

РАССМОТРЕНА и
ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 7
от 25.08.2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Студия вокала «VIVO»

Направленность: художественная

Срок реализации: 8 месяцев

Возраст обучающихся: 7-18 лет

Автор-составитель: Воронин Денис Олегович

г. Барнаул

2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Ребенок не сосуд, который надо наполнить, а светильник, который надо зажечь» (Сухомлинский).

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и студий.

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата.

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.

На рубеже третьего тысячелетия в условиях социально-экономического кризиса особенно остро ощущается потребность в современном разностороннем образовании и воспитании подрастающего поколения. От качества образования и воспитания зависит формирование нового человека - Творческой личности.

Сегодня каждая семья озабочена стихийным, неорганизованным воздействием на детей средств массовой информации. Ребенок один не в состоянии противостоять воздействию негативной информации (низкопробные фильмы, реклама, «массовая культура», направленная на развитие полного отсутствия интеллекта и музыкального вкуса).

Основная задача педагогов дополнительного образования – помочь ребенку развить основные понятия о человеческом достоинстве, душевной теплоте, о чести и совести, о любви к ближнему.

Данная образовательная программа относится к программам художественной направленности, она ориентирована на обучение, воспитание и развитие детей средствами музыкального искусства, развитие творческих особенностей учащихся, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков.

Музыка, являясь формой духовного освоения действительности, через отражения многообразия жизненных явлений в звуковых образах выполняет особую задачу художественного познания мира, поэтому она занимает значительное место в системе общего и музыкально-профессионального образования, единой целью которых является воспитание разносторонней личности, обладающей не только разнообразными знаниями, умениями и навыками, но и богатым внутренним миром, активной гражданской позицией.

Среди разнообразных видов детского художественного творчества трудно оценить привлекательность и эффективность сольного пения, социальная и эстетическая природа которого, создает благоприятные предпосылки для комплексного воспитания, подрастающего поколения. Само по себе сольное пение, - прекрасная психологическая, нравственная и эстетическая среда для формирования лучших качеств личности.

В процессе обучения пению развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с воспитанием личности. Детское пение является предметом изучения не только специальной педагогики, но и эстетики, методики, психологии, физиологии, акустики, искусствоведения, медицины и других наук, каждая из которых рассматривает один из аспектов певческой деятельности. Современная педагогика говорит о том, что каждый человек рождается творцом, обладающий тем или иным талантом. Нет детей, лишенных талантов, но не всегда есть возможность разбудить творческое начало ребенка в рамках классического образования музыкальных школ и школ искусств. Поэтому, важную роль в формировании личности играет система дополнительного образования.

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.

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование.

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 дополнительного образования детей, направленная на духовное развитие обучающихся.

Новизна программы:

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

В данных условиях программа студии - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков, обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий.

Цель программы:

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей.

Задачи программы:

В задачи обучения входит:

- Формирование устойчивого интереса к пению
- Обучение выразительному пению
- Обучение певческим навыкам
- Развитие слуха и голоса детей.
- Формирование голосового аппарата.
- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.
- Формирование навыков выразительного исполнения произведения.
- Формирование навыков работы с текстом, в том числе иностранным.
- Работа с фонограммой, микрофоном.
- Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества).
- Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.

На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у учащихся тембровое чувство и мышление, создавать условия, в которых учащийся испытывает радость ощущения исполнительской свободы и творческого комфорта.

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся материале, учитывая его вокальные данные и на этой основе подбирать репертуар, постепенно его усложняя.

Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и вокально-техническому росту учащихся, определит его творческое лицо, позволит расширить воспитательные задачи.

Необходимо развивать творческую индивидуальность исполнителя, культуру исполнения, формировать индивидуальную манеру исполнения, оберегать учащихся от подражательства.

Для успешного обучения необходимо приучить учащихся к осознанному, упорному, кропотливому труду нужному для преодоления многочисленных трудностей.

Ожидаемые результаты:

По окончании года учащиеся должны знать и уметь:

- ноты, уметь петь по руке, уметь петь народные песни.
- умение петь длинные фразы.
- иметь представление о певческом дыхании и его отличии от обычного дыхания.
- иметь понятие о голосовом аппарате, четкой дикции и артикуляции.
- учиться беречь свой голос.

уметь исполнять песни ярко, эмоционально, артистично.

Ценностные ориентиры:

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить возможности образовательной области «Искусство»;
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников разных возрастных групп соразмерно личной индивидуальности;
- содержание программы 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.

Программа рассчитана на обучение детей в течении 8 месяцев. В студию принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет, прошедшие отбор в форме прослушивания и собеседования. Группа от 1 до 15 человек.

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом: 1 академический час в неделю индивидуально с каждым учащимся. Всего в году – 32 занятия.

Формы и режим занятий:

Занятия проходят индивидуально.

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов.

Занятие - постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, родителей, гостей.

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей.

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:

- наглядно-слуховой;
- наглядно-зрительный;
- репродуктивный;

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической и эстрадной манер пения.

Каждое занятие строится по схеме:

- настройка певческого голоса: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин);
- дыхательная гимнастика;
- речевые упражнения;
- распевание;
- пение вокализов;
- работа над произведением;
- анализ занятия;
- задание на дом.

Методом контроля и управления образовательным процессом является: участия детей в школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах, а также наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки,

проведения воспитанниками городских мероприятий и участия (выступления) в них.

Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах, фестивалях. Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения.

Образовательные технологии, приемы и методы, используемые в работе:

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизацией личности. 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).

Методы и формы реализации программы:

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, метод творчества, метод импровизации и сценического движения.

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей

структуры вокальной программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и членов вокальной студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии.

МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

Игровые технологии обучения.

Применяются игры познавательные, театрализованные, имитационные, решение практических ситуаций и задач и др. Выбор каждой игры определяется ее возможностями, соотнесенными с особенностями дидактической задачи.

Один из элементов игровой технологии на занятиях с детьми школьного возраста - вокальная импровизация.

Применение игровых технологий имеет большой развивающий эффект, позволяющий каждому ребенку реализовать свое стремление к самовыражению, развивают музыкальный слух, чувство ритма, творческую фантазию.

Музыкальные игры-импровизации, вызывают у детей позитивные эмоции. А сохранение эмоционального тонуса занятия является важнейшим фактором развития творческих способностей детей.

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие: Пение как вид музыкальной деятельности.

1.1 **Понятие о сольном и ансамблевом пении.** Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем.

1.2 **Строение голосового аппарата.** Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.

1.3 **Правила охраны детского голоса.** Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки рзучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.

1.4 **Понятие о певческой установке.** Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней.

Тема 2. Формирование детского голоса.

2.1 **Звукообразование.** Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: legato и non legato. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.

2.2 **Певческое дыхание.** Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.

2.3 **Дикция и артикуляция.** Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты.

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.

2.4 Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе *mf* для избежания форсирования звука.

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Упражнения первого уровня формирования певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение *legato* при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.

Тема 3. Работа над певческим репертуаром.

3.1 Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем.

3.2 Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д.

3.3 Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков. Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра, баллада и т.д.). Освоение средств исполнительской выразительности динамики, темпоритма, фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и вокальным ансамблем.

Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры.

4.1 Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение).

Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.

4.2 Посещение *театров, концертов, музеев и выставочных залов.*

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Учащиеся будут иметь представление о:

- сольном и ансамблевом пении;
- академической манере пения;
- чистоте интонации звучания;
- певческом дыхании и его отличии от обычного дыхания; иметь понятие о:
- голосовом аппарате;
- чёткой дикции и артикуляции.

Учащиеся будут уметь:

- петь короткие фразы на одном дыхании в начале года и более длинные к концу года;
- выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса;
- учиться беречь свой голос от перегрузок.

Учебно-тематический план:

Первый год обучения

№ п/п	Название темы и разделов	Кол-во часов	Теоретических	Практических	Формы контроля
1	Вводное занятие: Пение как вид музыкальной деятельности	6	4	2	Беседа, игра
1.1	Понятие о сольном и ансамблевом пении	1	1		Беседа
1.2	Строение голосового аппарата	2	1	1	Беседа, игра

1.3	Правила охраны детского голоса	1	1		Беседа, игра
1.4	Понятие о певческой установке	2	1	1	Беседа, игра
2	Формирование детского голоса	10	4	6	Беседа, игра
2.1	Звукообразование	2	1	1	Беседа, выполнение разных форм распевок
2.2	Певческое дыхание	2	1	1	Беседа, выполнение дыхательной гимнастики
2.3	Дикция и артикуляция	2	1	1	Беседа, игра
2.4	Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса	4	1	3	Концерт, фестиваль, конкурс
3	Работа над певческим репертуаром	14	3	11	Концерт, фестиваль, конкурс
3.1	Работа с народной песней	4	1	3	Концерт
3.2	Работа с произведениями русских композиторов-классиков	4	1	3	Концерт
3.3	Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков	6	1	5	Концерт

4	Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры	2		2	Беседа
4.1	Прослушивание аудио- и видеозаписей			1	Беседа
4.2	Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов			1	Беседа
	ИТОГО:	32	11	21	

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- педагогические методики и технологии;
- дидактические материалы;
- информационные источники;
- систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности.

Кроме того, возможно введение системы моральных материальных стимулов для учащихся, начиная с системы поощрений и почетных грамот, заканчивая ценными подарками или призами.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

- Дидактические игры, пособия, материалы;
- Аудиальные средства: радио, магнитофон, музыкальный инструмент;
- Аудиовизуальные средства: фильмы, видеосюжеты;
- Занятия организуются в кабинете, в соответствии требованиям СанПиН;
- В кабинете имеется следующее учебное оборудование: мультимедийное, ноутбук, акустическая система, микрофон, микшерный пульт, настроенный инструмент (рояль, фортепиано).

Литература:

1. .А.Г. Менабени. Методика обучения сольному пению. Москва «Просвещение»1987г.
2. И. К. Назаренко. Искусство пения. Москва «Государственное музыкальное издательство». 1963г.
3. С. Риге. Как стать звездой. Москва. «ГИД» 1990г.
4. Т. М. Орлова, С. И. Бекена «Учите детей петь» Москва. «Просвещение» 1986г.
5. М. Котлеревская- Крафт. Сольфеджио. Ленинград. «Музыка» 1986г.
6. Л.Б. Дмитриева. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 5. Москва. «Музыка» 1976г.
7. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа под редакцией Л.А. Баренбойма. «Музыка» Ленинград. 1970г.
8. А.С.Яковлева. Вопросы вокальной педагогики. Вып.7. Москва. «Музыка» 1984г.
9. Л. Ариффулина. Корпорация звёзд. Москва. 2007г. «Fashion Books».
- 10.Булатова Е.А. Музыкально-эстетическое образование в социокультурном развитии личности. – Екатеринбург, 2001.
- 11.В.А. Вахромеев. Элементарная теория музыки. Москва. «Музыка». 1983г.
- 12.Г. П. Стулова - Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 1992г.
- 13.В.Емельянов -Фонопедический метод развития голоса.