материалах научных исследований и разработок в области постановки голоса;
5. доступность, посильность – приемы вокальной педагогики должны быть доступны основной массе учащихся;
6. системность, систематичность – проведение занятий с учащимися в определенной последовательности и системе;
7. наглядность – прослушивание записей, показ иллюстраций, показ педагога или более сильных учащихся;
8. воспитывающее обучение – методы обучения должны обеспечивать не только развитие навыков, но и воспитывать определенный образ мышления, способность к дальнейшему саморазвитию и самовоспитанию;
9. связь с жизнью – опора на непосредственный жизненный опыт учащегося.

Применяется следующая **система методов:**

1. *Эмпирический метод* – метод подражания: «пой, как я тебе показываю». С одной стороны он прост и доходчив, помогает учащимся быстро воспроизвести нужное звучание, скопировать. С другой – сковывает самостоятельность творческого поиска в нахождении нужного звучания голоса. Применение этого метода ограничивает сознательное управление голосом. Часто учащиеся теряют форму, оторвавшись от источника показа.
2. *Технологический метод* – взаимосвязанное применение технических приемов. В него органично входит научный метод, вбирающий знания законов музыкальной акустики, анатомии, строения и работы голосового аппарата, физиологии, общей психологии и вокальной педагогики. В вокальной педагогике используются следующие приемы:
 - *Зрительный* – навыки контроля работы голосового аппарата перед зеркалом
 - *Слуховые* – нахождение и закрепление правильных ощущений звука, певческого vibrato, тембровой окраски, открытого и прикрытого звучания.
 - *Мышечные* – отработка и усвоение сложных мышечных движений и ощущений работы голосового аппарата
 - *Фонационные* – применение различных гласных и согласных, целенаправленного использования их сочетаний, вызывающего раскрепощение мышц голосового аппарата и дающего нужное вокальное звучание.
 - *Атака звука* – твердая, мягкая, придыхательная.
 - *Приемы вокализации* – применение различных штрихов.
 - *Технические упражнения* – исполняются в определенной последовательности, в разных темпах и ритмах: попевки, интервалы, гаммы, трели, группетто, морденты, арпеджио и т.д.
 - *Художественные* – выразительное и ясное произнесение словесного текста, применение различной динамики, темпов, выразительных и тембровых нюансов.
3. *Эвристический метод* – метод поиска – нахождение средств и решений задач на основе постоянного поиска ученика и педагога. Педагог направляет внимание учащегося на определенные ассоциации, ощущения. Критерием правильного использования воображения является профессиональное, технически верное, тембральное и выразительное звучание голоса. Эвристический метод в вокальной педагогике сочетает в себе все вокальные методы

и приемы. Он способствует сознательному выбору средств, помогает учащимся при помощи различных технических и художественных приемов закрепить навыки более быстрым путем.

4. *Художественный метод* – одновременное применение эвристического метода многообразных художественных приемов – выразительной интонации слова, различной динамики звука, различных темпов, логических и алогических акцентов, смысловых пауз, характера дыхания.

Все методы и приемы, используемые в вокальной педагогике, должны быть нацелены на воспитание определенных **вокальных навыков**, а именно:

- владение дыханием
- владение опорой звука;
- владение динамикой звука;
- владение работой резонаторов;
- владение работой артикуляционного аппарата;
- владение навыком эмоционального выразительного пения;
- владение кантиленой;
- владение тембрами голосов.

Ожидаемые результаты

Предметные:

- знание основ физиологии голосового аппарата;
- владение исполнительскими навыками: петь правильно и естественно, иметь хорошую артикуляцию и четкую дикцию, чисто интонировать;
- участие в конкурсах и фестивалях.

Метапредметные:

- увеличение эмоциональной составляющей;
- развитие высокого головного (свисткового) регистра (у ребенка есть голос, но слабо развит слух, чаще поют в низких регистрах);

Личностные:

- умение работать самостоятельно;
- умение работать в коллективе;
- формирование комплекса духовно-нравственных качеств и эстетического вкуса;
- умение грамотно выразительно исполнять вокальное произведение, обладание артистизмом;
- умение выражать собственное мнение и отношение к исполняемому произведению.

Материально-техническое обеспечение:

Для организации образовательного процесса имеются кабинет для проведения занятий и необходимое оборудование:

- синтезатор;
- звукоусиливающая аппаратура;
- микрофоны 1-3
- стойки (под микрофон);
- ноутбук;
- колонки;
- зеркала.

Список литературы:

1. Абт. Ф. «Вокализы»
2. Варламов А.Е. Школа пения. – М.: Музыка, 1988.
3. «Вокальные упражнения для учащихся музыкальных училищ», Вологда, 1999 г.
4. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1964.
5. Дмитриев Л.Б. Голосообразование у певцов. – М.: Музыка, 1968.

6. Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.:Музыка, 1926.
7. Козлянинова И. Дикция. – М.: ВТО, 1976.
8. Кох И. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 1970.
9. Культура сценической речи: Сб. статей /Отв. ред. И. Козлянинова. –М.: ВТО, 1979.
10. Леденева Е.Е «Вокальные упражнения для учащихся музыкальных школ.», Вологда 2004 г.
11. Леонарди Е. Дикция и орфоэпия. – М.: Просвещение, 1967.
12. Морозов В. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1965.
13. Петрова А. Сценическая речь. – М.: Искусство, 1981.
14. Савкова З. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 1988.
15. Сарычева Е. Сценическая речь. – М.: Искусство, 1955.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. Собр. соч. Т.3. – М.:Искусство, 1954.
17. Станиславский К. Развитие выразительности движения. Глава 2. собр.соч. т.3. – М.: Искусство, 1955.
18. Яранцева А.Г. «Воспитание вокалиста» Вологда 2004г.

Примерная музыкальная литература

1. Марченко Л. «Песни для детей» 1-ый выпуск
2. Марченко Л. «Песни для детей», 2-ой выпуск
3. Марченко Л. «Песни для детей», 3-ий выпуск
4. Сокольская Е. «Песни для детей»
5. Хрестоматия пения для учащихся», ДМШ, Москва 1987
6. Гершвин Д. «Песни и арии», Москва 1991
7. Сборник популярной музыки», Москва, 1994
8. Озеринникова Е, сборник песен для детей «Летний дождь» 1998
9. Озеринникова Е., сборник песен для детей «Скоро весна» 2006
10. Озеринникова Е., сборник песен для детей «Концерт» 2008
11. Озеринникова Е. «Гимн отцам»
12. Озеринникова Е. – Русанов А. «Гимн городу Череповцу»
13. Озеринникова Е. – Русанов А. «Герои войны»
14. Мальшова О. – серия сборников песен для детей
15. Тиличева Е.»Маленькие песенки», 1968
16. Поплянова Л. «Поем вместе» Москва, 1
17. Пугачева А. Непогода. – А. Пугачева, В. Лодкин/ И. Павлюткин
18. Группа «Лицей» Осень – Ал. Макаревич
19. Маршал А. Отпускаю – П. Есенин/ А. Миньков, Я. Трусов
20. Группа «Hi-Fi» Про лето – Э. Чантурия/ П. Есенин
21. My heart will go on (Мо. сердце продолжит) – James Horner (Джеймс Хорнер) из к/ф «Титаник»
22. Michelle (Мишель) The Beatles – Paul McCartney/ John Lennon (Пол
23. Маккартни/ Джон Леннон) “Summer time” А.Гершвин, Д.Гершвин
24. Русская и зарубежная эстрадная классика.
25. Современные эстрадные песни.