

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 36»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»**

**Программа по учебному предмету
КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
Срок обучения 4 года**

Северодвинск, 2022

Составитель: Попович Анна Петровна, преподаватель

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 2. Срок реализации учебного предмета*
- 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 5. Цель и задачи учебного предмета*
- 6. Структура программы*
- 7. Методы обучения*
- 8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- 1. Учебно-тематический план. Годовые требования*
- 2. Содержание тем уроков*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Планируемый результат

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 2. Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

Библиографический список для преподавателя

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкально-театрального искусства «Вокальный ансамбль» разработана на основе и с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ.

Общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль» составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с целью обучения основам вокальной техники и развития певческого голоса для реализации музыкально-театрального действия. Направлена на приобретение обучающимися исполнительских знаний, развитие творческого потенциала и опыта сценической деятельности в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что развитие вокально-театральной культуры ребенка поможет ему открыть для себя искусство выражения мысли, театрального образа через пение посредством соединения теоретического материала с выстроенными практическими занятиями. Использование в системе обучения теоретических знаний в области физиологии звукообразования поможет правильному формированию исполнительских умений. Расширение кругозора юных артистов в области музыкальной культуры театра, знакомство с творческим наследием выдающихся композиторов-песенников, творчеством певцов и актеров позволят прийти к самостоятельному открытию воздействия искусства вокала на слушателей.

Особенностью программы является использование комплексной методики освоения обучающимися различных форм работы с массовой аудиторией, соединение навыков актерского пения с техникой речи и элементами актерского мастерства.

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет преподаватель в зависимости от уровня подготовки учащегося и времени, необходимого для решения профессиональных задач.

Программа основана на применении здоровьесберегающих технологий, на сочетании традиционных и инновационных методов обучения, воспитания и развития детей. Освоение практических упражнений по вокалу и по приемам пения (субтон, обертоновое пение, академическое, эстрадное пение) позволяет развивать вокальные навыки обучающихся и получать необходимые музыкальные знания. Осуществление межпредметных связей в обучении, знания и навыки сценического движения и актёрского мастерства позволяет закреплять их на практике в вокальном ансамбле и расширять музыкальный кругозор обучающихся.

Все занятия являются творческим процессом и направлены на приобретение навыков, необходимых для реализации программы «Музыкальный театр», в основе которых лежит развитая способность реализовывать музыкальное сценическое действие, на развитие воображения, фантазии, индивидуальных и групповых вокальных возможностей, познание себя, освоение собственной психофизики, формирование эстетически развитой личности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы «Вокальный ансамбль» для детей, поступивших в первый класс, в возрасте с 7 до 14 лет, составляет 4 года.

Продолжительность учебного года - 39 недель, продолжительность учебных занятий 34 недели, продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 4 недели, летних каникул – не менее 13 недель.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34

недели – реализация аудиторных занятий.

**Сведения о затратах учебного времени из расчёта 0,5 часа в неделю
(на одного учащегося)**

Таблица 1

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени				Всего часов
	1	2	3	4	
Годы обучения	1	2	3	4	
Количество учебных недель	34	34	34	34	
Количество часов в неделю	0,5	0,5	0,5	0,5	
Количество часов на аудиторные занятия	17	17	17	17	68
Количество часов на внеаудиторные занятия (самостоятельная работа)	17	17	17	17	68
Максимальная учебная нагрузка	34	34	34	34	136

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Вокальный ансамбль» составляет 136 часов. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа. Недельная нагрузка аудиторных занятий учащегося: 0,5 часа в неделю на 1 учащегося.

Домашняя и самостоятельная работа учащихся включает в себя выполнение гимнастик, упражнений, разучивание партий, слов, посещение филармоний, театров и музеев.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 2 человек), продолжительность урока - 40 минут. На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Вокальный ансамбль может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно прорабатывать ансамблевые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка.

5. Цель и задачи программы

Цель: развитие вокально-интонационных навыков у детей 7-14 лет посредством занятий вокальным ансамблем для практической реализации полученных знаний в постановке музыкальных спектаклей.

Задачи:

1. Сформировать и развить вокально-певческие навыки обучающихся, а именно:
 - *правильную певческую позицию, манеру исполнения, дыхание, дикцию, артикуляцию, чистую интонацию;*
 - *умение координировать голос и слух в звучании разучиваемых мелодий;*

- обучение грамотному и выразительному художественному исполнению вокальных партий;
 - обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;
 - развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти;
 - освоение учащимися музыкальной грамоты;
 - воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке и содержанию текста;
 - воспитание культуры вокального ансамбля.
2. Развивать личностные и творческие способности обучающихся:
- творческий потенциал каждого ребёнка;
 - эмоциональную сферу личности;
 - художественный и эстетический вкус;
 - коммуникабельность;
 - трудолюбие;
 - активность;
 - общий кругозор и интеллект;
 - умение работать в команде;
 - применять на практике навык участия в репетиционной деятельности и навык публичных выступлений;
 - развитие личной ответственности за конечный результат.
3. Воспитать у обучающихся основы нравственности и потребности общения с духовными ценностями, произведениями музыкально-театрального искусства.

6. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- объяснительно–иллюстративный (объяснение, беседа, наблюдение, демонстрация, показ приёмов);
- практический;
- контроля и самоконтроля;
- репродуктивный и т.д.

Как метод обучения используются и прослушивание записей выдающихся вокальных коллективов, вокальных исполнителей, посещение концертов.

В основе положен принцип систематического и последовательного обучения.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Минимально необходимый перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения для реализации учебного предмета «Музыкальный театр» включает в себя:

- учебные аудитории просторные и хорошо проветриваемые, с хорошей акустикой для мелкогрупповых и групповых занятий с наличием фортепиано; концертный зал;
- звукотехническое оборудование (проигрыватель компакт дисков, магнитофон, звукоусиливающая аппаратура, персональный компьютер);
- помещение для звукозаписи и работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку);
- костюмерная (костюмы, чехлы, обувь).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Важной задачей является принципиальная нацеленность занятий на формирование вокально-исполнительских навыков юных актёров музыкального театра, в основе которых лежит способность реализовывать сценическое действие. Навыки, полученные в процессе обучения в вокальном ансамбле, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде вокальных сценических номеров, концертных выступлений и музыкальных спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. Материал для музыкальных постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик смог реализовать и развить свои вокальные возможности в разноплановых ролях, в различных жанрах и стилях.

Годовые требования по классам

В течение каждого учебного года планируется ряд творческих выступлений:

- открытые уроки для родителей и преподавателей;
- контрольные уроки;
- концертные выступления;
- отчетные концерты;
- участие в конкурсах, фестивалях в составе музыкального театра;
- музыкально – театральные постановки, спектакли;
- участие в концертно-массовых мероприятиях;

За учебный год в вокальном ансамбле должно быть пройдено следующее количество произведений:

- 1 класс - 3-4 произведений
- 2 класс - 3-5 произведений
- 3 класс - 4-6 произведений
- 4 класс - 5-7 произведений

Основные принципы подбора репертуара:

- ✓ Художественная ценность произведения.
- ✓ Расширение музыкально-художественного кругозора учащихся.
- ✓ Соответствие теме спектакля.
- ✓ Решение учебных задач.
- ✓ Соответствие исполнительским возможностям учащихся.
- ✓ Соответствие возрастным особенностям исполнителей.
- ✓ Разнообразие музыкального репертуара.

Первый год обучения (0,5 часа в неделю)

В первый год обучения происходит формирование вокального и творческого коллектива. Крайне важно учитывать разный уровень возможностей учащихся.

Задачи:

Введение в мир вокального исполнительства. Работа над постановочными навыками. Работа над чистотой интонации, плавным звуковедением. Освоение исполнительских навыков пения в ансамбле: динамическое равновесие, ритмическое единство, единство дикционного звучания; слышание себя и партнёров. Приобщение к творческому процессу – ансамблевому исполнению. Понятия метра и ритма, длительностей, основных штрихов. Освоение нотной грамоты, средств выразительности, основных понятий в работе вокального коллектива.

Основные понятия в работе вокального коллектива:

- интонация – работа над унисоном;
- дыхание – диафрагмальное дыхание, единый одновременный вдох;
- дикция – свободная работа артикуляционного аппарата, округлые гласные;
- одновременное и четкое произношение согласных;
- звуковедение – приемы пения legato;
- понимание дирижерского жеста;
- метроритм – ощущение ритмической пульсации в произведениях, сильная доля, ритмическая устойчивость;
- пунктирный ритм, синкопы;
- понятие формы произведения – куплет, фраза, мотив.

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-4 несложных ансамбля различных видов.

Учебно-тематический план

№	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение. Освоение основ музыкальной грамоты	3
	1. Введение. Предмет «Вокальный ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и жанры ансамблей. Формирование и развитие исполнительских навыков пения в ансамбле.	1
	2. Нотная грамота. Пение по нотам (сольфеджирование). Понятия метра и ритма, штрихи (легато и стаккато). Воспитание и развитие гармонического и мелодического слуха как основы «интонационного ансамбля».	1
	3. Развитие чувства ритма. Длительности нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. Сильные и слабые доли. Закрепление на практике – работа с ритмом, пение музыкальных упражнений.	1
2	Работа над постановочными навыками	8
	1. Начальные вокально-исполнительские навыки. Осанка певца положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и стоя. Певческая опора.	1
	2. Освобождение голосового аппарата.	2
	3. Гласные и согласные звуки.	1
	4. Певческое дыхание. Вдох. Выдох.	2
	5. Певческая позиция. Ощущение «зевка».	2
3	Работа над вокальной партией	9
	1. Вокальные упражнения. Работа над ансамблем. Воспитание ритмического единства, единства дикционного звучания. Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле. Работа над единой манерой исполнения.	5

	2. Работа с музыкальным текстом. Дикция.	2
	3. Средства выразительности.	2
4	Диагностика уровня знаний. Промежуточный контроль	1
5	Итого:	17

Требования:

1 полугодие	2 полугодие
Декабрь – контрольный урок (песня)	Май – контрольный урок (песня или музыкальный номер)

Оценочные требования к контрольным урокам

- унисон
- единая вокальная позиция
- выразительное исполнение
- умение слушать, анализировать
- вокальный ансамбль

Примерный репертуарный список:

Русская народная песня «В хороводе были мы»
 Русская народная песня «Долговязый журавель»
 Русская народная песня «Осень»
 Русская народная песня «Как у наших у ворот»
 Немецкая народная песня «Песенка-путаница»
 Немецкая народная песня «Без чего не обойтись»
 Русская народная песня «Ой ты, зимушка-сударушка»
 Т. Попатенко «Котенок и щенок»
 А. Дзбановская «Новый год»
 В.А. Моцарт «Весенняя песня»
 Русская народная песня «Блины»
 Русская народная песня «Вдоль да по речке»
 Д. Воскресенский «Алфавит»

А также популярные песни из мультфильмов, кинофильмов в переложении для унисонного ансамбля, ансамбля солиста и др. Детские песни современных композиторов (В. Шаинского, Е. Крылатова, Г. Гладкова, М. Дунаевского, Ю. Чичкова, Р. Паулса, Я. Дубравина, С. Баневича, Н. Карш, О. Хромушина, Е. Зарицкой)

Второй год обучения (0,5 часа в неделю)

Основной целью этого года является осознанное исполнительство и применение вокальных навыков учащимися. Продолжается работа по закреплению полученных ранее начальных вокально-технических навыков (осанка, положение корпуса, мышц шеи, головы и спины), углубляются представления об устройстве голосового и дыхательного вокального аппарата. Развитие умения слышать музыкальную вертикаль. Углубляется работа над основами вокального ансамблевого исполнительства: единой манерой исполнения; более сложными ансамблями; раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей произведения. Введение понятий – анализ, самоанализ, художественное исполнение, культура пения.

Задачи:

Устранение имеющихся недостатков в исполнительских навыках. Совершенствование вокально-технических приёмов. Ощущение стиля исполняемых произведений. Чистое интонирование ступеней мажорного и минорного лада. Устойчивое

интонирование одноголосных мелодий при сложном аккомпанементе, работа над координацией слуха и голоса, диапазон в пределах 1 октавы. Дыхание перед началом пения, начало звука; одновременный вдох и начало пения; различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера и темпа исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения – короткое и активное, более спокойное, но также активное, распределение дыхания на фразу, понятие *crescendo* и *diminuendo*. Развитие дикционных навыков, гласные и согласные, их роль в пении, взаимоотношение гласных и согласных, отнесение внутри слова согласных к последующему слогу, соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Навыки *legato* и *non legato*, напевность в звуке, кантилена, мягкая атака звука, понятие фразировки, штриха, динамики. Освоение исполнения дирижерского жеста – внимание, дыхание, начало, окончание. Знакомство с двухголосием. Ритмическая устойчивость в умеренных, в быстрых и медленных темпах, с более сложным ритмическим рисунком.

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-5 несложных ансамблей.

Учебно-тематический план

№	Название разделов и тем	Количество часов
1	Закрепление постановочных навыков	4
	1. Продолжение работы над раскрепощением речевого аппарата. Дирижерский жест – внимание, дыхание, начало, окончание.	1
	2. Выравнивание гласных. Взаимоотношение гласных и согласных. Смена дыхания в процессе пения - короткое и активное. распределение дыхания на фразу. Понятие <i>crescendo</i> и <i>diminuendo</i> .	1
	3. Понятие кантилены. Легато и «non legato», напевность в звуке, мягкая атака, понятие фразировки, закрепление штриха, динамики.	1
	4. Закрепление плавного вдоха и спокойного выдоха. Певческая опора.	1
2	Средства выразительности	7
	1. Речевая интонация, средства выразительности. Динамика. Работа над динамическим равновесием в ансамбле.	2
	2. Работа с репертуаром	2
	3. Регистры	1
	4. Работа над образом	2
3	Развитие музыкального слуха	5
	1. Приемы развития музыкального слуха. Координация слуха и голоса. Сольфеджирование. Фальшь и пути ее устранения.	2
	2. Пение упражнений, вокализов. Разучивание партий. Ритмическая устойчивость.	2
	3. Знакомство с двухголосием.	1
4	Диагностика уровня знаний. Промежуточный контроль.	1
5	Итого:	17

Требования:

1 полугодие	2 полугодие
Декабрь – контрольный урок (песня или музыкальный номер)	Май – контрольный урок (песня или музыкальный номер)

Оценочные требования к контрольным урокам

- Единство звукообразования
- Единая вокальная позиция
- Понимание понятий legato и поп legato
- Развитая певческая дикция
- Владение дыханием
- Выразительное исполнение
- Самоанализ
- Вокальный ансамбль
- Расширение диапазона голоса

Примерный репертуарный список:

Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени»
Русская народная песня «Во кузнице»
Русская народная песня «Земелюшка -чернозем»
Немецкая народная песня «Верхом на палочке»
Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек»
Русская народная песня «Зимушка, зима, ты пришла»
И. Фролова «Снеговик»
Е. Крылатов «Песенка медвежонка Умки»
Русская народная песня «Каледа, маледа»
Русская народная песня «Катенька веселая»
Р. Паулс «Кашалотик»
И. Фролова «Весеннее стихотворение»
Молдавская народная песня «Виноград мой, виноград»
Ф. Абт Вокализы
Г.Зейдлер Вокализы

А также популярные песни из кинофильмов, песни о Великой Отечественной Войне композиторов (А. Петрова, Ю. Милютин, В. Соловьёва-Седова, В. Баснера, И. Дунаевского, Н. Богословского, М. Таривердиева, М. Блантера, Я. Френкеля, Э. Колмановского, А. Пахмутовой и др.) в переложении на 2 голоса или для ансамбля.

Третий год обучения (0,5 часа в неделю)

На третий год обучения происходит укрепление вокального и творческого коллектива. Необходимо учитывать разный уровень развития учащихся, их особенности и возможности.

Основной целью этого года является осознанное исполнительство и применение вокально-хоровых навыков учащимися.

Задачи:

Развитие исполнительских навыков – чтение нотного текста по партиям и партитурам, разбор произведения, работа над текстом, фразировкой, динамикой произведения. Анализ и проработка интонационных трудностей произведения. Проработка сложных ритмических рисунков, внимание паузам. Навыки работы над произведением в целом – пение а capella, сольфеджирование музыкального текста, далее – с произнесением слов, определение кульминации произведения, идейно-эмоционального смысла, работа над художественным образом. Развитие вокально-исполнительских способностей каждого ребенка, работа в ансамбле. Выразительное, эмоциональное исполнение. Навыки работы голоса в различной

манере (академическое, эстрадное пение и др.) Навыки работы с микрофоном, фонограммой.

В течение учебного года необходимо проработать 4-6 произведений.

Учебно-тематический план

№	Название разделов и тем	Количество часов
1	Развитие исполнительских навыков	6
	1. Изучение типов голосов.	1
	2. Продолжение работы по накоплению мышечных ощущений.	1
	3. Сознательное управление процессом дыхания. Интонационные упражнения. Фразировка и дыхание.	2
	4. Работа над текстом. Разбор произведения. Чтение нотного текста по партиям. Анализ и проработка интонационных трудностей. Сольфеджирование.	1
	5. Работа над фразировкой. Работа над единством ансамблевого исполнения. Интонирование и движение под музыку.	1
2	Навыки работы над произведением в целом. Выразительность.	8
	1. Работа с литературным текстом. Дикция. Паузы.	1
	2. Работа над тембром. Сглаживание регистров. Манера исполнения.	1
	3. Работа над формой, средствами выразительности. Музыкальная выразительность мелодии и ритмического рисунка. Мелодия – чистота интонации, фразировка.	5
	4. Работа над образом. Работа с микрофоном, фонограммой. Сценическое поведение.	1
3	Вокальные упражнения. Работа над ансамблем.	2
4	Диагностика уровня знаний. Промежуточный контроль.	1
5	Итого:	17

Требования:

1 полугодие	2 полугодие
Декабрь – контрольный урок (песня или музыкальный номер из спектакля)	Май – контрольный урок (песня или музыкальный номер из спектакля)

Примерный репертуарный список

Русская народная песня, обр. А. Луканина «Как у наших у ворот»
 Русская народная песня, обр. С. Прокофьева «На горе-то калина»
 Русская народная песня, обр. Н. Римского-Корсакова «Я на камушке сажу»
 Русская народная песня «Как пошли наши подружки»
 Швейц. нар. песня, обр. Р. Гунд «Кукушка»
 Словен. нар. песня, обр. Е. Подгайца «Вечерняя песня»
 Индонез. нар. песня, обр. Е. Верника «Прогулка с отцом»

Ю. Тугаринов, ел. П. Синявского «Если б не было хвостов»
 М. Балакирев, ел. А. Арсеньева «Колыбельная песня»
 Е. Подгайц, ел. Вл. Степанова «Происшествие»
 Й. Гайдн, рус. текст Я. Серпина «Пастух»
 Э. Григ, ел. А. Мунка «Заход солнца»
 С. Соснин, ел. В. Степанова «Лунный зайчик»
 В. Шаповаленко слова А. Вратарева «Два веселых маляра»
 С. Ведерников слова И. Денисовой «Семицветик»
 В. Голиков слова О. Мохначевой «Котик и повар»
 Д. Воскресенский слова Д. Воскресенского «Алфавит»
 Гофман «Щелкунчик» (спектакль)

Четвёртый год обучения (0,5 часа в неделю)

Закрепление ранее приобретённых вокально-интонационных навыков и практическое их использование в постановках музыкального театра. Развитие образного и критического мышления обучающихся. Развитие навыков слухового контроля, самодисциплины, самоконтроля, ответственности за конечный результат. Выработка сценической устойчивости, эмоциональности и эстрадной подачи. Цель – реализация и публичная демонстрация вокальных возможностей каждого участника коллектива с применением знаний об основах актёрского мастерства, сценическом движении и сценической речи.

Продолжение работы над вокальной дикцией, чистой интонацией, единством ансамблевого исполнения. Вокальная позиция и её отличие от речевой. Формирование резонаторных ощущений. Фокусировка звука.

Закрепление знаний о звуковедении: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Требования к пению в соответствии с воплощением музыкально-художественного образа героя и драматургии спектакля в целом.

Прослушивание вокальных произведений в исполнении мастеров, вокальных коллективов, работающих в разных жанрах, самостоятельное воспроизведение музыкальных композиций.

В течение учебного года необходимо проработать 5-7 произведений.

Учебно-тематический план

№	Название разделов и тем	Количество часов
1	Работа над ансамблевым единством. Прослушивание и анализ вокальных произведений в исполнении мастеров, вокальных коллективов, работающих в разных жанрах. Работа над вокальными номерами к музыкальному спектаклю.	3,5
	1. Вокальная дикция. Фокусировка звука.	1
	2. Слуховой контроль. Единство ритма, звуковедения.	1
	3. Чистая интонация, точный ритм, ориентация на конечный результат – художественный образ. Стилль и манера исполнения.	1,5
2	Вокальные произведения различных жанров. Упражнения.	2
3	Подготовка музыкального спектакля, как единого музыкального действия	10

	1. Вокал и сценическое движение. Вокал и сценическая речь.	5
	2. Выработка сценической устойчивости и художественной убедительности при исполнении сольных и ансамблевых вокальных номеров	5
4	Диагностика уровня знаний. Промежуточный и итоговый контроль.	1,5
5	Итого:	17

Требования:

1 полугодие	2 полугодие
Декабрь – контрольный урок (песня или музыкальный номер из спектакля)	Май – выпускной экзамен (музыкальный номер из спектакля)

Примерный репертуарный список:

Ж. Ф. Рамо Слова М. Фломина «Тамбурин»
Ю. Чичков Слова В. Крючкова «Мальчишка-капитан»
Р. Шуман Слова Г. Фаллерслебена «Совенок»
Русский текст И. Мазнина «Выйди, солнышко»
Слова народные «Считалочка»
Е. Крылатов, слова Ю. Энтина «Прекрасное далёко»
Д. Тухманов, слова А. Поперечного «Аист на крыше»
И. Лученок, слова М. Ясеня «Майский вальс»
Э. Ханк, слова С. Острового «Зима»
А. Петров, слова Я. Голякова «Песня»
зимние попевки, потешки, скороговорки.
Э. Колмановский, слова О. Фадеевой «Друг наш неразлучный»
русская народная песня «Я на камушке сижу»
Е. Крылатов, слова Ю. Энтина «Это знает каждый»
А. Иевлева «Мечта»
А. Волков «Волшебник Изумрудного города» музыкальный спектакль

Содержание тем уроков

Первый год обучения

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Знакомство. Вводный урок-беседа о вокале. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и жанры ансамблей. Формирование и развитие исполнительских навыков пения в ансамбле.

На вводном занятии следует установить контакт с учащимися, узнать, что они знают об искусстве музыкального театра и вокальных исполнителях, какие спектакли смотрели, какие остались впечатления от увиденного. Расширение кругозора юных артистов в области музыкальной культуры театра и кино, знакомство с творческим наследием выдающихся композиторов-песенников, творчеством певцов, актеров

Вокальное искусство является самым древним видом человеческого музицирования. Вокал - от voice, voice - голос. Пение - мысль и чувства, выраженные звуками. В античности вокал и музыкальное искусство являлись обязательным условием успешности, необходимым образованному человеку. В наше время интерес к овладению навыками вокального искусства стал возрастать.

Тема 1.2 Нотная грамота. Пение по нотам (сольфеджирование). Понятия метра и ритма. Штрихи (легато и стаккато). Воспитание и развитие гармонического и мелодического слуха как основы «интонационного ансамбля».

Тема 1.3. Развитие чувства ритма. Длительности нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. Сильные и слабые доли. Закрепление на практике – пение музыкальных упражнений.

Раздел 2. Работа над постановочными навыками

Тема 2.1. Начальные вокально-исполнительские навыки. Осанка певца положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и стоя. Певческая опора.

Начиная заниматься с учеником, следует обратить внимание на некоторые внешние моменты: на установку корпуса, головы.

Певец сразу должен привыкать к естественной, непринужденной, красивой позе, исключая всякие зажимы внутри и тем более судорожно сведенные руки, сжатые кулаки и т. д., лишние сопутствующие движения, которые отвлекают внимание и нарушают гармонию. Внимание к позе, к установке корпуса создает ту мышечную "подобранный", что необходима для успешного осуществления такой сложной функции, как певческая. Особенно важно это в период обучения, когда формируются певческие навыки. Если мышцы распушены, поза вялая, пассивная - трудно рассчитывать на быстрое развитие нужных навыков. Надо всегда помнить, что мышечная собранность, в сущности, есть нервно - мышечная собранность, что мобилизация мышц одновременно мобилизует и нервную систему.

Следует обращать внимание и на лицевую мускулатуру, ее спокойствие или, напротив, напряженность в пении. Не должно быть гримас, все подчинено общей задаче - выражению содержания произведения. Свободное лицо, свободный рот, мягкий подбородок - необходимые условия верного голосообразования.

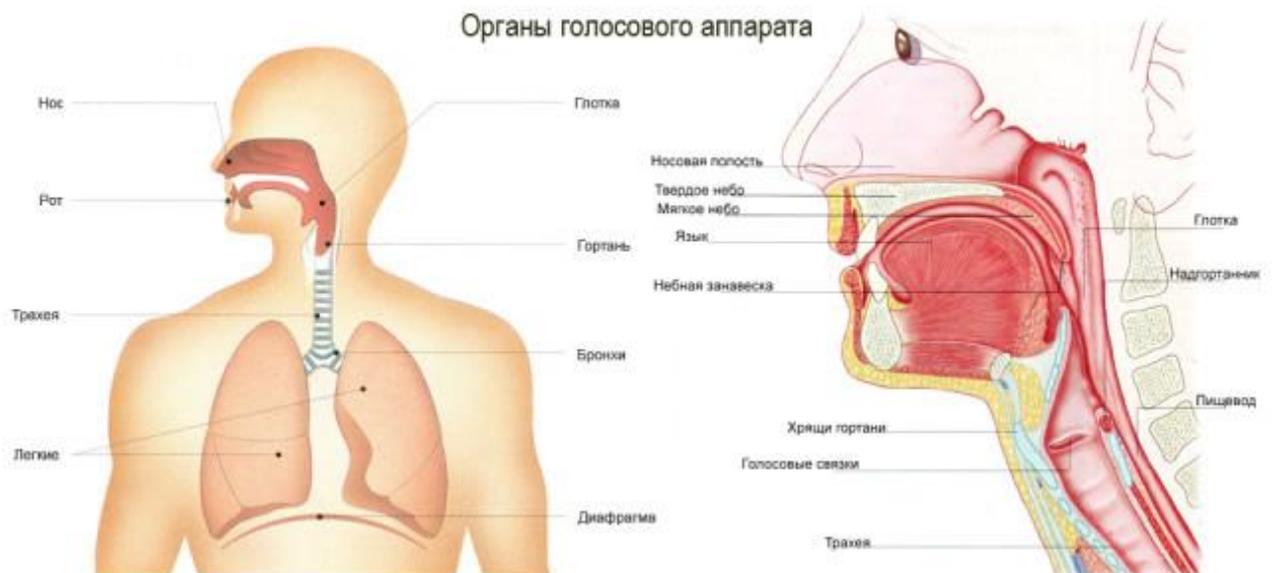
Певческая опора, что это и зачем она нужна? Тренинги на развитие певческой опоры.

Тема 2.2. Освобождение голосового аппарата

Для того, чтобы освободить голосовой аппарат, необходимо прежде всего знать – что именно нуждается в освобождении. На занятии нужно максимально ясно рассказать и показать учащемуся – из чего состоит наш голосовой аппарат. На распевках прочувствовать все органы голосового аппарата и расслабить их.

Голосовой аппарат – это система взаимосвязанных органов, участвующих в образовании голоса. Условно можно разделить на следующие группы:

- органы дыхания и дыхательные мышцы;
- гортань и голосовые связки;
- система резонаторов;
- нервные центры, координирующие работу органов голосового аппарата.

Органы дыхания включают в себя легкие, межреберные мышцы, обеспечивающие вдох и выдох, а так же диафрагму, отделяющую легкие от органов брюшной полости. Дыхательные мышцы играют огромную роль в формировании т.н. опертого звука, легким отводится лишь функция накопления воздуха.

Гортань – верхняя часть дыхательного горла. В ней находится надгортанный хрящ, перекрывающий дыхательные пути при глотательном рефлексе, а так же главный орган вокалиста – **голосовые складки**, обеспечивающие фонацию. **Голосовые связки** – это два парных эластичных образования из соединительно-мышечной ткани, которые смыкаются в процессе пения. Они выполняют функцию вибратора, генерируя звуковые колебания. Их длина и толщина определяют границы диапазона, примарный тон и степень подвижности голоса.

Тема 2.3. Гласные и согласные звуки.

Гласные звуки образуются только голосом, в них нет «шума», так как при их произношении воздух свободно проходит через полость рта. Каждый звук требует определённого положения рта, губ, языка. Форма рта, присущая данному гласному звуку, должна быть точной и неизменной до конца его протяженности. Поэтому в дикции в первую очередь нужно добиваться правильного произношения гласных звуков.

Как известно в русском языке шесть гласных: (И, Э, А, О, У, Ы).

Остановимся на произношении каждого из них.

И – рот раскрыт слегка, растянутые губы соприкасаются с зубами, кончик языка касается нижних зубов.

Э – губы растянуты, язык, имеющий несколько выпуклую форму, лежит на нижних зубах и подается вперед.

А – язык лежит плоско с продольным углублением, касаясь кончиком нижних зубов, губы образуют большой овал.

О – губы выдвинуты немного вперед и имеют округлую форму, язык несколько приподнят у корня.

У – губы вытянуты вперед, язык несколько оттянут назад, спинка его приподнята, а корень опущен.

Ы – губы слегка растянуты на столько, что можно вставить мизинец, язык касается только четырех коренных зубов, кончик языка оттянут назад и приподнят. В упражнениях гласные «И, Э, А, О, У, Ы» - артикулируются сначала беззвучно несколько раз, затем следует произносить их уже вслух несколько раз подряд, следя за чёткостью и правильностью артикуляции.

В русской речи очень важно делать правильные ударения в словах. Слог, на который падает ударение, называется ударным. Соответственно в слове, каким бы длинным оно не было, может быть только один ударный слог с выделением какой-либо гласной.

И – всегда звучит одинаково независимо от ударения, но после Ж, Ш, Ц, произносится как Ъ (жизнь).

Э – всегда произносится глубоко (этот, экипаж).

А – под ударением произносится ясно (цапля, красота).

А – без ударения в начале слова или в конце, а также в первом предупредительном слоге произносится ясно (арбуз, красиво).

О – произносится как «О» только под ударением, без ударения звучит как «А», подчиняясь всем правилам произношения «А».

У и Ъ – всегда произносится одинаково.

Согласные звуки являются как бы каркасом слова и в донесении слова до слушателей играют решающую роль. Чёткое и ясное произношение их – важнейшее условие вокальной дикции. Согласно закону орфоэпии, звонкие согласные в конце слова звучат в речи, как соответствующие им глухие: лоб – поп, снег – спек. Если рядом стоят звонкий и глухой звуки, причём безразлично в каком порядке, то в произношении первый уподобляется второму, то есть: звонкий + глухой = 2 глухих (подкова – поткова, бабка – бапка); глухой + звонкий = 2 звонких (отгадать – отгадать).

На стыке двух слов согласные разделяются. Например: «Го-тов, ве-сьмир; за-тем мы наш; по-ём мы песню». В слиянии двух согласных вторая согласная выговаривается более активно. (Взды-ма-ет, встре-пе-не-цца).

Слоги «тсья», «ться» поются как «цца» (встрепенёцца, пробирацца). Слог «ся» - как «са» (закружилса). Слог «го» в конце как «во» (каво, ево). Для чёткости дикции согласные подменяют друг друга, например: «с» на «з» (скромный-зкромный, бессмертный-безсмертный, Расскажи-разскажи), «г» на «к» (друг-друк), «б» на «п» (дуб-дуп), «д» на «т» (парад-парат, сад-сат), «в» на «ф» (красив-красиф).

Сочетания слогов «чн», «чт» подменяются на «ш» (скучно-скушно), кроме случаев, когда при подмене теряется смысл слова. Сочетание «сч» поётся как «щ» (счастье-щастье, счёт-щёт).

Сочетание «тс» поётся как «ц». Иногда одна из согласных вовсе выпадает: (солнце-сонце, поздний-позний, сердце-серце).

Исходя из этих правил, необходимо тщательно прорабатывать стихотворный текст. Чёткость согласных звуков не должна прерывать связного звучания, тем самым не будет прерываться каптилена. Надо всегда помнить, что согласные должны произноситься активно, мгновенно, чётко и легко. Они не могут разбивать поток гласных и сцепление гласных между собой. Тем самым будет правильно организован и поток согласных. Необходимо следить за осмысленным и эмоционально насыщенным пропеванием слов.

Тема 2.4. Певческое дыхание. Вдох и выдох.

Правильное дыхание – один из главных навыков, которым овладевают при обучении вокалу. Дыхание - путь к энергии. Певческое дыхание – это фундамент звукообразования, который дает силу и длительность звука, а также дает тембровую окраску звука. Певческое дыхание, как и обычное, складывается из фазы вдоха и выдоха. Голосообразованию предшествует вдох, который берётся активно и бесшумно, достаточно глубоко с ощущением полу зевка. При вдохе не следует стараться набирать большое количество воздуха, т.к. затрудняется подача звука.

Чтобы вдох был достаточным глубоким и полным, воздух надо набирать в нижний отдел грудной клетки, расширяя нижние ребра в стороны. Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной паузой — задержкой дыхания, после чего начинается выдох. Мгновенная задержка дыхания перед выдохом является моментом фиксации положения вдоха или иначе, вдыхательной позицией. Основной задачей певческого выдоха является плавное и экономное расходование дыхания, взятого на фразу.

В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается нижнерёберно - диафрагмальное дыхание. При этом типе дыхания грудная клетка и диафрагма активно включены в работу. Вдох сопровождается одновременным движением диафрагмы и нижних рёбер, что позволяет достигать полного вдоха. Диафрагма сокращаясь, активизирует мышцы живота и окончания нижних рёбер, раздвигая их в стороны.

Сравнительная характеристика певческого и речевого дыхания.

Общие черты: вдох и выдох.

Обычное дыхание: грудное – поверхностное; темп ритм и объём дыхания – равномерный.

Вокальное дыхание: тип дыхания – диафрагматическое, т. е. глубокое; характер дыхания – волевой; ритм – ассиметричный; вдох – короче, выдох – длиннее; объём дыхания зависит от певческих задач.

Приемы которые помогают выработать правильное вокальное дыхание.

- ✓ Сидя (стоя, лежа) 8 раз – выдох на согласных «С», «Ж», «З» короткий вдох через нос, равномерный выдох на звук «С» и «З», губы в полуулыбке, язык упирается в нижние зубы.
- ✓ Звук «Ж» - губы вытянуты вперед, звучание низкое, звук резонирующий в груди (ладони приложить к груди и почувствовать вибрацию)
- ✓ Взять стакан с водой и коктейльной трубочкой; вдох через нос, медленно в течение 3-5 секунд выдыхать воздух в трубочку, чтобы вода не разбрызгивалась.
- ✓ На основе дыхательной гимнастики Н.А. Стрельниковой используют адаптированное упражнение над вокалом «Насос» и «Обними плечи» - его можно использовать как в вертикальном положении так и слегка нагнувшись вперед. Оно помогает убрать воздух из грудной клетки и подключить диафрагмальное дыхание.

Тема 2.5. Певческая позиция. Ощущение «зевка».

Вокальная позиция – это позиция всех составляющих голосового аппарата, начиная с диафрагмы, брюшной полости и заканчивая низко уложенными, расслабленными связками в гортани и даже кончиком языка во время пения.

Низкая вокальная позиция, которую также называют опертым речевым интонированием распространена в джазовом направлении пения. Также ее используют некоторые рок-музыканты. При таком пении преобладающими являются речевые форманты. При пении в высокой позиции расширяется диапазон, а голос становится подвижным контролируемым и живым. Достигается это благодаря тому, что в работу включаются головной механизм голосовых связок. Чтобы создать красивое звучание с правильным тембром необходимо не только выработать правильное дыхание, но и научиться петь в высокой позиции.

Если звук расположен правильно, то это позволяет создавать такие условия, при которых исполнителю легко петь и контролировать свой голос. Звучание в таком случае красивое и объемное.

Для пения в высокой позиции необходимы сочетание парильного дыхания, головного и грудного резонирования в правильном количестве. Чтобы выработать высокую позицию звучания нужно соблюдать определенные приемы. Первое это то, что мышцы надставной трубки (языка, челюсти, ротовой полости) должны быть свободны, расслаблены и максимально эффективны. Также важно научиться использовать прием зевка. При этом зевок должен быть не полным, а скрытым.

Суть заключается в том, что при не полностью открытой ротовой полости и расслабленной челюсти, нужно подтягивать небную занавеску. Очень важно следить за тем, чтобы не опускался корень языка, так как это приведёт к тому, что головные резонаторы не будут работать.

Исполнитель должен научиться ощущать поднятия твердого неба, при этом он может делать небольшой подъем головы. Благодаря этому приему, создается впечатление того, что звук концентрируется в купол. При этом исполнителю легко управлять и контролировать голос, вырабатывается дыхание, которого достаточно для исполнения

длительной фразы. Когда звук находится в так называемом куполе, исполнитель сам чувствует что звук легко извлекать, им легко управлять. При этом голосовые связки не устают, а дыхательный аппарат работает правильно. Также такая фокусировка звука позволяет направлять его вертикально (использовать головные резонаторы) что максимально усиливает громкость пения. Не секрет, что в основе пения лежат гласные звуки. Купол является тем местом, где формируются эти звуки, что позволяет контролировать голос, придавать ему нужную интонацию, тембр и окраску. Исполнитель должен ощущать высокий гласный звук направленный в купол, другими словами звук в высокой позиции.

Для того чтобы выработать такое умение необходимо: научиться выбатывать произвольный (скрытый зевок) без звука; выработать скрытый зевок, выговаривая при этом речитатив; уметь петь на скрытом зевке. Люди не разговаривают на зевке, однако для усиления головных резонаторов необходимо научиться петь на зевке; уметь чувствовать купол, для этого помогает «прием улыбки». Легкая улыбка позволяет создавать в плавные переходы между звуками за счет неизменности расположения купола. Один из самых важных приемов для создания головного резонирования – правильное дыхание. Необходимо задействовать брюшную полость, а также научиться выполнять плавный выдох.

Дыхание и звук должны быть связанными, что достигается благодаря созданию купола. Для того чтобы звук звучал объемно и красиво (в высокой позиции) необходимы сочетание умеренного зевка (купола), легкой улыбки, и брюшного дыхания что обеспечивает полноту и глубину звучания. Очень важная для создания высокой позиции атака звука. В зависимости от исполнителя могут применяться все три вида атаки – придыхательная, твердая и мягкая. Последнюю (начинать звук мягко и сверху) рекомендуют использовать в самом начале обучения. Исполнитель непременно должен ощущать узкий, направленный вперед и немного вверх звук. Если же звук расширяется, то это ведет к тому, что высокая позиция теряется.

Раздел 3 Работа над вокальной партией

Тема 3.1. Вокальные упражнения. Общие правила их выполнения. Работа над ансамблем. Воспитание ритмического единства, единства дикционного звучания. Воспитание представления «темпового единства». Работа над единой манерой исполнения.

Наиболее простой вид музыкального материала для начинающего петь - упражнения. Упражнения сопутствуют певцу на протяжении всей его творческой жизни, отнюдь не только на первом этапе обучения. Трудно себе представить певца, который бы не уделял ежедневно хоть немного времени упражнениям.

Напомним, что под упражнением понимается повторение какой-либо деятельности с целью улучшить ее выполнение. **Упражнения - это основное средство приобретения навыков**, т. е. автоматически протекающих действий в любой сложной работе. В вокальном искусстве упражнения служат выработке основных навыков, необходимых для профессионального пения. Правильное зарождение звука и техника звуковедения в различных условиях, диктуемых мелодией, - все это осваивается и закрепляется прежде всего на упражнениях и потом уже совершенствуется и шлифуется на вокализах и художественных произведениях. Упражнения, построенные на коротких отрезках музыкальных фраз, как правило, транспонируются по полутонам вверх и вниз по звуковой шкале. Такое повторение одних и тех же попевок ведет к установлению прочных навыков. Последовательность одних и тех же музыкальных движений закрепляется, образуя стереотип. В дальнейшем, встречаясь с подобной фигурацией в произведении, певец выполняет ее автоматически верно.

Однако пение повторяющихся сочетаний звуков - попевок - можно назвать упражнением только тогда, когда оно производится с определенной целью и когда педагог или ученик оценивает результаты каждой попытки: приближает ли она к поставленной цели. Простое пропевание упражнений без ясно поставленной цели и

критической оценки, т. е. распевание, разогревание голосового аппарата, не ведет к совершенствованию выполнения. Напротив, бездумное, формальное пение укрепляет порочные навыки.

Урок следует начинать с разогрева связок. Поэтому сначала в течение нескольких секунд ученик должен протягивать букву М. Таким образом не травмируется голосовой аппарат.

Затем следует переходить на открытые гласные звуки А-Э-И-О-У, медленно перетекающие одна в другую. Можно к ним добавлять различные согласные звуки, чтобы вышло например – Ла-Лэ-Ли-Ло-Лу.

Вокальные упражнения – это подготовка к серьезной работе, поэтому, чем лучше ученик распоеется и разогреется, тем удобнее и правильнее будет звучать его песня.

Воспитание ритмического единства исполнения. Работа над единством дикционного звучания. Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле. Работа над единой манерой исполнения.

Тема 3.2. Работа с музыкальным текстом. Дикция.

Разучивание и исполнение песни не должно быть самоцелью. Понимая значение вокального воспитания, мы говорим: песню не разучивай, а вокально озвучивай, формируй при этом прежде всего голос и вокальные навыки. Песня лишь материал для этой работы. С такой позиции прежде всего и надо оценивать полезность той или иной песни.

Вокальная работа над песней должна рассматриваться как продолжение вокальной работы над голосом по алгоритму, художественному тактированию и использованию ладо-вокальных жестов. Все эти виды работ подготавливают учащихся к истинно художественной вокальной, а стало быть, и музыкальной деятельности, к занятию пением как искусством.

При таком подходе к работе сразу обнаружится, что все трудности интонирования, которые обычно мы связывали со слухом, его качеством, преодолеваются с помощью вокала. Мы можем теперь говорить, что нет и не может быть «музыкального слуха», а есть «музыкальный голосовой аппарат» в целом, куда входит и слуховой орган как приемник звука и как канал обратной связи (контроля).

На начальном этапе вокальной работы над песнями особенно важно учитывать, насколько работа над данной песней полезна для голоса, насколько полноценно и непринужденно будет при этом функционировать голосовой аппарат учащегося

Для разучивания мелодии совсем не нужно знать текст. Лучше о нём вообще на время забыть, а сконцентрировать своё внимание на звучании мелодии, на используемых вокальных приёмах, высоте нот и т.п. Надо попробовать пропеть песню на удобных гласных звуках «а», «о», «у» или открытых слогах «на», «ла», «нэй», «най», «лай» и т.п. Добиться правильного звучания нот по высоте и по длительности. Не забывать и о дыхании. Использовать паузы в мелодии для того, чтобы взять дыхание. После того, как мелодия выучена наизусть, можно переходить к следующему этапу.

Следует прочитать текст несколько раз вслух, чётко проговаривая каждую букву. Выявить сложности в проговаривании каких-либо букв, звукосочетаний. Выделить трудные для артикуляции участки текста и потренируйтесь в их чётком и быстром произношении. Добиться максимальной скорости, как в скороговорках. Выучить текст песни наизусть.

Тема 3.3. Средства выразительности.

Для выразительного исполнения вокального произведения необходимо владение дыханием, динамикой звука; для передачи эмоционального содержания произведения требуется создание соответствующего по тембру звучания, которое образуется при помощи атаки (мягкой в лирическом произведении, твердой в драматическом), различного соотношения между верхними и нижними резонаторами, регистровой настройки, певческого дыхания. Таким образом, становится очевидным диалектическое единство художественных и технических навыков в пении.

Формирование технических навыков должно вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной выразительностью. Певцы, не владеющие своим голосом (техническими навыками) беспомощны при исполнении художественных произведений. Они также беспомощны, если не умеют передать музыкально-поэтическое содержание. Задача педагога по вокалу - научить воспитанников всему этому в комплексе.

Второй год обучения

Тема 1.1. Закрепление постановочных навыков. Повторение теоретического материала 1 класса. Продолжение работы над раскрепощением речевого аппарата. Дирижерский жест – внимание, дыхание, начало, окончание.

Тема 1.2. Выравнивание гласных. Смена дыхания в процессе пения - короткое и активное, распределение дыхания на фразу. Понятие *crescendo* и *diminuendo*. Развитие дикционных навыков, гласные и согласные, их роль в пении, взаимоотношение гласных и согласных, отнесение внутри слова согласных к последующему слогу, соблюдение динамической ровности при произнесении текста.

Тема 1.3. Понятие кантилены. Навыки *legato* и «*non legato*» и понятия, напевность в звуке, кантилена, мягкая атака звука, понятие фразировки, штриха, динамики.

Основным видом голосоведения в пении является кантилена, т.е. плавное, связанное пение. Пение, распевание, распев предполагают владение плавным переходом от звука к звуку. Кантиленное, связанное пение является основой вокальной музыки в любой национальной композиторской школе. Мы знаем замечательные кантиленные мелодии итальянских, французских, немецких и других композиторов. Выдающиеся по красоте кантиленные мелодии мы находим у русских композиторов: у Глинки и Даргомыжского, у Римского-Корсакова и Чайковского, у Бородина и Мусоргского, у Рахманинова и Аренского и у многих других. Кантилена у русских композиторов органично связана с кантиленой наших русских протяжных песен. Кантиленные мелодии в каждой национальной школе имеют свои характерные особенности, связанные с национальным характером музыки, но техника кантиленного пения в принципе едина для всех вокальных школ.

Связное, плавное кантиленное пение - это умение петь *legato*, т. е. хорошо связывать ноты. Однако плавный переход от звука к звуку, без перерыва в звучании, - пение *legato* - еще не полностью определяет понятие кантилены хорошо поставленного певческого голоса. В кантиленное пение как неперенный момент включается льющийся характер звука. Представим себе, например, сильно зажатый голос, который поет связно мелодию. Будет ли это кантиленным пением? Безусловно нет. Кантиленное пение включает в себя *legato*, но не сводится к нему. Кантиленность - певучесть - обязательно требует свободно льющегося звука.

Певучесть звука различных музыкальных инструментов неодинакова, хотя позволяет пользоваться *legato*. Нельзя сравнить певучесть рояля или клавесина с певучестью скрипки или виолончели. Как известно, скрипичные инструменты обладают исключительной певучестью звука, которая зависит от устойчивого вибрато. Именно вибрато придает звук у этих инструментов льющийся, плавный характер. Таким образом, кантиленное пение связано не только с умением связывать ноты - петь *legato*, но имеет отношение к самому качеству певческого звука, к его свойству иметь льющийся характер. Как в смычковых инструментах льющийся характер звука певческого голоса зависит от ровного, устойчивого вибрато, так и правильно поставленный певческий голос всегда обладает этим качеством. Поэтому красивой кантиленой обладают лишь хорошо поставленные голоса. Форсированный или, наоборот, снятый с дыхания голос, как и голос зажатый, не может обладать полноценной кантиленой. Овладение кантиленным пением непосредственно связано с правильным звукообразованием.

Большинство молодых певцов, начинающих учиться пению, еще не обладает хорошей кантиленой. Она вырабатывается по мере освоения певческого голосообразования и

голосоведения. При нахождении правильной координации в работе голосового аппарата звук получается более сильным и ярким, приобретает опертность, устойчивость и начинает хорошо вибрировать. При правильном звучании дыхание начинает тратиться меньше и его становится достаточно для пения относительно длинных нот. Со стороны обычно отмечают, что звук вырос по силе и приобрел качества профессионального звучания. Педагоги говорят, что звук «потянулся» или что у певца стало держаться дыхание, подчеркивая этим нахождение певцом верной певческой координации в работе голосового аппарата. Это свойство певческого звука тянуться, и говорит о том, что найдена та координация в работе гортани, при которой дыхание расходуется наиболее экономно, правильно. До этого момента певец его искусственно пытался держать и бережно расходовать, а оно улетучивалось, несмотря ни на какие ухищрения. После нахождения верного звучания оно само «держится», даже при максимальном желании его отдать. Таким образом, первым условием развития кантиленного звучания является нахождение верной координации в работе голосового аппарата, при которой в голосе появляются основные качества опертного, поставленного профессионального звучания и среди них устойчивого vibrato. Попытки искать хорошую кантилену вне связи с правильным звучанием за счет мудрствования с дыханием, искусственного развития длительного выдоха и вдоха, задержки его и т. п. не могут привести к убедительному успеху. Без работы над качеством голоса, без поисков полноценно высококачественного звучания трудно рассчитывать на выработку хорошей кантилены.

Тема 1.4. Закрепление плавного вдоха и спокойного выдоха. Певческая опора.

Раздел 2. Средства выразительности

Тема 2.1. Речевая интонация, средства выразительности. Динамика. Работа над динамическим равновесием в ансамбле.

Интонация и музыкальная речь. Эти два Музыкальных Средства Выразительности довольно близки, они взаимосвязаны. Обычно об интонации педагоги говорят там, где кажется, что ученики играют или поют недостаточно выразительно. Говорят так: «Интонируй каждый звук, не пробегай это место». Ученики на это пожелание стараются сыграть или спеть это место более выразительно и немножко медленней, чтобы успеть услышать все звуки. Но не всегда это верно. Музыку нужно прочувствовать, как бы «пропустить через себя». К этому можно прийти, например, через речевую интонацию. Глубокое родство музыкальной и речевой интонации является важнейшей из основ, на которых базируется выразительность музыки, ее способность воздействовать на слушателя. Это родство издавна замечали и музыканты и ученые. Еще древние философы обращали внимание на близость музыки к декламации, к речи и называли музыку своеобразным языком. Роднят музыкальную интонацию с речевой и грамматические правила – наличие пауз, цезур, вопросно-ответная структура.

От музыкальной речи зависит интонация. Именно музыкальная речь со своими ходами на кварту или на квинту, на секунду или на септиму и в зависимости от регистра (низкого, среднего или высокого) – местоположения звуков, дает нам услышать разные интонации. В музыкальной речи можно услышать интонации любви, ласки, сочувствия, сострадания, мольбы, просьбы, нежности, стона, страха, ликования, торжества, призыва к действию, и др.

Динамика – одно из важных выразительных средств музыки, определяется содержанием и характером музыки. Динамические оттенки. Мелодическое движение неразрывно связано со сменой степени громкости звучания. Различные степени громкости звучания в музыке называются динамическими оттенками. Они имеют громадное выразительное значение.

Динамика - от греческого слова *dynamics* - силовой, то есть сила звука. От силы подачи выдыхаемого воздуха зависит громкость звука. Сильная подача певческого выдоха даёт звуку и голосу певца громкое звучание. Сдержанная подача выдыхаемого воздуха при пении – более тихое звучание.

Основными терминами динамики в музыке считаются *f* и *p* и их оттенки *mf*, *mp*, *ff*, *pp* и другие. Кроме контрастных динамических оттенков *f* и *p*, используются и разнообразные плавные переходы громкости от громкого к тихому звучанию и от тихого к громкому. Постепенное усиление подачи выдыхаемого воздуха даёт постепенное усиление громкости звука, называемое в музыке крещендо. Постепенное ослабление подачи выдыхаемого воздуха даёт постепенное уменьшение громкости звука, называемое в музыке диминуэндо. Смена степени громкости звучания при исполнении вокального произведения, т.е. применение динамических оттенков, придаёт любой музыке своеобразие и красоту.

Тема 2.2. Работа с репертуаром.

Тема 2.3. Регистры.

Голос человека – это дар, который дан свыше. Каждый из голосов неповторим, как и человек, но для того, чтобы различать голоса, существует понятие регистров. Итак, что же это такое? Регистр голоса – это целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же способом, с одинаковым тембром.

Специалисты различают два основных и два дополнительных регистра. Попробуем разобраться в их классификации.

1. Нижний тональный или, как его часто называют, грудной регистр. Пение в грудном регистре бархатное, с ощутимым вибрированием в груди. Нужно сказать, что он – самый привычный для человеческого голоса. Немногие знают, но все мы разговариваем именно так. Нельзя не отметить, что большинство непрофессиональных вокалистов используют его, как единственно возможный для себя.

2. Верхний регистр, именуемый тональным, фальцетным или головным. Здесь все немного по-другому: вибрации при исполнении песен ощущаются в голове (нос, лицо). Как правило, широкий круг людей знает этот регистр благодаря певцам, исполняющим свои песни фальцетом. Кстати, «фальцет» в переводе на русский дословно переводится как «ложный голос», и это многое объясняет. Звуки заметно отличаются тем, что они высокие и зачастую лишены призвуков, что делает их менее объемными, чем звуки в нижнем регистре. Интересно также, что оперные певцы в большинстве своем умеют сглаживать разницу между звуками нижнего и верхнего регистров, но это, конечно же, требует долгих лет практики.

3. Нетональный или, как еще говорят, шумный регистр. Чаще всего об этом регистре говорят штро-бас, и в дословном переводе с немецкого языка слово звучит смешно: «соломенный бас». Суть регистра в том, что звук образуется в процессе смыкания голосовых связок. На самом деле, он многим знаком: так, среди известных певцов его активно использовал Владимир Высоцкий, а сегодня им пользуются Григорий Лепс и Александр Маршал.

4. Свистковый регистр, который еще называют флейтовым. Используется в пении крайне редко, а вот маленькие дети частенько испытывают им своих родителей, определяя, где же их порог терпения. Однако в сложных вокальных композициях он используется в полном объеме.

Тема 2.4. Работа над образом.

1. Необходимо разобрать содержание песни.

2. Сделать разбор средств музыкальной выразительности.

3. Приступить к созданию своего, нового образа, его сценария поведения и действий.

В создании образа помогают следующие дисциплины актерское мастерство и сценическое движение. Упражнения в игровой форме, задания со словами «если бы», проговаривание и обыгрывание скороговорок, развитие чувства ритма, упражнения на умение владеть своим лицом и телом (Мимические этюды: «Радость», «Печаль», «Задумчивость», «Беспокойство», «Ликование», «Безразличие», «Злость», «Мечтательность», «Страх», «Надменность», «Восторженность», «Удивление»), воспитание мышечной свободы (этюды коллективной пантомимы (два-четыре человека): «В гостях», «Посадка в поезд», «На перемене», «На рыбалке», «Уборка в квартире», «Заводная кукла», «Птичий двор», «Факир

и змея», «Игра на музыкальных инструментах в оркестре» и др.). Таким образом, проявляются четыре взаимосвязанных компонента для успешного сценического воплощения песни: музыка, слово, пение и актерское мастерство.

Раздел 3. Развитие музыкального слуха.

Тема 3.1. Приемы развития музыкального слуха. Координация слуха и голоса. Сольфеджирование. Фальшь и пути ее устранения. Самоанализ и самоконтроль.

Тема 3.2. Пение упражнений, вокализов. Разучивание партий. Ритмическая устойчивость. Расширение диапазона голоса. Владение дыханием. Развитие певческой дикции. Вокальная позиция.

Тема 3.3. Знакомство с двухголосием.

Третий класс

Раздел 1. Развитие исполнительских навыков

Тема 1.1. Изучение типов голосов.

В хоре выделяют четыре основных взрослых партии, две из них женские, две - мужские. Для женщин - сопрано (высокий) и альт (низкий). Для мужчин - тенор (высокий) и бас (низкий). Если произведение требует больше голосов, то каждая партия может делиться на две, три и т.д. Тогда их названия — первые сопрано, вторые сопрано.

В сольном пении разделения сложнее: появляются оттенки, учитывающие и характер пения, и диапазон. Сопрано делят на колоратурное, лирическое и драматическое (с промежуточными оттенками), появляется меццо-сопрано, которое делится на лирическое (высокое) и драматическое (низкое). Показ видео

Тема 1.2. Продолжение работы по накоплению мышечных ощущений.

Если звук расположен правильно, то это позволяет создавать такие условия, при которых исполнителю легко петь и контролировать свой голос. Звучание в таком случае красивое и объемное.

Для пения в высокой позиции необходимы сочетание парильного дыхания, головного и грудного резонирования в правильном количестве. Чтобы выработать высокую позицию звучания нужно соблюдать определенные приемы. Первое это то, что мышцы надставной трубки (языка, челюсти, ротовой полости) должны быть свободны, расслаблены и максимально эффективны. Также важно научиться использовать прием зевка. При этом зевок должен быть не полным, а скрытым.

Суть заключается в том, что при не полностью открытой ротовой полости и расслабленной челюсти, нужно подтягивать небную занавеску. Очень важно следить за тем, чтобы не опускался корень языка, так как это приведёт к тому, что головные резонаторы не будут работать.

Тема 1.3. Сознательное управление процессом дыхания. Интонационные упражнения. Фрагировка и дыхание.

Начинать вокальные занятия с детьми необходимо с формирования правильной «певческой стойки» - положения корпуса и головы во время пения. Она способствует организации певческого дыхания и резонирования, которые являются основой красивого певческого звука, обеспечивая его всеми необходимыми качествами.

У ребенка должно быть сформировано ощущение свободно и красиво стоящего человека, который готов с удовольствием начать петь. Ноги — почти на ширине плеч, носки чуть развернуты в стороны. Корпус прямой, но свободный, опирающийся на твердые, но не напряженные ноги. Руки свободно опущены вдоль туловища. Голова держится прямо, шея не напряжена. Постоянная работа над «певческой стойкой» идет постепенно и терпеливо. Положения корпуса и головы в процессе занятий уточняются, пока не сформируется привычка стоять правильно и красиво.

Постоянно проводится и корректируется работа над певческим дыханием, которое является главным звеном единого певческого процесса.

Музыкальную фразировку обычно сравнивают с выразительной речью, в основе которой лежит смысловая логика. Владеть фразировкой - значит уметь осмысленно исполнять отдельные музыкальные построения (мотив, фразу, предложение, период), связывая их в единое целое, в законченную мысль. Обычно стремление выделить главное слово, основную мысль фразы становится определяющим фактором выразительного пения. Для достижения выразительной фразировки используются все ранее упоминавшиеся средства музыкального выражения: динамика, а так же дыхание, тембр, цезуры. Приступая к работе над партитурой, я прежде всего анализирую ее с точки зрения формы, потому что музыкальная фразировка зависит в большей степени от структуры произведения, его деление на периоды, предложения, фразы, мотивы. Определить их внутреннее развитие и соподчиненность важно, т. к. благодаря этому достигается не только выразительное пение, но и охват всей музыкальной формы произведения.

Работа над интонацией проводится на материале звуков, слов, предложений, небольших текстов, стихотворений.

Основным элементом упражнений (по системе В.В. Емельянова) является отработка «скользящей» восходящей (↑) и нисходящей (↓) интонации с характерным «переломом» голоса из грудного в головное звучание (регистр) и наоборот.

Условные обозначения:

У — низкое грудное звучание;

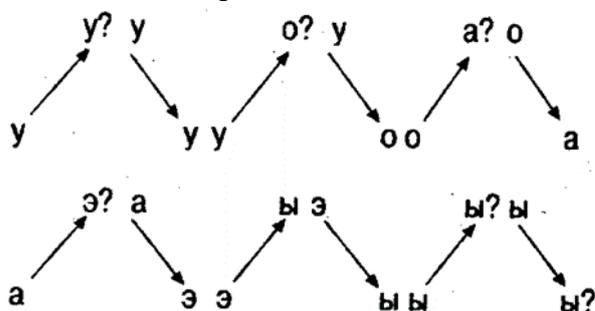
у — высокое головное звучание;

↑ — повышение тона голоса;

↓ — понижение тона голоса.

Упражнение 1

При произнесении последовательности гласных звуков воспроизведите удивленный вопрос — недоумение (восходящая интонация) и ответный возглас (нисходящая интонация). Звук издавайте одновременно с мягким выдохом.

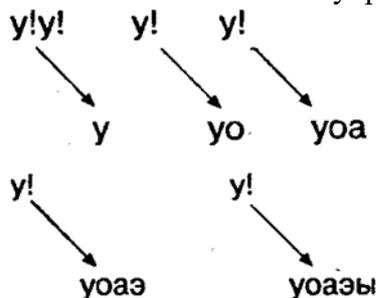

Упражнение 2

Произнесите легкий высокий звук, затем, не прерывая выдоха, передайте голосом нисходящую интонацию с этим же звуком. Запомните характер звучания.

Повторите упражнение.

По аналогии выполните упражнение с другими гласными звуками.

Упражнение 3

Произнесите сочетания гласных звуков последовательно, каждое на отдельном выдохе, низким, грудным голосом, как будто вы рассказываете страшную сказку.

У, УО, УОА, УОАЭ, УОАЭЫ,
Ы, ЫЭ, ЫЭА, ЫЭАО, ЫЭАОУ.

Упражнение 4

Произнесите междометия, выражая голосом разные чувства:

Усталость: У _____ Ф _____ !

Отвращение: Ф _____ У _____ !

Презрение: Ф _____ И _____ !

Испуг: А _____ Х _____ !

О _____ Х _____ !

Удивление: О _____ Й ...

Боль: А _____ А _____ А _____ !

Восторг: О _____ О _____ !

В _____ О _____ !

УРА _____ !

Повеление: Н _____ О _____ !

Сомнение: Н _____ У _____ ?

Призыв: А _ У _ ! _ Э _ Й ... ! Эгей!! Эге-гей!!!

Укоризна: Ай-я-яй! То-то!

Сожаление: Ой-ё-ёй!

Упражнение 5

Произнесите междометие «о» с разной интонацией:

- удивленно;
- радостно;
- испуганно.

Смоделируйте ситуации, в которых вас о чем-то просят, и отвечайте «да»:

- восторженно;
- спокойно и благожелательно;
- категорическим тоном;
- вопросительно;
- задумчиво;
- скорбно;
- дерзко;
- иронически;
- с сожалением.

Тема 1.4. Работа над текстом. Разбор произведения. Чтение нотного текста по партиям. Анализ и проработка интонационных трудностей. Сольфеджирование. Интонационные упражнения.

Разучивание и исполнение песни не должно быть самоцелью. Понимая значение вокального воспитания, мы говорим: песню не разучивай, а вокально озвучивай, формируй при этом прежде всего голос и вокальные навыки. Песня лишь материал для этой работы. С такой позиции прежде всего и надо оценивать полезность той или иной песни.

Вокальная работа над песней должна рассматриваться как продолжение вокальной работы над голосом по алгоритму, художественному тактированию и использованию ладо-вокальных жестов. Все эти виды работ подготавливают учащихся к истинно художественной вокальной, а стало быть, и музыкальной деятельности, к занятию пением как искусством.

При таком подходе к работе сразу обнаружится, что все трудности интонирования, которые обычно мы связывали со слухом, его качеством, преодолеваются с помощью вокала. Мы можем теперь говорить, что нет и не может быть «музыкального слуха», а есть «музыкальный голосовой аппарат» в целом, куда входит и слуховой орган как приемник звука и как канал обратной связи (контроля).

На начальном этапе вокальной работы над песнями особенно важно учитывать, насколько работа над данной песней полезна для голоса, насколько полноценно и непринужденно будет при этом функционировать голосовой аппарат учащегося.

Для разучивания мелодии совсем не нужно знать текст. Лучше о нём вообще на время забыть, а сконцентрировать своё внимание на звучании мелодии, это солфеджирование пение по нотам свою партию, на используемых вокальных приёмах, высоте нот и т.п. Надо попробовать пропеть песню на удобных гласных звуках «а», «о», «у» или открытых слогах «на», «ла», «нэй», «най», «лай» и т.п. Добиться правильного звучания нот по высоте и по длительности. Не забывать и о дыхании. Использовать паузы в мелодии для того, чтобы взять дыхание. После того, как мелодия выучена наизусть, можно переходить к следующему этапу.

Следует прочитать текст несколько раз вслух, чётко проговаривая каждую букву. Выявить сложности в проговаривании каких-либо букв, звуко сочетаний. Выделить трудные для артикуляции участки текста и потренируйтесь в их чётком и быстром произношении. Добиться максимальной скорости, как в скороговорках. Выучить текст песни наизусть.

Тема 1.5. Работа над фразировкой. Работа над единством ансамблевого исполнения. Интонирование и движение под музыку.

Музыкальная фразировка (Тема 1.3.) – закрепление.

Ансамбль - это уравновешенность, слитность и согласованность всех выразительных элементов ансамблевого звучания. Оно подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом, приравнивать, подчинять свой голос общей звучности, гибко согласовывать свои действия с действиями других певцов.

Главные качества звучания голоса – сила, высота, тембр (окраска). Значение звуковых качеств голоса очень важно для вокального пения. Как же узнать возможности голоса?

Сила голоса – это его громкость, которая зависит от активности органов дыхания. Форсирование голосовых связок может привести к срыву голоса. Во время занятий необходимо рассчитывать силу звучания своего голоса. Чем тише звучит голос, тем ярче любые его усиления. Нет абсолютного звучания форте. Оно проявляется в контексте общего звучания. Важно, чтобы каждый человек знал относительное форте (наивысшую громкость своего голоса), тогда он сможет разумно использовать его, не причиняя себе вреда. Для тренировки силы звучания можно использовать прием «эхо». Он помогает выработать умение быстро переключать голос с тихого звучания на громкое и наоборот, укрепляет голосовые связки.

Например. Имитация «эха». Поочередное произношение поэтической строки то тихо, то громко: (громко) Люблю грозу в начале мая. (тихо) Люблю грозу в начале мая. (громко) Когда весенний первый гром. (тихо) Когда весенний первый гром. (громко) Как бы резвяся и играя. (тихо) Как бы резвяся и играя. (громко) Грохочет в небе голубом. (тихо) Грохочет в небе голубом.

Высота голоса – это его способность к тональным изменениям, т. е. его диапазон. Для тренировки высоты голоса хорошо использовать произнесение текстов нараспев.

Например. Стихотворение произносится по тексту снизу вверх по нумерации строк. 8 отдохнешь и ты. 7 подожди немного. 6 не дрожат листья. 5 не пылит дорога. 4 полны свежей мглой. 3 тихие долины. 2 спят во тьме ночной. 1 горные вершины. Тексты произносятся нараспев на повышение и на понижение. В работе над высотой звука постоянно следует помнить о правильном дыхании, т. к. каждый новый тон звучания требует нового вдоха.

Тембр голоса – его окраска, зависящая от физических и психологических данных. Любые оттенки настроения сказываются на тембре голоса. Работа над тембром голоса позволяет обогащать и корректировать новые резервы. При работе над тембровым

богатством голоса можно использовать прием самодialogа (человек ведет диалог сам с собой, будто раздвоившись).

Например. Как сегодня прошел день? Неважно. То, что намечал, не смог осуществить. А кто виноват в этом? Не знаю, может быть, я сам. Что надо предпринять? Думаю, попробовать еще раз осуществить задуманное. Ну что ж, попробуй!

Подвижность голоса – его гибкость, способность без усилий изменяться по силе звучания, по высоте и тембру. Подвижность голоса обеспечивает изменение темпа речи.

Упражнения на использование различных темпов голоса можно проводить в распевном звучании.

1. Чередование медленных и быстрых строчек при одновременном повышении или понижении голоса на строке, (медленно) Дайте мальчикам каравайчики. (быстро) Дайте мальчикам каравайчики.

(в нижнем регистре) (медленно) Дайте девушкам, молодкам, (быстро) Дайте девушкам, молодкам.

(голос поднимается на полтона вверх) (медленно) Молодцам в косоворотках. (быстро) Молодцам в косоворотках.

(голос поднимается еще на полтона вверх) (медленно) Дайте девять кусков, (быстро) Дайте девять кусков.

(голос поднимается еще на полтона вверх) (медленно) На старух и стариков, (быстро) На старух и стариков.

(голос поднимается еще на полтона вверх)

2. Упражнения на чередование трех медленных строк и одной быстрой с повышением последней на полтона.

(вдох) Летит по бездорожью, по дороге, Минуя рубежи веков и стран, Скакун неукротимый, быстроногий (медленно нараспев)

(вдох) И нет на нем узды и нет стремян. (быстро и четко)

Благозвучность голоса – это чистота, отсутствие неприятных призвуков. От благозвучности зависит полетность голоса (заполнение пространства, в котором он разносится). Особую роль в развитии полетности голоса играют гласные звуки. Они не должны проглатываться, а, наоборот пропеваться, вылетать.

- если голос обладает хорошей полетностью, то возникает и образуется эхо – голос резонирует.

- если полетность недостаточная, то голос «вянет», опускается, звучит тускло.

При тренировке полетности голоса необходимо помнить об осанке, правильном дыхании (без длинного выдоха полетности не будет).

Прием «Импровизация».

Импровизация на уроке помогает воспитывать чувство соответствия и несоответствия музыки и движения. Дети определяют, чей шаг сопровождает учитель. Подходит ли музыка движению? (Учитель то соответствует своей музыкой, то нет.).

Игра «Музыкальная шляпа».

Группа сидит в кругу на стульях. На одном из детей – шляпа. В центре на столе или стуле сложены детские музыкальные инструменты. Все поют хорошо знакомую песню. В конце предложения ребенок со шляпой должен одеть ее на соседа и т.д. По сигналу учителя делают неожиданную остановку, и тот ребенок, на котором в этот момент оказалась шляпа, должен взять любой инструмент и своей игрой (ритмом) соответствовать музыке, которую исполняет учитель. Далее игра продолжается по кругу. Игры, подобные «Музыкальной шляпе», будят фантазию детей, развивают ритмическое чувство, умение играть на простых музыкальных инструментах.

Использование методики «пластического интонирования» можно направить на решение большого круга задач. Заставить младших школьников внимательно вслушиваться в мелодию новой песни без утомительного повтора можно через простые движения. Дети повторяют за учителем движения (а он поет песню) по фразам, предложениям, затем сами

придумывают новые движения. Так, ребенок в игре, движении незаметно для себя заучивает и мелодию и текст.

Необходимо расширять набор движений (в разных направлениях, разными частями тела). Образные движения: дождя, ветра, великанов и гномов (можно в движении смоделировать начинающийся дождь, кульминацию, концовку, а затем сравнить со звучанием музыки и совместить то и другое), распускающегося цветка (П.И.Чайковский «Вальс цветов»), прорастание семечки, ростка, затем цветка.

Игра «Подарок учителя».

Учитель дарит каждому ряду (или отдельным ученикам) 3 разных произведения. Это могут быть марш, вальс и песня или разные по характеру произведения. Выбираются определенные движения на каждый фрагмент в начале урока, или дети сами их придумывают. Через некоторое время или сразу же учитель играет эти фрагменты. Каждый ряд должен определить свой подарок и начать двигаться под музыку.

Дети могут сочинять музыку ветра, снега, дождя на пианино, металлофоне, чтобы слушатели почувствовали, как в спокойной атмосфере вдруг зарождается явление, усиливается, достигает кульминации и снова затихает.

Развитие тембрового слуха

Развитие тембрового слуха помогает детям воспринимать окружающий мир, а затем и музыкальный мир во всем его многообразии. Процесс развития тембрового слуха не терпит суеты, но и задержки тоже. Его основы закладываются в начальной школе с простых упражнений в виде игр. Задания усложняются постепенно от класса к классу.

Учитель играет на трех разных инструментах. Группа детей должна двигаться соответственно условиям:

- вперед – слыша треугольник;
- назад – под бубен;
- вправо или влево – под барабан.

Голова всегда повернута в сторону движения. Дети кроме тембровых впечатлений осваивают пространство для движений. Позже можно давать в записи более сложные музыкальные инструменты.

Раздел 2. Навыки работы над произведением в целом. Выразительность.

Тема 2.1. Работа с литературным текстом. Дикция. Паузы.

Обычно при работе над песнями большее внимание уделяется чистоте исполнения, слаженности ансамбля, формированию звука. Но не менее важно обратиться к анализу исполняемого текста. Его обдумывание, обсуждение, выделение важных слов и фраз – все это приводит к осознанию художественного образа произведения, эмоциональному исполнению песни. При разучивании песни необходимо особое внимание уделять опорным словам, соотносить их с музыкальной интонацией.

Чаще всего в работе над песней используются следующие приемы:

- выразительное чтение текста – это один из способов создания в воображении детей ярких и живых образов, вытекающих из содержания произведения, т.е. прием развития образного мышления, которое лежит в основе выразительности исполнения;
- нахождение главного по смыслу слова во фразе;
- придумывание названия к каждому новому куплету песни, отражающего основной смысл содержания.

Значение дикции и паузы как времени

Тема 2.2. Работа над тембром. Сглаживание регистров. Манера исполнения.

Упражнения на развитие тембра (высоты) голоса.

Упражнение № 1 «Угадай, кто позвал»

Упражнение направлено на различение по тембру максимально сокращенного, звука комплекса. Педагог предлагает ребенку отвернуться и догадаться, кто из детей (если игра происходит в группе) или кто из родных (если играют дома) позвал его.

Вначале ребенка зовут по имени, затем (для усложнения) произносят короткое АУ.

Упражнение №2 «Повтори так-же»

Педагог предлагает ребенку определить, далеко или близко находится звучащий объект, а затем воспроизвести звукокомплексы различным по силе голосом (громко, тихо). Кричат дети: АУ (громко), АУ (тихо). Лает собака: АВ (громко) АВ – АВ (тихо). Мяучит кошка, мычит корова, поет петух, кудахчет курица, квакают лягушки, каркает ворона, блеет овечка и т.п.

Урок вокала должен начинаться с упражнений, потому что в формировании звука задействованы многие группы мышц. Распевка у певца – это та же разминка у спортсмена. Как и спортсмену, певцу необходимо разогреть мышцы, тем самым подготовив их к дальнейшим профессиональным нагрузкам. Первые упражнения-распевки на уроке вокала носят разогревающий разминочный характер. В этих упражнениях певец должен разминаться на «серединке» своего диапазона, чтобы не травмировать свой голосовой аппарат. Мы делаем упражнения на укрепление опоры, на удлинение вокального дыхания. Следим за правильным формированием звука, разминаем язык, губы, челюсть, гортань, резонаторы. Вторая часть вокальных распевок (на уже разогретом голосовом аппарате) направлена на расширение диапазона и развитие хорошей дикции. Упражнения носят «растягивающий характер». Важен максимально плавный переход от звука к звуку, не меняя качества звучания и одновременная рельефность и преувеличенная внятность дикции. Третья часть упражнений на уроке вокала направлена на освоение различных технических приемов: скачки, отрывистое голосоведение, украшения. Дается на продвинутом уровне (на начальном уровне все упражнения делаются на канителенном (плавном) голосоведении). Иногда педагогами используются Распевки в движении: соединение пения и движения. Очень важная часть урока вокала, направленная на освобождение голоса, голосового аппарата, на налаживание координации, которая помогает пению. Также в некоторых методиках используются Упражнения на развитие актерского мастерства: выражение идеи с помощью звука, интонации, жеста, мимики, образа.

Изменение одного звукокомплекса по высоте и силе. Педагог предлагает ребенку сказать, например, МЯУ: Громко (кот рядом и просит есть); тихо (кот за дверью); высоким голосом (маленький котенок); низким голосом (старый кот). Аналогично нужно изменить звуковые параметры при воспроизведении следующих звукоподражаний:

И-ГО-ГО, МУ, ГАВ, КВА, БЕ, КУ-КУ и т.п.

Разминка. В разминку, помимо вокальных упражнений, входят не вокальные, такие как:

- Упражнения для развития мимики;
- Легкая гимнастика для мышц шеи;
- Упражнения для развития подвижности языка, губ;
- Упражнения для развития дыхания.

Тема 2.3. Работа над формой, средствами выразительности. Музыкальная выразительность мелодии и ритмического рисунка. Мелодия – чистота интонации, фразировка.

Для выразительного исполнения вокального произведения необходимо владение дыханием, динамикой звука; для передачи эмоционального содержания произведения требуется создание соответствующего по тембру звучания, которое образуется при помощи атаки (мягкой в лирическом произведении, твердой в драматическом), различного соотношения между верхними и нижними резонаторами, регистровой настройки, певческого дыхания. Таким образом, становится очевидным диалектическое единство художественных и технических навыков в пении.

Формирование технических навыков должно вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной выразительностью. Певцы, не владеющие своим голосом (техническими навыками) беспомощны при исполнении художественных произведений. Они также беспомощны, если не умеют передать музыкально-поэтическое содержание. Задача педагога по вокалу - научить воспитанников всему этому в комплексе.

Тема 2.4. Работа над образом. Работа с микрофоном, фонограммой. Сценическое поведение.

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

Попытки обучающихся услышать себя изнутри и снаружи. Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни. Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста. Вокальные трудности в работе с песней и пути их устранения. Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование сценического образа.

Жесты вокалиста (солиста и участника ансамбля): движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. Мимика. Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. «Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение

Мимический тренинг. Психологический тренинг. Упражнение «Как правильно стоять» (по методике И.О.Исаевой). Упражнения на координацию движений. Практическая работа по формированию сценического образа.

Раздел 3. Вокальные упражнения. Работа над ансамблем.

Наиболее простой вид музыкального материала для начинающего петь - упражнения. Упражнения сопутствуют певцу на протяжении всей его творческой жизни, отнюдь не только на первом этапе обучения. Трудно себе представить певца, который бы не уделял ежедневно хоть немного времени упражнениям.

Напомним, что под упражнением понимается повторение какой-либо деятельности с целью улучшить ее выполнение. Упражнения - это основное средство приобретения навыков, т. е. автоматически протекающих действий в любой сложной работе. В вокальном искусстве упражнения служат выработке основных навыков, необходимых для профессионального пения. Правильное зарождение звука и техника звуковедения в различных условиях, диктуемых мелодией, - все это осваивается и закрепляется прежде всего на упражнениях и потом уже совершенствуется и шлифуется на вокализах и художественных произведениях. Упражнения, построенные на коротких отрезках музыкальных фраз, как правило, транспонируются по полутонам вверх и вниз по звуковой шкале. Такое повторение одних и тех же попевок ведет к установлению прочных навыков. Последовательность одних и тех же музыкальных движений закрепляется, образуя стереотип. В дальнейшем, встречаясь с подобной фигурацией в произведении, певец выполняет ее автоматически верно.

Однако пение повторяющихся сочетаний звуков - попевок - можно назвать упражнением только тогда, когда оно производится с определенной целью и когда педагог или ученик оценивает результаты каждой попытки: приближает ли она к поставленной цели. Простое пропевание упражнений без ясно поставленной цели и критической оценки, т. е. распевание, разогревание голосового аппарата, не ведет к совершенствованию выполнения. Напротив, бездумное, формальное пение укрепляет порочные навыки.

Урок следует начинать с разогрева связок. Поэтому сначала в течение нескольких секунд ученик должен протягивать букву М. Таким образом не травмируется голосовой аппарат.

Затем следует переходить на открытые гласные звуки А-Э-И-О-У, медленно перетекающие одна в другую. Можно к ним добавлять различные согласные звуки, чтобы вышло например – Ла-Лэ-Ли-Ло-Лу.

Вокальные упражнения – это подготовка к серьезной работе, поэтому, чем лучше ученик распоеется и разогреется, тем удобнее и правильнее будет звучать его песня.

Четвёртый класс

Раздел 1. Работа над ансамблевым единством. Прослушивание и анализ вокальных произведений в исполнении мастеров, вокальных коллективов, работающих в разных жанрах. **Работа над вокальными номерами к музыкальному спектаклю.** Развитие образного и критического мышления обучающихся. Развитие навыков слухового контроля, самодисциплины, самоконтроля, ответственности за конечный результат.

Тема 1.1. Вокальная дикция. Фокусировка звука. Продолжение работы над вокальной дикцией, чистой интонацией, единством ансамблевого исполнения.

Тема 1.2. Слуховой контроль. Единство ритма, звуковедения. Закрепление знаний о звуковедении: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение.

Тема 1.3. Чистая интонация, точный ритм, ориентация на конечный результат – художественный образ. Стил и манера исполнения. Вокальная позиция и её отличие от речевой. Формирование резонаторных ощущений. Фокусировка звука.

Раздел 2 Вокальные произведения различных жанров. Упражнения.

Раздел 3 Подготовка музыкального спектакля, как единого музыкального действия

Тема 3.1. Вокал и сценическое движение. Вокал и сценическая речь. Закрепление ранее приобретённых вокально-интонационных навыков и практическое их использование в постановках музыкального театра. Требования к пению в соответствии с воплощением музыкально-художественного образа героя и драматургии спектакля в целом.

Тема 3.2. Выработка сценической устойчивости и художественной убедительности при исполнении сольных и ансамблевых вокальных номеров, эмоциональности и эстрадной подачи.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ Планируемый результат

Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный ансамбль», являются следующие знания, умения, навыки:

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, вокальному исполнительству;
- знание начальных основ вокального искусства, художественно-исполнительских возможностей вокального коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания слова и музыки;
- навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том числе, отражающие взаимоотношения между солистом и ансамблем;
- умение работать в творческом коллективе, уважительно относиться к партнерам по сцене;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных, хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе вокальных произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля;
- знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
- обладание диапазоном;
- владение видами вокально-хорового дыхания;
- навыки чтения с листа;
- умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
- слышание своего голоса в вертикали партитуры и понимание его функционального значения;
- знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных произведений;
- получение устойчивых навыков публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В программе обучения используются две основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная.

Методы текущего контроля:

- оценка за работу в классе;
- текущая сдача партий;
- контрольный урок в конце каждой четверти (как вариант – сдача партий в квартетах)

Виды промежуточного контроля:

- контрольный урок в конце каждого полугодия.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний вокальных партий, участия в ансамблевом самоуправлении.

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях вокального коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

2. Критерии оценок

По итогам выступления выставляется оценка по пятибалльной системе.

Критерии оценивания выступления:

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях, активная эмоциональная работа на занятиях, участие во всех спектаклях коллектива.

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии при недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие во всех выступлениях театрального коллектива.

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партитур при сдаче партий, участие в выступлениях в случае передачи партий.

2 («неудовлетворительно») пропуски занятий без уважительных причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всех вокальных произведений спектакля, недопуск к выступлению театрального коллектива.

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным требованиям.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Задача руководителя - привить детям любовь к индивидуальному пению. Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению детей вокалу расширяет музыкальные представления каждого ребенка. Способствует развитию музыкальных способностей, положительно влияет на общее развитие. Процесс вокального ансамблевого исполнения дает возможность обучающимся театрального класса реализовать накопленные музыкальные представления, выразить свои чувства, эмоции в практической деятельности, приобщиться к исполнительскому творчеству. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроения;

постигая мир музыкальных звуков, учатся слышать окружающий мир. Выразить свои впечатления. Свое отношение к нему.

Ансамблевое пение является наиболее доступным видом музыкального искусства для учащихся со средними музыкальными способностями и слабо выраженным эмоциональным фоном, а также важным средством эстетического воспитания детей и молодежи. Правильно организованная и тщательно продуманная работа преподавателя способствует развитию общей музыкальной культуры учащихся.

Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться следующими принципами, как художественная ценность; воспитательное значение; доступность музыкального и литературного текстов; разнообразие жанров и стилей.

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что ансамблевое пение – мощное средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами вокальной музыки. Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются руководителем вокального ансамбля для выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их художественную культуру.

VI. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- «Мама Гамма» муз. и сл. М. Лазарева
- «Мир» муз. Долголюк
- «Облака» муз. В. Шаинского
- «Зеленый мир» муз. Парцхаладзе
- «Добрая сказка» муз. А. Пахмутовой
- «Песенка о снежинке» муз. Г. Гладкова
- «Сабантуй» муз. Л.Б. Булгари
- «Рассвет-Чародей» муз. В. Шаинского
- «Во поле береза стояла» р.н.п. (канон)
- «Белые кораблики» муз. Шаинского
- «Песня о земной красоте» муз. Я. Дубравина
- «Дружат музыка и дети» муз. Чичкова
- «На большой планете» муз. А. Морозова
- «Звездный вальс» муз. и сл. М. Лазарева
- «Утро школьное, здравствуй!» муз. Чичкова
- «Сигнальщики-горнисты» муз. А. Пахмутовой
- «Мама» муз. Гаврилина
- «Родина моя» муз. Д. Тухманова
- «Школа» муз. Е. Лучникова
- «Уроки музыки» муз. В. Ильина
- «Мы-маленькие дети» муз. Е. Крылатова
- «Тот, кто с песней по жизни шагает» муз. Дунаевского
- «Школьная песня» муз.К. Крылатова
- «Про учителя» муз. Наумовой
- «Праздник к нам пришел» муз. Шикаловой
- «Асия» татарская народная песня в обработке Шамсутдинова

«С музыкой дружат все дети Земли» муз. Шикаловой
«Земля детей» муз. С. Баневича, сл. Т. Калинина.
«Родная песенка» муз. Ю. Чичкова
«Не отнимайте солнце у детей» К. Чурина и другие

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. – М.: Музыка, 1972. – 32 с.
2. Кириченко Н. Н. Очерки по истории вокального искусства. Краснодар, 2000. – 124 с.
3. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. Краткие очерки. – М., 1963. – 215 с.
4. Малинина Е. М. Вокальное воспитание детей. Л.: Музыка, 1967. – 88 с.
5. Менабени А. Г. Методика обучению сольному пению: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1987. – 95 с.
6. Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю. В. Кельдыш. Т. 1 – М., «Советская энциклопедия», 1973. – 959 с.
7. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вок-хоровая школа: от Древности до XXI века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Владос, 2003. – 304 с.
8. Осеннева М. С., Самарин В. А., Уколова Л. И. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: Учеб. пособие для студ. муз-пед. отд. и фак. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 1999. – 224 с.
9. Развитие детского голоса: Материалы научной конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, подростков и молодежи 26-30 марта 1961 г. Под. ред. В. Н. Шацкой. – М.: Академия, 1963. – 344 с.
10. Струве Г. Школьный хор: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1981.- 191 с.
11. Стулова Г. П. Хоровой класс: Теория и практика вокальной работы в дет. хоре. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Музыка». – М.: Просвещение, 1988. – 126 с.
12. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992. – 270 с.
13. Тронина П. Из опыта педагога-вокалиста. Практические советы начинающим педагогам. – М.: Просвещение, 1976. – 112 с.
14. Л. Шамина, В. Живов, В. Кирюшин. Хоровой коллектив. Б-ка общественного художественного руководителя художественной самодеятельности. – М.: Профиздат, 1976. – 56 с.
15. Попов-Халабузарь В. Хоровой класс– М., 1988.