

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия «Арт-Этюд»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом Гимназии
Протокол №1 от 26.08.2020
Секретарь Насиров М.Р.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
Борисова Н.М.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Приказ № 45-уч/1 от 26.08.2020
Семенова А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Вокал (индивидуальные занятия)»
направление – академический вокал

Екатеринбург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

Содержание курса

Требования к уровню подготовки учащихся

Перечень учебно-методического обеспечения

Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность дисциплины: Пение является одним из самых излюбленных детьми видов музыкальной деятельности, который даёт множество возможностей. Через пение дети осуществляют значительный рывок в музыкальном, эмоциональном и познавательном развитии.

Музыкальный образ песни, благодаря словесному тексту, становится понятным и близким детям. В пении, как в виде музыкальной деятельности, очень быстро и успешно происходит развитие интонационного звуковысотного слуха, который является важнейшей основой музыкальных способностей, без которой музыкальная деятельность невозможна.

Методологическая основа: Примерная программа для ДМШ и ДШИ, Москва 2003 г.

Специфика предмета: Воспитание голоса находится в тесной связи с воспитанием слуха. Следовательно, вокальное воспитание в детском возрасте способствует формированию не только голоса, но и общих музыкальных способностей.

Цель предмета: воспитание гармонически развитой личности, подготовленного слушателя, активного потребителя духовных ценностей, способного к эстетическому суждению, владеющего навыками самостоятельного музицирования.

Задачи предмета:

- формирование знаний о характерных особенностях академического пения, жанрах и основных стилистических направлениях академического вокала;
- формирование знаний о художественно-исполнительских возможностях голосового аппарата;
- развитие дикционных навыков, четкой и ясной артикуляции;
- формирование умения самостоятельно разучивать произведения;
- формирование умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- приобретение навыков публичных выступлений;
- расширение музыкального кругозора, развитие художественного вкуса;
- формирование умения выступать в качестве солиста и в составе ансамбля;
- умение использовать полученные знания в практической деятельности: исполнительской, творческой, культурно-просветительской.

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 7 лет обучения.

Режим занятий: занятия могут проходить 1- 2 раза в неделю по 40 минут

Особенности освоения программы: Развитие вокальных навыков происходит постепенно и целенаправленно в течение всего курса обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика.

Формы обучения: индивидуальный урок.

Методы обучения:

Словесные: объяснение, рассказ, беседа;

Наглядные: использование аудио иллюстраций (прослушивание в записи произведений композиторов, включенных в программу), демонстрация педагогом образца исполнения;

Репродуктивные: тренировочные упражнения, исполнительский показ приемов игры, демонстрация видео и аудио материалов, педагогический концерт, тех. зачеты, прослушивания, экзамены, академические концерты;

Поисково-творческие: работа с нотными сборниками, поиск репертуара, подбор пьес по слуху, концертные выступления на конкурсах, фестивалях, внутришкольных отчетных концертах.

Ожидаемые результаты:

- получены знания о характерных особенностях академического пения, жанрах и основных стилистических направлениях академического вокала;
- получены знания о художественно-исполнительских возможностях голосового аппарата;
- четкая и ясная артикуляция;
- умение самостоятельно разучивать произведения;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- приобретены навыки публичных выступлений;
- расширение музыкального кругозора, развитие художественного вкуса;
- умение выступать в качестве солиста и в составе ансамбля;
- умение использовать полученные знания в практической деятельности: исполнительской, творческой, культурно-просветительской.

Формы контроля: участие в конкурсах, фестивалях, концертах

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Первый год обучения

Введение в предмет «Академическое сольное пение» включает в себя исторические свидетельства об обучении пению с малых лет и доступную информацию о строении голосового аппарата, о бережном отношении к нему.

Формирование и развитие певческих навыков:

Требования:

- правильная установка корпуса при пении;
- достижение легкого головного звучания и мягкой атаки звука;
- исправление вокальных дефектов (гнусавость, горловое пение, тремоляция, зажатие нижней челюсти);
- умение петь небольшие фразы на одном дыхании;
- систематическая работа над дикцией.

Работа над музыкальным образом:

- правильное построение фразы
- работа над динамическими оттенками и различными приемами звукообразования
- чувство кульминации во фразе, предложении, в целом произведении.

Освоение музыкальных жанров и форм:

- дать понятие мотива, фразы, предложения, куплетной формы;
- познакомить с жанрами народной песни (попевки), детской песни русской, зарубежной классики и современной музыки.

Контрольно-зачетные мероприятия:

- академический концерт в конце 1 полугодия (исполняются 2 разнохарактерные песни);
- технический зачет в ноябре (сольфеджирование попевки и чтение с листа);
- контрольные уроки в конце каждой четверти (показ текущей работы);
- переводной экзамен в конце учебного года (исполнение 2-х разнохарактерных песен).

В конце первого года обучения учащийся должен во время пения правильно держать корпус, начинать звукообразование с мягкой атаки, петь небольшие фразы на одном дыхании, выразительно спеть разученные произведения.

Рекомендуемый репертуар:

Романсы и песни русских и зарубежных композиторов:

Л.-В.Бетховен «Малиновка», «Сурок», «Волшебный цветок»;

И.-С.Бах «За рекою старый дом»;

Э.Григ «Детская песенка»;

А.Аренский «Расскажи, мотылек»;

Народные песни:

Русские: «Как под горкой, под горой», «Коровушка», «Ах, вы, сени»,
Бельгийская «Карлуша»;
Норвежская «Пер-музыкант»;
Произведения современных композиторов:
К.Спадавеккиа «Добрый жук»;
Р.Павленко «Капельки»;
А.Островский «Калоши»;
С.Баневич «Солнышко проснется»;
О.Поплянова «Ласковый лев».

Второй год обучения

Закрепление и совершенствование певческих навыков:- выработать навык плавного вдоха и выдоха;- высокого головного звучания;- четкой артикуляции;- пение в доступном диапазоне;- развить навык правильного формирования гласных в сочетании с согласными;

В работе над музыкальным образом уделять внимание:

- развитию чувства фразы;
- динамики;
- дать понятие агогики.

Освоение музыкальных жанров и форм: в разделе «Музыкальные формы и жанры» продолжается закрепление пройденного на первом году обучения: умение подробно разобрать с точки зрения формы и жанра каждое произведение из предложенного репертуара.

В конце второго года обучения учащийся должен овладеть начальными навыками кантиленного пения; знать, что такое высокая певческая форманта; сделать подробный анализ формы, жанра, стиля произведения и выразительно его исполнить.

Рекомендуемый репертуар

Романсы и песни русских и зарубежных композиторов:

Э.Григ «Лесная песнь», «Весна»;
Ц.Кюи «Зима», «Осень»;
М.Мусоргский «Вечерняя песенка»;
А.Гречанинов «Ночь»;
А.Гурилев «Вьется ласточка сизокрылая», «Улетела пташечка», «Сарафанчик»;
Й.Гайдн «К дружбе», «Тихо дверцу в сад открой»;

Народные песни:

Русские: «Посею лебеду», «Соловьем залетным», «На горе-то калина», «Во поле береза стояла» «Не летай соловей»;
Чешская «Пастух»; Кубинская «Моя мама»;
Американская «Домик над рекой»;
Французская «Рассказать ли в тишине»;
Белорусская «Перепелочка»;
Польская «Кукушка»;

Произведения современных композиторов:

Р.Бойко «Небылицы»;
М.Басок «Светлячок», «Песик-хвост, четыре лапки»;
В.Биберган «Красный кораблик»;
Э.Ханок «Солнышко смеется»;
Р.Паулс «Кашалотик», «Зимний сад»;
С.Баневич «песенка о музыке»;
Е.Васовский «Наша песенка»;

Семенов «Если снег идет»;
Пьянков «Снежный праздник»

Третий год обучения

Формирование и развитие певческих навыков: Продолжение работы над закреплением и усовершенствованием вокально-технических навыков, приобретенных на начальной стадии обучения:- расширение диапазона до децимы;- работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;- выравнивание звучности гласных с правильным на высоте гласных, четким произношением согласных звуков.

Работа над музыкальным образом: в работе над музыкальной выразительностью, добиваться смыслового единства текста и музыки (ощущение кульминации во фразе, в предложении в целом произведении).

Освоение музыкальных жанров и форм: в связи с усложнением репертуара, появляется необходимость освоения новых форм и жанров:- простая 3-х частная форма (нетрудные арии);- форма сквозного развития;- освоение стиля «Барокко» (разучивание несложных арий итальянских мастеров); - знакомство с жанром романса русских и зарубежных композиторов

В конце 3-го года обучения учащиеся должны освоить навык пения с ощущением опоры дыхания, уметь исполнить легкую арию ровным звуком, овладеть навыками сценической культуры.

Рекомендуемый репертуар

Арии, романсы, песни русских и зарубежных композиторов:

Авт. сборник вокализов под редакцией Г.Тица

Страделла «Ариэтта»;

Дж.Перголези «Три дня прошло...»;

А. Скарлатти «Светило дневное», «Чувствую сердце»;

В.-А.Моцарт ария Барбарини из оперы «свадьба Фигаро»;

В.-А.Моцарт «Детские игры», «Маленькая пряха»;

Р.Шуман «Совенок», «Вечерняя звезда», «Странствующий колокол»;

Э.Григ «Лесная песнь»;

Ж.К.Векерлен «Пастушка»;

М.И.Глинка «Ты, соловушка, умолкни»;

П.И.Чайковский «Зима», «Осень», «Детская песенка»;

Ц.Кюи «Зима», «Май»;

Народные песни:

Русские: «Со выюном я хожу», «Сад», «В сыром бору тропина», «Пошла млада за водой»;

Норвежская «Сумерки»;

Итальянская «Макарони»;

Румынская «Пастушок»;

Финская «Красная лента»;

Словацкая «Ночь сизокрылая»;

Произведения современных композиторов:

Иорданский «У дороги чибис»;

Ю. Чичков «Самая счастливая», «Песня о волшебном цветке», «Музыкант-турист»;

Е. Гиммельфарб «Песенка Карлсона»;

Е. Крылатов «Скрипочка», «Ласточка»

Четвертый год обучения

Формирование и развитие певческих навыков: формирование и развитие вокально-технических навыков продолжается в следующем направлении:

- поиска ощущения опоры дыхания;

- сглаживания звучания на всем диапазоне;
- активной артикуляции;
- чистого интонирования;
- расширения диапазона голоса.

Работа над музыкальным образом:

- большое внимание уделять нюансировке;
- приемам звукообразования (штрихам);
- анализу творчества композитора и времени, в котором он жил;
- прослушиванию звукозаписей;

Освоение музыкальных жанров и форм: в разделе «Музыкальные формы и жанры» продолжается знакомство со стилем «Барокко» с включением в репертуар арий итальянских мастеров, а также с жанрами русской народной песни.

В конце учебного года учащийся должен уметь контролировать ощущение опоры дыхания, активно артикулировать, овладеть различными приемами звукообразования, качественно исполнить несложную арию в стиле «Барокко», уверенно читать с листа.

Рекомендуемый репертуар

Арии, романсы, песни русских и зарубежных композиторов.

Авт. сборник вокализов под редакцией Г. Тица;

Л.-В. Бетховен «Гондолетта»;

Й.Брамс «В зеленых ивах дом стоит»;

Ж.К.Векерлен «Менуэт Экзоде»;

М.И.Глинка «Ах, ты, ночь ли ноченька»;

Ц.Кюи «Майский день», «Царскосельская статуя»;

А.Аренский «Спи, дитя мое, усни»;

Народные песни:

Русские: «Пряха», «По улице мостовой» в обработке К.Вильбоа, «Уж пойду ли я младенька», «Научить ли тя, Ванюша»;

Латышская «Я девочка, как розочка»;

Японские «Потанцуем», «Тюльпаны» в обработке В.Локтева;

Неаполитанская «Утренняя песня» в обработке Мельо

Произведения современных композиторов:

Спадавеккиа «Песня Золушки»;

Э.Колмановский «Красивая мама»;

М.Ройтерштейн «Прощание с летом».

Пятый год обучения

Формирование и развитие певческих навыков: формирование вокально-технических навыков происходит с учетом появления первых признаков мутации:

- пение в среднем регистре без напряжения;
- работа над ровным звучанием голоса в поступенном и скачкообразном движении мелодии;
- интенсивная работа над опорой дыхания.

Работа над музыкальным образом: в процессе работы над музыкальным произведением необходимо стремиться к созданию художественного образа, используя эмоциональные возможности учащегося, его творческую мысль:

- развить интерес к лучшим художественным образцам народных, классических, современных произведений отечественной и зарубежной музыки.
- развить способность самостоятельно анализировать форму, жанр, стиль исполняемого репертуара.

В конце 5-го года обучения учащийся должен:

уверенно петь на опоре ровным звуком, как в поступенном, так и в скачкообразном движении мелодии;
разбираться в жанрах, стилях и формах исполняемого репертуара;
веренно держаться на сцене.

Рекомендуемый репертуар

Арии, романсы, песни русских и зарубежных композиторов:

Авт. сборник вокализов под редакцией Г.Тица

Ж. Паэзиэлло ария из оперы «Прекрасная мельничиха»;

А.Гурилев «Право, маменьке скажу»;

А.Варламов «Белеет парус одинокий»;

Н.А.Римский-Корсаков «Тихо вечер догорает»;

П.И.Чайковский «Мой садик», «Легенда», «Весна» на стихи А. Плещеева

Народные песни:

Русские: «Я с комариком плясала», «Лучинушка», «У зари-то, у зореньки» в обработке С.Сиротина, «Как в лесу, лесу-лесочке»;

Французская «Птички»;

Польская «Песня пахаря»;

Неаполитанская «Счастливая»;

Шведская «Весенний ветер»;

Произведения современных композиторов:

Е.Крылатов «Я верю только мечтам и мечтам», «Школьная песня», «Три белых коня»;

Денц На качелях»;

Ю. Чичков «Мамин вальс»;

А.Петров Песня материнской любви из кинофильма «Синяя птица».

Шестой год обучения

Формирование и развитие певческих навыков: на завершающей стадии обучения ведется углубленная работа над вокально-техническими навыками:

-осознанное умение управлять звуком и понимать физиологический процесс звукообразования; -выравнивание звучности на всем диапазоне; -выработка четкой дикции и выразительного слова; -постепенное расширение диапазона до полутора октав в послемутационный период; - начальный этап работы над подвижностью голоса (работа над мелкой техникой).

Работа над музыкальным образом: - последовательная и систематическая работа над музыкальным образом; -выявление тембра; -пение в различной динамике и тонкой нюансировке;- умение петь различными приемами звукообразования;

Освоение музыкальных жанров и форм:

-смешанных, где сочетаются признаки различных форм (вариационность, строфичность и трехчастность);

-структурность произведения важна для ясности выразительного исполнения;

- по мере усложнения репертуара продолжается знакомство с различными музыкальными жанрами и стилями.

В конце 6-го года обучения учащийся должен уверенно исполнять произведения в диапазоне децимы и более, овладеть мелкой техникой, тонкой нюансировкой и различными приемами звукообразования, а также иметь хорошую сценическую выдержку.

Рекомендуемый репертуар

Арии, романсы, песни русских и зарубежных композиторов:

Зейдлер. «Вокализы»;

В.-А.Моцарт ария Бастьены из оперы – пасторали «Бастьен и Бастьенна»

И.-С.Бах «Жизнь хороша», «Душа поет»;
Ф.Шопен «Желание»;
П.Булахов «Тук-тук», «Колокольчики»;
Ипполитов-Иванов «Желтенькая птичка»;
Ц.Кюи ария принцессы из оперы «Кот в сапогах»;
А.Гурилев «Вьется ласточка сизокрылая»;
П.И.Чайковский «На берегу», «Весна» на слова А.Плещеева «Уж тает снег...»;

Народные песни:

Русские: «Как пойду я на быструю речку», «Я в садочке была», «Не слышно шума городского», «Ух как пал туман на поле»;

Швейцарская «Садовница короля»;

Произведения современных композиторов:

И.Дунаевский «Колыбельная» из кинофильма «Цирк», песня Анюты из кинофильма «Веселые ребята»;

М.Минков «Старый рояль», «Спасибо, музыка» из кинофильма «мы из джаза»;

М.Дунаевский «Цветные сны»;

Седьмой год обучения

Формирование и развитие певческих навыков: на протяжении последнего года обучения ведется комплексная работа по закреплению всех вокально-технических навыков и их дальнейшего совершенствования: -постоянный контроль опоры дыхания, и, следовательно, чистоты интонирования; -сглаживания переходных нот; -выравнивание звучности на всем диапазоне; -расширение диапазона; -отслеживание четкости дикции, выразительности слова; -работа над подвижностью голоса; -пение на вибрато.

Работа над музыкальным образом: в работе над музыкальной выразительностью ведется дальнейший поиск индивидуального тембра каждого учащегося, умение владеть своим голосом, и с помощью приобретенных навыков и знаний, глубоко и полно раскрыть художественный образ музыкального произведения.

Освоение музыкальных жанров и форм: продолжение освоения более сложных музыкальных форм, включающих вариационность, строфичность, трехчастность, сквозное развитие. Знакомство с жанром бытового и классического романса.

Рекомендуемый репертуар

Арии, романсы, песни русских и зарубежных композиторов:

Зейдлер. «Вокализы»;

Г.Ф.Гендель «Амен. Аллелуйя...»;

Н.А.Римский-Корсаков ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»;

А.Гурилев «Грусть девушки»;

П.И.Чайковский «Я тебе ничего не скажу»;

С.В.Рахманинов «Островок», «Сирень»;

Н.А.Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье»;

Народные песни:

Русские: «Ничто в полюшке не колышется», «Чернобровый, черноокий», «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Как по лужку травка», «Матушка, матушка, что во поле пыльно?»;

Неаполитанская «Санта Лючия»;

Произведения современных композиторов:

Агабабов «Лесной бал», «Ягненок»;

Лепин «Песенка о хорошем настроении»;

Дж.Болатти «Фиалка».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ

Обучающийся к концу программы обучения

должен знать:

- информацию о строении голосового аппарата, о бережном отношении к нему;
- музыкальную терминологию;

должны быть сформированы:

- знания о характерных особенностях академического пения, жанрах и основных стилистических направлениях академического вокала;
- знания о художественно-исполнительских возможностях голосового аппарата;

должен уметь:

- выступать в качестве солиста и в составе ансамбля;
- использовать полученные знания в практической деятельности: исполнительской, творческой, культурно-просветительской;
- создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- самостоятельно разучивать произведения.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Материально-техническое обеспечение	Дидактико-методическое обеспечение
<ul style="list-style-type: none">✓ Наличие специального кабинета;✓ Фортепиано;✓ Стулья;	<ul style="list-style-type: none">✓ нотная библиотека;✓ иллюстративные материалы, портреты композиторов;✓ выставочный стенд с познавательной литературой, музыкальные энциклопедии, справочники, биографические книги

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.А.Сергеев «Воспитание детского голоса». М., Академия педагогических наук РСФСР, 1950;
2. А.Г.Менабени «Методика обучения сольному пению» учебное пособие для пединститутов. М.Просвещение, 1987;
3. В.В.Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренаж» Книга 1, С.-Петербург Гос. Консерватория им. Римского-Корсакова, 1996;
4. И.И.Левидов «Певческий голос в здоровом и больном состоянии». Л., Искусство, 1939;
5. Л.Б.Дмитриев «Основы вокальной методики» М., 1968
6. Н.Б.Гонтаренко «Сольное пение» Секреты вокального мастерства. Ростов-на-Дону, 2000;
7. Н.Д.Орлова «Детский голос» (экспериментальное исследование). М., Педагогика, 1970;
8. Н.Н.Добровольская, Н.Орлова «Что надо знать учителю о детском голосе». М., Музыка, 1972;
9. О. А. Апраксина «Методика развития детского голоса» М., 1983;
10. О.П.Павлищева «Методика постановки голоса» краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пения. М.-Л. Музыка, 1964