

Детская Театральная Школа-Студия
«Племянники Чародея»
ИП Бочкарёв Артём Александрович

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
Программа учебного предмета
ПО.01.УП.05. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Нормативный срок реализации - 4 года

Разработчик:
Преподаватель Бочкарёв А.А.

Берёзовский
2020

Пояснительная записка

Человек от природы наделен особым даром – голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выразить свое отношение к различным явлениям жизни.

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии.

Пение вызывает живой интерес у детей и доставляет им эстетическое удовольствие. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Являясь эффективным средством развития музыкальных способностей, пение несет в себе колоссальный, воспитательный потенциал. Оно способствует воспитанию чувства единства, сплоченности коллектива, личной ответственности за общий результат. Увлеченность делом помогает преодолевать детям многие трудности в учебном процессе.

Вокальное пение вовлекает воспитанников в творческий процесс, способствует формированию способностей в области вокального искусства, развитию высокохудожественных эстетических вкусов. В тоже время, занимаясь по программе *«Вокальный ансамбль»*, студийцы обязательно начинают понимать, что это не только яркие выступления, но и серьезный труд, требующий упорства и настойчивости. В процессе обучения происходит воспитание у детей высокой нравственности на примерах тщательно подобранных музыкальных сочинений, что можно проследить, анализируя их поведение в отношениях с товарищами и взрослыми, в отношении к делу.

Пение является одним из самых доступных и естественных видов творческой деятельности и именно здесь закладываются первые навыки индивидуального труда; умение творчески подходить к постановке и решению задач, воспитываются организованность, ответственность, добросовестность и умение работать как

индивидуально (самостоятельно), так и в коллективе, что играет немаловажную роль в процессе социализации и выработке позитивных личностных качеств ребенка.

Направленность программы

По содержанию является художественно-эстетической; по функциональному предназначению – специальной, общекультурной; по форме организации – групповой и индивидуальной; по времени реализации – длительной подготовки.

Новизна программы

Особенность программы в том, что она разработана для обучающихся, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.

Данная программа - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы педагога 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 в последовательности, сопровождающих систему практических занятий.

Актуальность программы

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально-хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения художественных потребностей, чувств, настроений, хотя подчас им и не осознаваемых.

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе работы по программе «Вокальный ансамбль» дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы сценического воплощения песни. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает театрализованная деятельность, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действительно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями

К числу наиболее актуальных проблем относится:

- Создание условий для творческого развития ребенка.
- Развитие мотивации к познанию и творчеству.
- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
- Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка.
- Укрепление психологического и физического здоровья.

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

Педагогическая целесообразность программы

Педагогическая целесообразность программы в том, что она обеспечивает формирование умений в певческой деятельности и развитие 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).

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение

благоприятно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Коллективное пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из действующих факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия вокалом должны быть источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. В этом случае пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению; сформировать навыки выразительного исполнения произведений, умения владеть своим голосовым аппаратом; воспитать потребность к творческому самовыражению.

Задачи

Образовательные:

1. Формирование у детей вокальных навыков (правильное и естественное звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, мягкая атака звука, чистая интонация и т.д.).
2. Формирование навыка адекватного и выразительного исполнения современной отечественной, эстрадной вокальной музыки.
3. Обучение детей приемам сценического движения, актерского мастерства.
4. Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества, в отчетных концертах, во всех тематических концертах).
5. Приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и вокальной грамотности, основы физиологии голосового аппарата).

6. Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата)

Развивающие:

1. Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и взаимоконтроля.
2. Организация творческой деятельности, самообразования.
3. Развитие чувства ритма и координации движений.
4. Развитие интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры.
5. Развитие общих, творческих и специальных способностей.

Воспитательные:

1. Создание базы для творческого мышления детей.
2. Развитие их активности и самостоятельности обучения.
3. Формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в современном обществе.
4. Развитие личностных коммуникативных качеств.

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие):

1. Построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, но и укреплению, а также совершенствованию здоровья детей.
2. Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания.
3. Развитие и совершенствование артикуляционной моторики.
4. Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.
5. Владение способами саморегуляции поддержки здорового образа жизни.

Отличительные особенности программы

Образовательная программа «*Вокальный ансамбль*» разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются:

- В принципах обучения (принцип природоспособности, единство эмоционального и сознательного, комплексное воспитание и развитие обучающихся, доступность, результативность).

- В формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, конкурсы, экскурсии).

- В методах контроля и управления образовательным процессом (диагностика развития вокально-хоровых навыков, анализ результатов конкурсов).

- В средствах обучения (дидактические пособия, нотные пособия, аудиоаппаратура, музыкальная фонотека, музыкальные инструменты).

Основным видом деятельности кружка «Вокальный ансамбль» является учебная деятельность. Особенность методики состоит в том, что специально организуется разнообразная деятельность, в которой создаются благоприятные ситуации для развития творческих способностей детей. Наиболее эффективными педагогическими средствами, побуждающими детей к творчеству, являются:

- неформальная обстановка;
- игровые и соревновательные элементы.

Для решения воспитательных, образовательных и развивающихся задач предполагается разнообразная внеурочная деятельность:

- подготовка и участие в мероприятиях ДТШС «Племянники Чародея»;
- проведение традиционных мероприятий на каникулах;
- концертная деятельность;
- контактирование с родителями, проведение родительских собраний;
- взаимодействие со школой;
- поощрение за успехи (грамоты, благодарственные письма).

Важнейшими дидактическими принципами являются:

1. *принцип воспитывающего обучения*, который выражается в осуществлении воспитания через содержание, методы и организацию обучения, формирование и развитие воли, настойчивости, восприятия, внимания, памяти, мышления и речи;

2. *принцип сознательности и активности*, который проявляется в осмыслении целей и задач обучения, глубоком понимании репертуара. Основой сознательности в обучении является умственная и речевая активность обучающихся;

3. *принцип наглядности* – это один из важнейших принципов обучения. На наглядной основе легче осуществляется переход к абстрактному мышлению;

4. *принцип систематичности и последовательности* выражается в следующем:

- преемственность занятий (учебный материал по годам обучения распределяется так, что каждый новый опирается на усвоенный);

- комплектность в усвоении знаний (связь между предметами, изучаемыми в школе: музыка, мировая художественная культура, изобразительная деятельность).

5. *принцип доступности* обучения предполагает так же соответствие учебного материала возрасту, индивидуальным способностям, уровню подготовленности детей, а так же учебному времени;

6. *принцип прочности* означает необходимость такой постановки обучения, при котором ребёнок всегда в состоянии воспроизвести изучаемый материал в памяти.

Программа **«Вокальный ансамбль»** предусматривает сочетание практической методики вокального воспитания детей на групповых и индивидуальных занятиях.

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют произведения в деятельности Центра детского творчества, на городских праздниках, посвященных разным памятным датам. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся произведения: эстрадные песни, знакомые детские песни. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.

Образовательная программа **«Вокальный ансамбль»** реализовывается в Детской Театральной Школе-Студии «Племянники Чародея» для детей 5-7 летнего возраста, имеющих хотя бы малые вокальные данные и проявляющие интерес к вокальному искусству.

Форма организации учебного процесса обусловлена возрастными особенностями обучающихся.

Срок реализации программы – 2 года. Учебный материал делится на два периода: подготовительный период – пол года обучения. Последующие 1,5 года являются

основными. Занятия проводятся 1 раз в неделю: коллективные и индивидуальные. Количество обучающихся в группах – не более 12 человек.

Формы проведения занятий варьируются, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

- дыхательная гимнастика;
- артикуляционные упражнения;
- вокально-хоровая работа;
- занятия по музыкальной грамоте;
- восприятие (слушание) музыки;

Используются следующие формы занятий:

1. По количеству детей: коллективные и индивидуальные.
2. По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, практические занятия, занятие по контролю знаний, умений и навыков.
3. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: экскурсии, конкурс, отчетный концерт.

Занятия по программе **«Вокальный ансамбль»** состоят из теоретической и практической частей. Больше количество времени занимает практическая часть.

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с текстом, изучение творчества композиторов.

Практическая часть включает в себя работу над вокально-хоровыми навыками и передачей образа в песне.

Музыкальную основу программы составляют лучшие образцы композиторов-классиков, современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы.

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит от календарных дат, особых праздников и мероприятий).

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности.

Программа «*Вокальный ансамбль*» предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. Методом контроля и управления обучающего процесса является тестирование детей, анализ результатов конкурсов, выполнение творческих заданий, участие в конкурсах, концертах, а также наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки, участие в городских мероприятиях.

Задачи контроля:

- определение фактического состояния обучающегося в данный момент времени;
- определение причин выявленных отклонений от заданных предметов;
- обеспечение устойчивого состояния общающегося.

Виды контроля:

- знания понятий, теории;
- вокальные данные;
- соответствие знаний, умений и навыков программе обучения;
- уровень и качество исполнения произведений;
- степень самостоятельности в приобретении знаний;
- развитие творческих способностей.

Критериями оценки знаний, умений и навыков учащихся является:

- уровень предусмотренных программой теоретических знаний;
- уровень вокально-хоровых навыков;
- степень самостоятельности в работе;

В начале и конце учебного года, с целью проследить динамику развития, проводится диагностика музыкальных способностей детей по следующим параметрам:

- эмоциональная отзывчивость
- память
- певческий диапазон
- чувство ритма

- музыкальный слух
- качество звука (свободный, чистый, звонкий и.т.д.)
- музыкальная эмоциональность.

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых местах на конкурсах. Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы и грамоты.

Итогом работы, являются ансамблевые выступления в тематических концертах посвященных Дню Матери, Дню Защитников Отечества, Международному женскому дню, итоговом отчетном концерте Центра детского творчества.

Ожидаемые результаты

Знать/понимать:

- Особенности и возможности певческого голоса;
- Строение артикуляционного аппарата;
- Гигиену певческого голоса;
- Знать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
- Основы музыкальной формы (куплет, припев, фраза).
- Что такое звук. Устойчивые и неустойчивые звуки.
- Лад. Мажорный и минорный лады.
- Знать терминологию (f,p,mf,mp,legato, staccato)
- Соблюдать певческую установку;
- Понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
- Основы музыкальной грамоты (ритм, размер, ноты в пределах первой октавы, динамика)
- Знать понятие a capella;

Уметь:

- Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- Петь короткие фразы на одном дыхании;
- Петь легким звуком, без напряжения;
- Ясно выговаривать слова;
- К концу учебного года петь выразительно, осмысленно
- Правильно дышать при пении: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, в подвижных песнях делать быстрый вдох;
- Четко и ясно произносить слова, округлять гласные;
- Точно интонировать;
- Петь произведения соблюдая динамические оттенки;

- Правильно показывать красивое сольное звучание своего голоса;
 - Петь в унисон;
 - Петь без музыкального сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
 - Дать критическую оценку своему исполнению;
 - Принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива;
 - К концу года показать результат элементов двухголосия.
-
- Основные типы голосов (сопрано, альт);
 - Ориентироваться в нотной грамоте (первая и вторая октавы);
 - Музыкальная грамота (интервал, трезвучие, динамика, темповое разнообразие)
 - Знать понятия: ритм, лад, мажор, минор, пауза и т.д.
 - Знать правила поведения певца до выхода на сцену и во время концерта;
 - Реабилитация при простудных заболеваниях.
 - Петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
 - Уметь правильно дышать при пении;
 - Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы;
 - Исполнять произведения с учетом динамических оттенков;
 - Уметь ориентироваться в нотной грамоте;
 - Уметь работать с микрофоном;
 - Исполнять произведения с элементами двухголосия.

Материально техническое обеспечение программы

- звуковая аппаратура (колонки, микрофон, микшерный пульт)
- Электронное пианино

Учебно-тематический план 1-2-го года обучения

	Наименование разделов	Всего часов		
		Теория	Практика	Итого

	<i>Вводное занятие</i>	0,5	0,5	1
	<i>Аттестация</i> Предварительная Промежуточная в середине года Промежуточная в конце года	0	0	0
	<i>Музыкально- теоретическая подготовка</i> Дирижерский жест Куплет, припев, фраза Лад. Мажор, минор Звук. Устойчивые и неустойчивые звуки f,p,mf,mp,legato, staccato	0	9	9
	<i>Вокально-хоровая работа</i> Певческая установка Дыхание Дикция Распевание Работа с ансамблем над произведением Работа с солистами	0	20	20
	<i>Теоретико-аналитическая работа</i> Строение артикуляционного аппарата Беседа о гигиене певческого голоса. Беседы о творчестве современных композиторов Просмотр видеозаписей выступления детских коллективов и солистов на различных конкурсах	0	1	1
	<i>Концертно-исполнительская деятельность:</i> Концерт для родителей Участие в городских мероприятиях и массовой работе ДТШС «Племянники Чародея» Конкурсы-смотри	0	1	1
	<i>Итоговое занятие</i> (отчетный концерт)		1	1
	Итого:			33

Учебно-тематический план 3-4-го года обучения

	Наименование разделов	Всего часов		
		Теория	Практика	Итого
	<i>Вводное занятие</i>	0,5	0,5	1
	<i>Аттестация</i> Промежуточная в середине года Промежуточная в конце года	0	0	0
	<i>Музыкально-теоретическая подготовка</i> Ритм Размер Динамика Ноты первой октавы	0	9	9
	<i>Вокально-хоровая работа</i> Певческая установка Дыхание Дикция Распевание А саррелла Работа с ансамблем над произведением Работа с солистами	0	20	20
	<i>Теоретико-аналитическая работа</i> Вокал - мифы и действительность Строение голосового аппарата Беседы о творчестве современных композиторов Просмотр и анализ выступлений детских коллективов и солистов на конкурсах. «Юные голоса», «Пою мое Отечество». Анализ выступлений участников «Вокального ансамбля»	0	1	1
	<i>Концертно-исполнительская деятельность:</i> Концерт для родителей Участие в городских мероприятиях и массовой работе ДТШС «Племянники Чародея» Конкурсы-смотри	0	1	1
	<i>Итоговое занятие</i> (отчетный концерт)		1	1
	Итого:			3

Содержание программы

В программе выделены следующие направления:

- Аттестация
- Музыкально - теоретическая подготовка
- Вокально-хоровая работа
- Теоретико-аналитическая работа
- Концертно-исполнительская деятельность

Содержание 1-2-го года обучения

1. Вводное занятие

Теория. Знакомство с воспитанниками. Рассказ о режиме работы кружка, о правилах поведения, содержании занятий, о планах на учебный год. Законы ЦДТ. Правила по технике безопасности. Музыка в нашей жизни. Роль и значение музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека.

Практика. Игры на знакомство. Прослушивание детей. Пение под аккомпанемент знакомых песен.

2. Музыкально-теоретическая подготовка

Теория. Понятие куплет, припев, фраза. Лад. Мажор и минор. Звук и его свойства. Высокие и низкие звуки.

Практика. Определение лада (мажор или минор) на слух. Интонационные упражнения: пение ступеней мажора и минора. Определения: куплет, припев, фраза. Различать высокие и низкие звуки.

3. Вокально-хоровая работа

Теория. Певческая установка. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное. Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности. Дыхание, дикция. Правильное дыхание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу времени. Соотношения работы органов дыхания и гортани.

Развитие слуха, музыкальной памяти, певческой эмоциональности, выразительности, вокальной артикуляции, певческого дыхания. Развитие навыков ансамблевого исполнения. Дирижерский жест и его значения. Звук и механизм его извлечения.

Правила вокальных упражнений. Точное интонирование. Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. Дикция и механизм ее реализации. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации распевки. Порядок распевки. Нотные примеры.

Использование скороговорок.

Практика. Дыхание. Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч. Петь небольшие фразы на одном дыхании. Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных. Работа над дикцией. Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Роль гласных и согласных звуков в пении. Для распевания на первом году занятий следует использовать считалки, попевки, дразнилки, которые знакомы детям с детства. Разучивание песен разной тематики. Формирование навыков певческой эмоциональности, выразительности. Разучивание мелодии песни. Достижение чистого унисона. Индивидуальное певческое развитие обучаемых. Упражнения для дыхания, артикуляции. Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно исполнять распевки. Индивидуальные занятия с солистами.

4. Теоретико-аналитическая работа

Теория: Беседа о гигиене певческого голоса. Строение голосового аппарата. Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. Требования и условия нормальной работы дыхательных органов.

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, 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. Беседы о творчестве композиторов.

Практика: Прослушивание песен в исполнении творческих коллективов и солистов, просмотр видеозаписей.

5. Концертно-исполнительская деятельность

Теория. Это как раз тот результат, по которому оценивают работу коллектива. Обычно составляется план концертной деятельности на год с примерным репертуарным перечнем. План составляется с учётом традиционных праздников ЦДТ, с учётом всех конкурсов, смотров. В плане учитываются выездные концерты. Подготовка к участию в мероприятиях и концертах города. Отработка основных вокальных навыков исполнительского мастерства. Эмоциональное исполнение. Артистизм.

Практика. Исполнение разученных песен, в зависимости от тематизма мероприятия или концерта.

6. Итоговое занятие

Последнее занятие строится как итоговое и посвящается подготовке к проведению Отчетного концерта. Исполняются все произведения разученные за год.

Содержание программы 3-4-го года обучения

1. Вводное занятие

Теория. Составление плана работы кружка на учебный год. Правила поведения и техника безопасности. Законы ЦДТ. 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.

Практика. Исполнение песен разученных на первом году обучения.

2. Музыкально-теоретическая подготовка

Теория. Певческая установка. Дирижерский жест (внимание, вдох, вступление, окончание). Ритм, размер, ноты первой октавы, динамика.

Практика. Определение лада (мажор или минор) на слух. Интонационные упражнения: пение ступеней мажора и минора. Петь звукоряд первой октавы с названием звуков. Различать динамику. Точно передавать ритмический рисунок.

3. Вокально-хоровая работа

Теория. Певческая установка. Дыхание, дикция. Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Три стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. Развитие слуха, музыкальной памяти, певческой эмоциональности, выразительности. Развитие навыков ансамблевого исполнения. Дирижерский жест и его значения. Разбор содержания песен. Работа над образом.

Практика. Цепное дыхание. Работа над дикцией. Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Отработка навыков точного воспроизведения ритмического рисунка одноголосного пения. Формирование ансамблевого звучания. Разучивание песен разной тематики. Формирование навыков певческой эмоциональности, выразительности. Разучивание мелодий (сложные места по интервалам). Достижение чистого унисона. Элементы двухголосия. Индивидуальные занятия с солистами.

4. Теоретико-аналитическая работа

Теория: Вокал - мифы и действительность. Правила пользование голосом. Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. Беседы о творчестве композиторов.

Практика: Прослушивание песен в исполнении творческих коллективов и солистов, просмотр видеозаписей.

5. Концертно-исполнительская деятельность

Теория. Правила поведения на сцене. Подготовка к участию в мероприятиях и концертах города, в конкурсах. Сценическое воплощение песни

Практика. Исполнение разученных песен, в зависимости от тематизма мероприятия или концерта.

6. Итоговое занятие

Последнее занятие строится как итоговое и посвящается подготовке к проведению Отчетного концерта.

Методические рекомендации

(беседы для студийцев)

Певческий голос

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный результат.

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже должно быть естественным, он не должен ни вставать

горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку.

Певческая установка

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения.

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения – особенно. Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать).

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на колени.

Дыхание

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены. Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и чувствовать дискомфорт.

Упражнения, используемые на занятиях:

1. Упражнения на выработку умения управлять выдохом (тренировка равномерного выдоха).
2. Упражнения для тренировки мышц, участвующих в дыхании.
3. Упражнения на удлинение выдоха: а) выдох на звуке, счет про себя; б) выдох на повторение слога (ма, мо, му); г) выдох на счет вслух;
4. Упражнения «Свеча», «Снайпер», «Комарик»

Слух и голос взаимосвязаны

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может существовать без другого.

Слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего).

Мелодия

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые наши переживания и чувства.

Вокальная музыка

Итальянское «vokale» означает – «голосовой». То есть это музыка для голоса или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности – первоначально были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов танца, которые она сопровождала.

Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья.

Песня

Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения, желания, намерения, мечты. В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, растениям; к своей истории, к своей Родине. Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили люди. Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это – неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное слово о душе народа. Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может жить очень долго, иногда становясь как бы народной. Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни многие – от профессионалов до любителей.

Дикция

Важный момент в вокальном пении – дикция. Единственный способ донесения содержания песни до слушателя – понятные слова. Поэтому дикция должна быть отчетливой. Основой являются согласованные движения органов речи (язык, губы, зубы, нёбо). Эти движения называются артикуляцией. Артикуляционный аппарат у детей, особенно младшего возраста, нуждается в развитии. Необходимо проводить специальную работу по его активации. Быстрые и легкие перемещения языка, губ сохраняют устойчивое положение гортани. Добиваться этого следует освобождением, раскрепощением всего артикуляционного аппарата. Необходимо проводить тренаж артикуляционного аппарата. Развитию артикуляции помогает проговаривание и

пропевание скороговорок и чистоговорок. Требуя от юных исполнителей четкой и ясной дикции, активной артикуляции, следует обратиться к специальным упражнениям

1. Тренировка нижней челюсти.
2. «Пятачок» (тренировка губных мышц).
3. «Почесывание».
4. Тренировка мышц языка.
5. Работа над гласными звуками.
6. Скороговорки

Берегите свой голос

Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выразить свое отношение к различным явлениям жизни. Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает человеческий голос в пении! Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое голос? Как он возникает? У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней, есть мороженое после горячего чая или долгого бегания, то голосовые складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым. Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки:

А – а – а; Э – э – э; И – и – и; О – о – о; У – у – у

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, удаляя остатки пищи. Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма. Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс. Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа.

Советы для здоровья голоса

1. Пить воду, чтобы не позволять вашему телу испытывать риск обезвоживания, и избегать алкоголя и кофеина. Ваши голосовые связки вибрируют очень быстро, и наличие надлежащей водной помощи служит своеобразной смазкой. Важное примечание: Пищевые продукты, содержащие большое количество воды - превосходные закуски, это - яблоки, груши, арбуз, персики, дыни, виноград, сливы, болгарский перец и яблочное пюре.

2. Не курить, или если Вы уже это делаете, бросить. При курении повышенный риск рака горла, и при вдохе дыма (даже подержанный дым) могут раздражаться голосовые связки.

3. Не злоупотреблять, и не использовать ваш голос неправильно. Избегайте криков или воплей, и не пытайтесь говорить громко в шумных помещениях. Если ваше горло

сухое или утомленное, или ваш голос становится хриплым, уменьшайте использование голоса. Хрипота – это предупреждение, что ваши голосовые связки раздражены.

4. Держите ваше горло и мускулы шеи в расслабленном состоянии, как при пении высоких нот, так и низких.

5. Обратите внимание на то, как Вы говорите каждый день. Даже исполнители, которые имеют хорошие навыки пения, могут причинять себе ущерб, когда они говорят.

6. Не откашливайтесь часто. Когда Вы очищаете ваше горло, это - подобно хлопанию вашими голосовыми связками вместе. Выполнение этого слишком часто может повредить их и сделать ваш голос хриплым. Попробуйте глоток воды или сглотните, чтобы подавить желание прокашляться. Если Вы испытываете желание прокашляться часто, проверьтесь у доктора, причиной может быть болезнь или аллергия.

7. Когда вы устаете, дайте голосу передохнуть. Не говорите, когда вы хрипите из-за холода или инфекции. Слушайте то, что ваш голос говорит Вам.

9. Когда Вы должны говорить публично, с большими группами или на открытом воздухе, думайте относительно использования усиления и избегайте напрягать ваш голос.

10. Увлажняйте ваш дом и область работы. Помните – влажный воздух хорош для голоса.

Что делать, если голос заболел?

1. Первое правило при любом заболевании – пейте как можно больше воды. Теплой. Обильное теплое питье – это первое что придет на помощь.

2. Избегайте Чая, Кофе, Сливки и Алкоголя перед пением, поскольку они могут иметь эффект обезвоживания. Т.е. чем больше их пьешь – тем больше хочется пить, что не есть хорошо.

3. Всегда и везде вам поможет витамин С. В таблетках, фруктах, овощах. Ешьте их побольше, хуже точно не будет, а эффект – естественный иммунитет. Напиток с соком лимона (не пить холодным!), мед, черная смородина содержат витамин С и противовирусные свойства, а свежий имбирь – это потрясающий природный анти-воспалительный продукт – трете немного корня имбиря, заливаете кипятком, даете настояться – добавляете меда и лимона.

4. Отдыхайте!

5. Сильный кашель может повредить голосовые связки. Немедленно принимайте сироп от кашля, при малейших признаках. Будьте осторожны с таблетками, лучше сиропы из натуральных трав.

6. Ингаляция с натуральными эфирными маслами. Масло эвкалипта, мяты, чайного дерева, ели, сосны, кедра – лучшее средство от простуды, отлично прочищают легкие, избавляют от кашля. Будьте осторожны со смесями для ингаляций, следите, чтобы в них не присутствовал ментол – он может иметь осушающий эффект. Вообще ароматерапия – великолепное средство быстро встать на ноги. Но не переусердствуйте – обязательно проверьте эфирные масла на отсутствие личной непереносимости и аллергии.

7. Не пытайтесь петь и избегайте говорить, пока лечение не закончено, чтобы позволить воспалению уменьшиться.

8. При выздоровлении начинайте с тихого напевания в течении 5-10 минут за раз, и потихоньку переходите к нескольким вокальным упражнениям в середине вашего диапазона, постепенно расширяйте диапазон более чем несколько дней. Норма

восстановления будет зависеть от серьезности болезни и опытом певца. Любые проявления хрипоты исчезнут – это дело еще пары дней.

Литература:

1. Афанасенко Е.Х., Ключева С.А., Коняшов А.И. Детский музыкальный театр.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2009.
2. Белкина С.А. Учите детей петь. – М.: 1987.
3. Кондратенко Н.Н. Музыка в школе. – М.: Творческий центр «Сфера», 2005
4. Леонтьева Е.А. Музыкальный букварь. – Саратов: «Лицей»,2000
5. Назарова Т.Н. Художественно-эстетическое воспитание в школе. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2009
6. Огородников Д.В. Методика комплексного музыкально-певческого воспитания. М.: 1994
7. Пекерская Е.М. Вокальный букварь.- М.: 1996
8. Программа педагога дополнительного образования. Составитель Синявская Н.Н. – М.: 2001
9. Программа педагога дополнительного образования. Составитель Губанкова Е.Н. – М.: 2002
10. Программа педагога дополнительного образования. Составитель Усачева Н.П.-М.: 2008
11. Сизова Л.Н. Теоретические основы методики музыкального воспитания. – М.: 1997
12. Шакирова И.В. Музыка в сказке. – М.: «Лист», 2000
13. Школяр Р. Теория и методика музыкального образования детей. – М.: 1998
14. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества. – М.: 1999

15. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. –
Москва: Издательство «Музыка» - 1982