

Муниципальное образование Щербиновский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Екатерины Ивановны Гришко
муниципального образования Щербиновский район
станция Старощербиновская

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
от 31 августа 2023 года протокол № 1

Директор _____ /А. В. Попова/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Кружок : вокально-хоровое пение

Уровень образования (класс – 5б)

Количество часов: 34 часа (1 час в неделю)

Учитель: Крачковская А.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, которая занимает свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное участие в решении задач преобразования. Система российского образования ориентирована на стратегические государственные задачи строится на принципиально новой образовательной парадигме: современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога.

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству.

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.

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

Программа отличается тем, что:

- позволяет в условиях школы, через дополнительное образование расширить возможности образовательной области «Искусство»;
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 3 года обучения соразмерно личной индивидуальности;
- содержание программы «Палитра детских голосов» может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников;
- программа дополнительного образования имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не общепринятое описание системы работы.

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.

Задачи:

- Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка;
- Воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству;
- Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость, способность сопереживать, творческого воображения, Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры;
- Помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной деятельности.

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее?

На эти вопросы искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального искусства прошлого и современности. Этот вопрос попыталась решить и я при разработке данной программы.

В основу программы «Палитра детских голосов» для организации творческого процесса воспитания вокалистов в условиях детского дома творчества положены, в первую очередь, практические рекомендации и концептуальные положения, разработанные основоположником русской вокальной школы М.И.Глинки, который рекомендовал специальные этюды и упражнения для развития певческих навыков, предостерегал от увлечения темпом обучения и учил осторожному подходу к молодому голосовому аппарату.

Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной как один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых поют странные забавные упражнения, и это имеет положительный результат для развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и оперных театров.

Интересен и используется в практике работы вокальной студии «Мелодия» многолетний опыт Н.Б.Гонтаренко, педагога отделения музыки и пения Крымского государственного института им. М.И.Фрунзе.

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

Классические методики, которые используются при реализации программы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Принципы педагогического процесса:

- принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой многоплановости.

В основу разработки программы «Палитра детских голосов» положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентного и деятельностного подхода.

Программа определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая работа и концертно-исполнительская деятельность. Первое направление состоит из 12 тематических блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического и практического характера, которые реализуются на разных этапах обучения (содержание обучения усложняется на 2 и 3 годы обучения). Основное содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности - это обеспечивает целостный и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые сопровождают все практические занятия, на которых основное внимание уделяется постановке голоса и сценическому искусству.

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является вокальная студия. Вокальная студия позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса: регистры и диапазон соответствующий возрастным особенностям (чтобы подобрать материал для индивидуальной работы), особенности звуковедения.

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живопись, элементов танца. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности.

При разучивании песенного и репертуара я обращаюсь к знаниям и умениям детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать правильную интонацию при их произношении; на уроках литературы – формируется начальное понятие художественного языка, умение анализировать образную систему, средства и приемы художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства – представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах.

Программа предусматривает сочетание **практической методики вокального воспитания детей на групповых и индивидуальных занятиях.**

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. **Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах.** Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Педагогическая целесообразность программы в том, что программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Особое место уделяется концертной деятельности (2 направление программы): обучающиеся исполняют произведения в рамках школьных, городских праздников, посвященных разным памятным датам. Это придает прикладной смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются любимые произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.

Учебно–тематический план

Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков через усложнение репертуара, ритма и метра, использование голосовых импровизаций, пунктирного ритма.

№ п/п	Тема занятий	Часы	Формы проведения занятий	Методы контроля		
		Общее кол-во	Теория	Практика		
Вокально-хоровая работа						
1.	Введение, владение своим голосовым аппаратом. Использование певческих навыков	5	1	5	Групповое/подгрупповое	Наблюдение
2.	Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. Великие вокалисты. Вокальные навыки	4	1	3	Групповое/подгрупповое	Наблюдение
3.	Овладение собственной манерой вокального исполнения. Выявление индивидуальных красок голоса.	18	0	8	Групповое/подгрупповое	Наблюдение
4.	Дыхание, артикуляция, певческая позиция. Вокально-хоровая работа. Нотная грамота.	10	1	3	Групповое/подгрупповое	Наблюдение
5.	Использование элементов ритмики. Движения под музыку.	8	0	4	Групповое/подгрупповое	Наблюдение

	Сценическая культура.					
6.	Дикция. Вокальные навыки.	5	0	3	Групповое/ подгрупповое	Наблюдение
7.	Беседа о гигиене певческого голоса.	1	1	0	Групповое/ подгрупповое	Наблюдение
8.	Работа над сценическим образом.	5	0	3	Групповое/ подгрупповое	Наблюдение
Концертно-исполнительская деятельность						
9.	Праздники, выступления.	13	0	12	Конкурсы, праздники	Оценка зрителей, оценка жюри
	Итого	34	4	30		

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате обучения пению в вокальной студии воспитанник должен:

знать, понимать:

- соблюдать певческую установку;
- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
- жанры вокальной музыки;
- произведения различных жанров;
- великих вокалистов России и мира;

уметь:

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- точно повторить заданный звук;

- в подвижных песнях делать быстрый вдох;
- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса;
- петь чисто и слаженно в унисон;
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
- дать критическую оценку своему исполнению;
- характеризовать выступления великих вокалистов
- использовать элементы ритмики и движения под музыку;
- работать в сценическом образе;
- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива.

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков

Искусству пения, как и всякому другому искусству, должно предшествовать известные механические умения.

Гёте.

Искусство пения – искусство души и для души.

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека.

«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными данными и развивать вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития и возможности участия в мире шоу-бизнеса.

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука.

Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков: шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый.

Регистровый порог. Механизм перевода регистра.

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Речевой диапазон. Требования к пению гласных.

Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к гласному.

Рупор. «Зевок» и полuzeвок».

Регулировочный образ: место и роль в пении.

Практические занятия:

1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение способности к пению.
2. Координационно-тренировочные занятия.

Блок 1.

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки качества звуков.

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины.

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного движения.

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по всему лицу.

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вдох облегчения, касание звука, вибрации «mmm»).

Упражнение 6. Вибрация внутри тела.

Блок 2.

Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в голосообразовании.

Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия мышц от восприятия звука своего голоса.

Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах (регистрах).

Комплекс № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой голоса – через ощущения с разными энергетическими затратами, эмоциональными отражениями представлениями.

Комплекс № 5. Упражнения для осознания связи режимов с разными участками диапазона.

Комплекс № 6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с эмоционально-образными представлениями.

Комплекс № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с энергетическими затратами.

Комплекс № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных энергетических затрат.

Комплекс № 9. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими издавать звук привычным способом.

Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном виде.

Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое».

Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки).

II. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка полученных вокальных навыков.

Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с выведением наружу – выдувание.

Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание.

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук».

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра, образованные аэродинамическим путем.

Соотношения работы органов дыхания и гортани.

Резонаторная функция трахеи.

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос.

Практические занятия:

Дыхательная гимнастика.

III. Распевание

Звук и механизм его извлечения.

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

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева с.158).

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации распевки. Порядок распевки. Нотные примеры в «до мажор» условной тональности.

Использование скороговорки на начало распевки.

Практические занятия:

1. Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно выполнять распевки (И.О. Исаева, стр. 160-164).

Дикция. Артикуляция

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека.

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности.

Тембр певческого и речевого голоса.

Дикция и механизм ее реализации.

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и наоборот.

Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция. Основные выводы вокальной педагогики о требованиях к пению гласных.

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время. Иноязычные и сленговые слова и выражения.

3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание.

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста.

Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для пения и жизни вне музыки.

Практические занятия:

1. Артикуляционная гимнастика (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 161);
2. Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации (программа В.Емельянова с.166-167);
3. Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса (программа В. Емельянова с. 168-172);
4. Дыхательные упражнения по методике И.О.Исаевой (стр.78-80);
5. Тренажер самоконтроля развития дикции;

6. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой (с.81-83).

VI. Гигиена певческого голоса

Важное отношение к здоровью – как залог вокального успеха.

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93).

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос.

Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса.

Меры профилактики лор – болезней, их необходимость.

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса.

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.

О вреде курения на голосовые связки.

Защитная регулирующая и эстетическая функция вибрато – основа и показатель самоконтроля.

Запреты:

- грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой октавы;
- использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй октавы;
- переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного.

Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу фониатру по проблемам голоса.

Практические занятия:

1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении;
2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа как ориентира на успех, а не путь к стрессу;
3. Упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду);
4. Составление памятки по гигиене голоса.

VII. Сценическая культура и сценический образ

Жесты вокалиста: 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.

Практические занятия:

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95);
2. Психологический тренинг;
3. Упражнение «Как правильно стоять» (по методике И.О.Исаевой с. 172-179);
4. Упражнения на координацию движений;
5. Практическая работа по формированию сценического образа.

IX. Движения вокалистов под музыку

Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста.

Практические занятия:

1. Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
2. Элементы ритмической гимнастики;
3. Работа над возможными вариантами движений сценического образа.

X. Вокально-хоровая работа

Регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление артикуляционной мускулатурой и приведение ее в единую форму.

Развитие мышц глотки и языка.

Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная.

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления.

Практические занятия:

1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни) вокального слуха;
2. Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования;
3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки движения, условий времени;
4. Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист - осознание вокально-телесных ощущений;
5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в фальцетный регистр (программа В.Емельянова, стр. 172);
6. Тренировочные программы для фальцетного регистра детского и женского голоса (программа В.Емельянова, стр. 143);
7. Упражнения с твердой и мягкой атакой.
8. Подготовка к выходу на сцену.

XI. Импровизация

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к импровизации.

Практические занятия:

1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка импровизации;
2. Элементы импровизации в детском исполнении.

XII. Собственная манера исполнения

Тембр и динамика своего голоса.

Регулировочный образ своего голоса – представление о суммарном восприятии всех сигналов обратной связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, вибро-, баро-, проприорорецепции, и отражающиеся в сознании вокалиста, их голосообразующее действие.

Многоголосое пение.

Отношение эталона и регулировочного образа. 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.

Ролевая подготовка: суть и назначение.

Практические занятия:

1. Выбор песни;
2. Заучивание текста;
3. Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро;
4. Упражнения: устранение трудностей в работе с песней.

Концертно-исполнительская деятельность

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального произведения.

В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы, городских мероприятий.