

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» города Магнитогорска

Принято
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ №1
Протокол № 1
«28» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом УП–17/08
от «30» августа 2023 г.
Директор МБУДО «ДШИ №1»
г. Магнитогорска
_____ О.В. Иващенко

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»

Рабочая программа по учебному предмету
дополнительной общеразвивающей программы
(платные образовательные услуги)
«Эстрадный вокал»
(индивидуальные занятия)

Срок освоения программы 1 год

Магнитогорск
2023

Автор-составитель:

Н.Н. Костеркина,

преподаватель по классу эстрадного вокала ДШИ № 1

Рецензенты:

И.В. Байдакова,

преподаватель МаГК им. М.И. Глинки

О.Н. Кресина,

председатель МС ДШИ № 1

Содержание

I. Пояснительная записка.....	4
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	4
2. Срок реализации учебного предмета.....	4
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.....	4
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.....	4
5. Цель и задачи учебного предмета.....	4
6. Методы обучения.....	5
7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....	5
II. Содержание учебного предмета.....	6
1. Первый год обучения (14-18 лет).....	6
2. Первый год обучения (старше 18 лет).....	7
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	8
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	8
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	8
V. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	9
VI. Список методической литературы.....	11

Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Эстрадный вокал» разработана на основе типовой программы «Сольное пение» (эстрадный вокал), сост. Г.В. Палашкина, преподаватель ДШИ им. М.А. Балакирева, Москва, 1988; «Сольное пение («Музыкальное искусство эстрады»», автор-составитель И.А. Гвенцадзе, Магнитогорск, 2002 г.; «Эстрадное пение» (примерная программа), сост. А.С. Полякова, Москва, 2005г., а также с учетом педагогического опыта разработчика программы в области сольного эстрадного пения.

Эстрадное пение в настоящее время является одной из самых интересных, эффективных, эмоциональных, захватывающих и доступных форм творческой деятельности. Эстрадное пение, благодаря многообразию стилей и жанров, является наиболее популярным видом музыкального искусства.

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала дети осваивают основы певческого мастерства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского самовыражения.

Сольное эстрадное пение — дисциплина, которая сравнительно недавно включена в цикл учебных дисциплин ДМШ и ДШИ.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Эстрадное пение» составляет 1 год.

Продолжительность учебных занятий составляет 36 недель в год.

3. Объем учебного времени

Недельная нагрузка по предмету составляет 1 или 2 часа в неделю (в соответствии с договором).

Продолжительность урока 45 минут.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами индивидуального подхода.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета: приобщение детей к основам мировой эстрадной музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков.

Задачи предмета:

- научить основам эстрадного вокала, сценического движения, актёрского мастерства;
- познакомить с основными вехами истории эстрадных стилей и их особенностями, с творчеством звёзд мировой вокальной эстрады;
- развить в ученике художественный и музыкальный вкус, эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям;
- приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре через активизацию творческих способностей в сфере эстрадного музыкально-сценического искусства;
- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие нравственные качества.

6. Методы обучения

- словесный: объяснительно-иллюстративный, объяснительно-побуждающий (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования, что способствует повышению у детей интереса к изучаемому материалу, развивает память, внимание, наблюдательность, координацию движений, пространственные представления);
- частично-поисковый или эвристический (способствует включению обучающихся в поисковую и творческую деятельность);
- репродуктивный (воспроизведение пройденного материала);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, репетиционные занятия).

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для успешной реализации данной программы созданы следующие материально-технические условия:

- учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму;
- наличие в классах фортепиано;
- наличие концертного зала;
- аудио- и видеоаппаратура.

Дидактический материал:

- научная и специальная литература;
- репертуарные сборники, нотные сборники;
- видеозаписи, аудиозаписи.

II. Содержание учебного предмета

Предлагаемые требования и репертуарные списки являются примерными и могут быть изменены в соответствии с индивидуальными возможностями каждого ученика.

Первый год обучения Возраст 14-18 лет

Работа над освоением технических навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Прежде всего, навык красивого и выразительного пения, «оперного» дыхания, певучести голоса; навык работы с микрофоном, работы с фонограммой «минус», а также умение самостоятельно работать над изучением вокального произведения и над изучением иностранного текста произведения.

Ознакомление обучающихся со специфическими приемами: опевание, субтон, вибрато, прямой звук, исполнение в энергичной манере с акцентом на каждую долю, с динамической атакой звука.

В зависимости от способностей обучающегося идёт работа над подвижностью и гибкостью голоса, исполнением джазовых элементов. Вводятся упражнения, построенные на аккордах, характерных для джазовой музыки. Очень полезно прослушивание исполнителей джазовой музыки, не только вокальной, но и инструментальной, что приводит к развитию способностей к импровизации.

Уделяется внимание развитию тембра, кантиленности, выразительности пения. Особое внимание уделяется самостоятельной работе и анализу над музыкальным содержанием произведения русских и зарубежных авторов.

Примерный репертуарный список

1. «Дал зарок я, мама» болгарская народная песня. Обработка Д. Христова
2. «Малыш» кубинская народная песня. Обработка А. Бирчанского
3. «Моё ранчо» американская народная песня. Перевод С. Болотина
1. «Билли блюз» Муз. и сл. Б. Холидей
2. «Весь я» Муз. С. Симонса, сл. Г. Маркса
3. «Сент – Луи блюз» Муз. и сл. У. Хэнди
4. «Любимый мой» Муз. Дж. Гершвина, сл. А. Гершвина
5. «Любовь — волшебная страна» Муз. А. Петрова, сл. Э. Рязанова
6. «Эй, Джуд» Муз. и сл. Д. Леннона и П. Маккартни
7. «Серенада в блюзе» муз. М. Гордона, сл. Ваккена
8. «Друзья останутся друзьями» Муз. Ф. Меркури, сл. Ж. Дикона
9. «Грустный мотив» Муз. и сл. Э. Джона и Б. Топима
10. «Романс Марьи из водевиля «Беда от нежного сердца» Муз. В. Сидорова, сл. В. Сологуба
11. «Я буду ждать» Муз. В. Сидорова, сл. К. Вихровой
12. «Дремлет яров над водою» белорусская народная песня. Обработка С. Гулаг-Артсмского.
13. «Колыбельная Г. Чхиквадзе»
14. «Я вас любил» Муз. А. Даргомыжского, сл. А. Пушкина
15. «Не скажу никому» Муз. А. Даргомыжского, сл. А. Кольцова
16. «Красный сарафан» Муз. А. Варламова, сл. Н.Цыганова
17. «Так и рвётся душа» Муз. А. Варламова, сл. А. Кольцова
18. «Лев и бродобрей» Муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева
19. «Летний день» Муз. Дж. Гершвина, сл. Д. Хейворда
20. «Чаттаного Чу-Чу» Муз. М. Гордона, сл. Н. Ваккена
21. «Лебединая верность» Муз. Е. Мигуля

22. «Баллада о любви» Муз. В. Полевой
23. «Опавшие листья» Муз. Д. Косма
24. «Чаттаного Чу-Чу» Муз. М. Гордона, сл. Н. Ваккена
25. «The shadow of your smile» Джонни Мендэль
26. «Ленинградский рок-н-ролл» Муз. Хавтана Е., сл. Ж.Агузаровой

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендованных для исполнения в течение учебного года на творческих концертах

Вариант 1

1. «Так и рвётся душа» Муз. А. Варламова, сл. А. Кольцова
2. «Летний день» Муз. Дж. Гершвина, сл. Д. Хейворда

Вариант 2

1. «Лебединая верность» Муз. Е. Мигуля
2. «Чаттаного Чу-Чу» Муз. М. Гордона, сл. Н. Ваккена
3. «The shadow of your smile» Джонни Мендэль

**Первый год обучения
Возраст старше 18 лет**

Идёт работа над изучением технических навыков и освоением эстрадно-джазового вокального репертуара. Работа над динамическим стереотипом: вокально-технические и исполнительские навыки доводится до автоматизма. Активизируется работа над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей произведения.

Произведения должны быть подобраны так, чтобы обучающийся смог продемонстрировать свои исполнительские возможности: диапазон голоса, тембр, динамику, умение двигаться, свободно держаться на сцене.

Примерный репертуарный список

1. «О, Сюзанна» С. Фостера, русский текст Т. Сикорской
2. «Эхо любви» Муз. Е. Птичкина, сл. Р. Рождественского
3. «Расскажите, птицы» Муз. и сл. И. Николаева
4. «Дни роз» Муз. Т. Манчини, сл. Д. Мерсера
5. «Скоро» Муз. Дж. Гершвина, сл. А. Гершвина
6. «Пусть вечно царствует любовь» Муз. Файна, сл. П. Вебстера
7. «Дым в твоих глазах» Муз. Дж. Керна, сл. О. Харбаха
8. «Нежность её улыбки» Муз. В. Сидорова, сл. Элюара
9. «Страх одиночества» Муз. Б. Пиалата, сл. С. Винтер
10. «Я помню отрадно счастливые дни» Муз. и сл. неизвестного, обработка М. Сахарова
11. «Лунная серенада» Муз. Г. Миллера, сл. М. Пэриша
12. «Это долгое, долгое время» Муз. Дж. Стайна, сл. С. Каню
13. «Ходит песенка по кругу» Муз. О. Фельцмана, сл. М. Танича, И. Шаферана
14. «Мы желаем счастья вам» Муз. С. Намина, сл. И. Шаферана
15. «Паромщик» Муз. И. Николаева, сл. Н. Зиновьева
16. «Чем измерить горы?» Муз. и сл. О. Газманова
17. Из репертуара А. Резник «Навсегда»
18. Из репертуара Э. Пресли «Люби меня»
19. «The autumn leaves» Муз. Дж.Косма, сл. Ж.Превера, Дж.Мерсера
20. «Мерсу» Стив Букер
21. «Звезды ночи нам горят» Муз. Г. Бакалейникова, сл. М. Риттера

22. «Мираж» Муз. и сл. Г. Котляровской
23. «Тёмно-вишневая шаль» Муз. и сл. неизвестного, обработка В. Подольской
24. «Конфетти» Муз. и сл. И. Николаева
25. «Осень-Осень» Муз. Ал. Макаревича. сл. А. Морсина
26. «Ясный мой свет» Муз. и сл. О. Молчанова, сл. Славоросова
27. «Зимняя вишня» Муз. Ю. Варум, сл. К. Крастошевского
28. «Актриса» Муз. и сл. К. Меладзе
29. «Боже, какой пустяк» Муз. и сл. С. Трофимова
30. «Если-после» Муз. М. Хлебниковой, Д. Чижова, сл. М. Хлебниковой

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендованных для исполнения в течение учебного года на творческих концертах

Вариант 1

1. «Лунная серенада» Муз. Г. Миллера, сл. М. Пэриша
2. «Мерсу» Стив Букер

Вариант 2

1. «Мираж» Муз. и сл. Г. Котляровской
2. «Тёмно-вишневая шаль» Муз. и сл. неизвестного, обработка В. Подольской
3. «Конфетти» Муз. и сл. И. Николаева

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Эстрадный вокал», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

1. Наличие исполнительского мастерства, владение вокальной техникой:
 - уметь точно интонировать на всём диапазоне;
 - уметь петь естественно, ровным по тембру голосом;
 - уметь свободно пользоваться навыками певческого дыхания;
 - уметь грамотно пользоваться резонаторными ощущениями.
2. Владение навыками поведения на сцене:
 - умение красиво двигаться, чувство единства пластики;
 - умение общаться со зрителем;
 - ощущение чувства стиля;
 - умение работать с микрофонами;
 - показать свою индивидуальную манеру пения.
3. Уровень раскрытия образа:
 - артистизм исполнения;
 - свобода исполнения;
 - цельность исполнения произведения;
 - раскрытие художественных достоинств произведения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются:

- текущий контроль
- итоговая аттестация

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются систематичность, учет индивидуальных особенностей обучающегося.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся.

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий обучающегося. Формой текущего контроля является участие в тематических вечерах, творческих концертах.

Итоговая аттестация проходит в форме концерта.

V. Методические рекомендации педагогическим работникам

Работа с обучающимися начинается с изучения голосового аппарата каждого и выявления возможных дефектов; различных типов дыхания, правильной постановки корпуса. Педагог должен следить за правильным звучанием певческого голоса, свободой и раскрепощенностью голосового аппарата обучающегося, развивать хорошего чувства ритма, что очень важно в старших классах при исполнении джазовых композиций.

На первых уроках обучающийся знакомится с правилами пения и охраной голоса, с вокальными навыками в эстрадной манере исполнения, с умением соблюдать в процессе исполнения правильную певческую установку, правильное звукообразование (мягкая «атака»), с умением сохранять устойчивое положение гортани.

На занятиях эстрадному пению происходит разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, творческих способностей. Формирование правильного певческого звука – открытого, но легкого, звонкого. Следует избегать резкого, зажатого, форсированного звучания.

Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же, как и у академических. В первую очередь необходимо добиваться правильного диафрагмального дыхания. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы — свободны и активны.

Обучение формированию у обучающихся основных свойств певческого голоса: звонкости, полетности, микстового, то есть смешанного звучания, тембровой ровности, пения с вибрато. Забота о сохранении индивидуального здорового голоса, обучение петь активно, но не форсировано.

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за расширением нижних ребер. Ни в коем случае не надо набирать много воздуха, а также поднимать плечи, запрокидывать голову. Стимулом для развития дыхания является дыхательная гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие длительность выдоха, умение правильно делать вдох.

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции являются специальные упражнения, например, скороговорки, чтение текста вслух. У начинающих певцов артикуляционный аппарат часто работает слабо, зажато. Этот недостаток необходимо устранять.

Одна из главных задач, начиная со второго года обучения — соединение грудного и головного регистров, то есть, микст. Микст — это не понятие облегченного формирования верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо замикстованный средний регистр дает возможность развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты.

Уже в младших классах значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень важна для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, твердой, придыхательной. Основной является мягкая атака. Придыхательная и твердая участвуют в

формировании специфических приемов эстрадно-джазового пения. Например, прием, называемый субтоном, основан на использовании придыхательной атаки; напряженное, эмоционально открытое звучание в рок-музыке достигается за счет твердой динамической атаки.

Педагог должен уделять внимание правильному формированию гласных, а также развитию и укреплению пения согласных вместе с гласными. Необходимо следить за четкой дикцией, фразировкой и нюансировкой, обращая внимание на правильное звукообразование.

Следует развивать у ученика чувство самоконтроля — умение слышать и анализировать свои ошибки, стремиться к чистоте интонации, точности ритма.

От класса к классу происходит работа над укреплением вокально-технических навыков и освоения эстрадного вокального репертуара, обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. Происходит развитие творческих способностей, на основе вариантности мелодий, стремление к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения.

Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения являются: близость к речевой фонетике, речевое (не очень округленное) формирование звука, плотное звучание в грудном регистре (исключение — высокие мужские голоса). Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематично в течение всех лет обучения на основе учебного материала, включающего разнообразные упражнения и вокализы.

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном обучающимся материале.

При выборе репертуара необходимо учитывать индивидуальные вокальные данные ученика. Правильно подобранный материал будет способствовать творческому и вокально-техническому росту обучающегося.

Важно, чтобы дети и подростки научились правильно петь, красиво и выразительно представлять свои действия на сцене, формировать индивидуальную манеру исполнения.

Список методической литературы

1. Белоброва Е. Техника эстрадного и рок-вокала. — М., 2009
2. Богданов И.А., Вербицкий И.А. Драматургия эстрадного представления. — СПб., 2009
3. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. — М.: ГИТИС, 1983.
4. Гонтаренко Н.Б. Секреты вокального мастерства. — Р/н-Д: Феникс, 2007
5. Далецкий Т. О вокальной культуре эстрадного исполнителя. Молодежная эстрада. № 5. 1990
6. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. — М., 1968
7. Дроздин А. Б. Физический тренинг по методике А. Дроздина. — М.: ВЦХТ, 2004
8. Ершова А., Букатов В. Актерская грамота – детям. — СПб., 2005
9. Ершов П.М. Технология актерского искусства. — М.: ВТО, 1959
10. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. — СПб., 1997
11. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. — М.: АСТ: Астрель, 2007
12. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2002
13. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». — М., 2000
14. Струве Г.А. Хоровое сольфеджио. — М.: Советский композитор, 1988
15. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. — Ярославль, Академия Холдинг, 2002
16. Хачатуров В.Х. Видео-школа по эстрадному вокалу. 1996
17. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. — СПб.: Лань, 2007
18. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». — М., 2000
19. Рутберг И.Г. Пантомима, движение и образ. — М.: Советская Россия, 1981
20. Смит Л. Танцы. Начальный курс. — М.: АСТ: Астрель, 2001
21. Тронина П. Из опыта педагога-вокалиста. — М., 1976
22. Шереметьевская М. Танец на эстраде. — М., 1985
23. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. — М., Искусство, 1975