

Приложение № 3.1
к программе «Вокальное
искусство»,
утвержденной приказом
Нижнеудинской РДШИ
от 27.03.2023 г. № 39

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств»
«Шумская детская школа искусств»

Рассмотрена и рекомендована
Педагогическим советом
Нижнеудинской РДШИ
Протокол от 27.03.2023 № 02

Рабочая программа учебного предмета
«Вокал»

ПО.01.УП.01.

Срок реализации – 9 месяцев

Разработчик:
Никитина Людмила Андреевна,
преподаватель первой
квалификационной категории
Нижнеудинской РДШИ.

г. Нижнеудинск
2023 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка:

- характеристика учебного предмета его место и роль в образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- формы проведения учебных аудиторных занятий;
- цели и задачи учебного предмета;
- обоснование структуры программы учебного предмета
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета:

- сведения о затратах учебного времени
- годовые требования по классам.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

IV. Формы и методы контроля, система оценок:

- аттестация - цели, виды, форма, содержание;
- критерии оценок;
- контрольные требования к разным этапам обучения.

V. Методическое обеспечение учебного процесса:

- методические рекомендации педагогическим работникам;
- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы:

- список рекомендуемой нотной литературы;
- список рекомендуемой методической литературы.

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Вокал» (далее - программа УП) разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ;

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

Программа УП имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. Программа УП разработана на основе и с учетом требований к дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства.

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена деятельность музыкальных школ и школ искусств. 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, занятие хореографией. УП «Вокал» направлен на индивидуальное обучение вокалу, формирует личность ребенка, развивает художественный вкус, память, образное мышление, артистизм, развивает творческую индивидуальность, укрепляет здоровье, воспитывает любовь к музыке всех жанров и направлений. В Нижнеудинской РДШИ дается возможность индивидуального обучения пению и получения базового музыкального образования. Именно индивидуальные занятия позволяют полностью раскрыть весь потенциал ребенка.

Новизна программы состоит в применении здоровьесберегающих технологий; в возможности сочетания традиционных и инновационных методов обучения, воспитания и развития детей; в представлении практических упражнений, как по эстрадному вокалу, так и по мало изученным (в процессе обучения) приемам пения как: драйв, субтон, обертоновое пение.

Эстрадный вокал-это очень широкий спектр различных жанров. Он включает в себя и фолковые, и роковые, и джазовые, и мюзикловые, и современные произведения. Так же особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют произведения в рамках школы, на городских концертах, областных мероприятиях, посвященных разным памятным датам и праздникам; и на различных конкурсах различного статуса. Актуальность её создания обусловлена изменениями, происходящими в социуме, когда всё большее количество молодых людей приобщаются к современным направлениям в музыке, хотят реализовывать свой творческий потенциал на сцене, найти свою идентичность, свою оригинальность. Главное же отличие эстрадного вокала от академического и народного состоит в целях и задачах вокалиста. Эстрадный вокал, обычно по своему звучанию, определяют, как нечто среднее между академическим и

народным вокалом. Задача эстрадного певца заключается в другом - в поиске своего оригинального звука, своей собственной, характерной, легко узнаваемой манеры пения, а также сценического образа.

Таким образом, основной спецификой эстрадного вокала являются поиск и формирование своего неповторимого, уникального голоса вокалиста, творческой харизмы, становление зрелой творческой личности. Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.

Срок реализации учебного предмета:

Данная программа рассчитана на 9 месяцев. По данной программе УП могут заниматься дети от 7 лет, имеющие вокальный и сценический опыт, участвующие в концертах и конкурсах различного уровня

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного процесса на реализацию программы УП «Вокал», 1 час в неделю (40 минут), возможно и два раза в неделю по 0,5 часа (20 минут).

	9 месяцев
Количество часов на аудиторные занятия	35
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	35
Максимальная нагрузка (в часах)	70

Форма проведения — индивидуальное, дает, возможность уделять внимание индивидуальному развитию каждого учащегося. Занятия проводятся на русском языке.

Цели и задачи УП:

Целью данной программы УП мы поставили воспитание не просто вокалиста, но творческой личности, способной самостоятельно анализировать и исправлять вокальные ошибки; уметь правильно преподнести различный вокальный материал; грамотно разбираться в жанрах и стилистике музыки.

Обозначенные цели определяют следующие **задачи**:

- сформировать важнейшие умения и навыки эстрадно-вокальной техники;
- обучить навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы над своим голосом и репертуаром;
- научить разбираться в музыкальном содержании и форме произведения, в идейной и эмоциональной сущности текста (его содержания, настроения, кульминации).
- выявить музыкальные способности учащихся, развить их творческие возможности;
- найти свою манеру, свой звук;
- подготовить наиболее одаренных учащихся для поступления в средние специальные учебные заведения и на музыкальные факультеты ВУЗов;
- привить любовь к сцене и желание заниматься концертной деятельностью.
- развить творческие способности у детей: самостоятельность, импровизация, творческая инициатива;
- развить сенсорные способности ребенка;
- развить вокальный слух и певческий голос, чувство ритма.
- развить четкость дикции и навыки декламационной выразительности;
- воспитать личность, способную к творчеству, обладающую художественным вкусом;
- сформировать социальную активность и грамотность, нравственные качества, музыкально-эстетические взгляды и творческую активность;

- создать условия для развития патриотизма, воспитания уважения к истории;
- содействовать в формировании социально-ориентированной личности подростка, способной адаптироваться в современных условиях;
- развить потребности в творческом труде, самопознании, саморазвитии и профессиональном самоопределении;
- приобщить к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям своего народа, формирование осознанного стремления ребенка к дальнейшему духовному обогащению;
- воспитать художественное мировоззрение, музыкальный вкус подлинно культурного певца;
- воспитать человека культуры.
- создать условия для формирования гражданственности и патриотизма;
- сформировать системы духовно-нравственных ценностей обучающихся;
- повышение уровня общей культуры, психологического здоровья;
- формирование творческой мотивации и психологической готовности к самостоятельной продуктивной деятельности;
- формирование самосознания, осознания собственного «Я», помочь ребенку в самореализации.
- формирование у обучающихся понимания в необходимости ведения здорового образа жизни;
- создание здоровьесберегающей среды;
- повышение общего уровня культуры;
- наличие позитивного социального опыта, опыта общения;
- повышение самооценки и социальной значимости ребенка.

Обоснование структуры программы УП. Программа УП содержит необходимые для организации занятий параметры:

- 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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения. Для освоения учащимися полного курса программы используются следующие методы:

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.;
- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио иллюстраций, видео примеров;
- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, двигательных упражнений и заданий;
- репродуктивный метод: метод показа и подражания;
- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного произведения;
- творческий метод: определяет качественно - результативный показатель практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии ученика.

-метод импровизации и сценического движения: это один из основных методов программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями); его использование позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Вокал»

Материально-техническая база организации занятий должна соответствовать современным требованиям:

-помещение для занятий должно быть достаточно просторным (не менее 6 кв. м.) и хорошей акустикой;

-инструмент должен хорошо держать строй и быть всегда настроенным;

-в классе должны быть компьютер (ноутбук), шкафы для учебных пособий, пюпитры для вокальных партий;

-звуковоусилительная аппаратура с широкополосными микрофонами или радиомикрофонами.

- -наличие фоно - и видеотеки с записями различных эстрадных вокалистов и вокальных групп, джазовых исполнителей, в том числе современных детских ансамблей и групп.

-нотные издания с вокализами, джазовыми этюдами, вокальными произведениями. Методические пособия по предметам эстрадный вокал, техника речи, актёрское мастерство и пр.

Свободный доступ обучающихся к сети Интернет

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение программы УП «Вокал», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия.

Наименование учебного предмета	Трудоемкость в часах		Количество недель	аудиторных занятий
		35		
Недельная нагрузка в часах				
ПО.01.УП.01. Вокал	Аудиторные занятия (в часах)	35	1	
	Самостоятельная работа (в часах)	35	1	
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	70	2	

Каждое занятие эстрадным вокалом обязательно предполагает следующие виды деятельности:

-вокальные распевания, включающие в себя упражнения на выработку правильного дыхания, опоры звука, чистой интонации, артикуляции, вокального строя;

-работка над репертуарными произведениями;

-просмотр видеозаписей выступлений детей на Международных фестивалях, конкурсах;

-ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки;

-просмотр обучающих видеопрограмм;

-мероприятия воспитательно-познавательного характера.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, интонации, четкой артикуляции, осмысленном выполнении исполнительских задач, поставленных педагогом. Начинается работа над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой динамических оттенков в удобной tessiture. Следует обратиться к выработке ощущения пространственной перспективы во время пения.

Обучающийся должен иметь представления о работе резонаторов и уметь им пользоваться, выработать ощущения вокальной позиции, особенно при пении широких интервалов. Для наиболее продвинутых учащихся можно вводить без текстовую слоговую технику исполнения, дающую возможность для свободной импровизации и использование голоса, как виртуозного музыкального инструмента. Формируя программу в начале года, целесообразно предусмотреть варианты замены произведений. Обучающийся в течение года должен работать над программой и проработать 4-6 эстрадные/джазовые песни.

Примерный репертуар

1. Отпусти и забудь – из мф. Холодное сердце
2. Теплые лужи – автор Александр Ермолов
3. Потому что мы пилоты – слова: Алексей Фатянов. муз. Василий Соловьев-Седой
4. Ты живи, моя Россия – из репертуара Ирины Савицкой
5. Я бы хотела нарисовать мечту – из репертуара Юлии Началовой
- 6 Я хочу, чтобы не было больше войны – из репертуара Ярослава Губарева
7. Сердце земли моей – слова В.Соловьева, муз.:К.Брейтбург
8. С друзьями нам по пути – из репертуара Александру Жигалковича

Результатом освоения программы учебного предмета «Эстрадный вокал», являются следующие знания, умения, навыки:

- знание начальных основ вокального искусства, художественно-исполнительских возможностей исполнителя;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания слова и музыки;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе джазовых произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения репертуара;
- навыки сценической культуры исполнения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок:

В процессе освоения программы мы ожидаем от учащихся реализации поставленных целей и задач. Так как эстрадный вокал – это, прежде всего выступление на публике, то и контроль результативности проходит в виде выступления на различных мероприятиях, концертах и конкурсах.

С особым трепетом учащиеся ожидают оценки своей работы от жюри на различных конкурсах. На сегодняшний день, очень часто на конкурсах практикуют обсуждение в рамках круглого стола, в котором могут принять участие не только преподаватели, но и сами участники. В рамках этих обсуждений, ведущие вокалисты и композиторы более подробно дают оценку каждому участнику. Такая практика тоже очень полезна, т.к. позволяет получить оценку своей работы от независимых людей.

В программе УП «Вокал» используются две основных формы контроля успеваемости — текущая и промежуточная. Текущий контроль успеваемости обучающихся (оценка за работу в классе; текущая сдача партий; контрольный урок в конце каждой четверти). Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в конце каждого полугодия.

Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих занятий, их посещений. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребёнка, анализирует, прежде всего, динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к обучению.

График промежуточной и итоговой аттестации

Вид контрольного прослушивания	Месяц проведения	Программные требования
Концерт, конкурс, зачет	I полугодие	1 произведение
	II полугодие	1 произведение

Критерии оценки

Оценка «отлично»

- артистичное и выразительное исполнение программы.

-высокий технический уровень владения исполнительскими навыками для воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов.

- отличное знание учащимся текущего материала, стабильное посещение занятий.

Оценка «хорошо»

- недостаточно эмоциональное исполнение.

-владение основными исполнительскими навыками, но не всегда технически ровное звучание.

- хорошее знание текущего материала, стабильное посещение занятий.

Оценка «удовлетворительно»

- безразличное исполнение программы.

-недостаточное овладение исполнительскими навыками, в техническом отношении не ровное звучание.

- недостаточное освоение текущего материала, регулярные пропуски занятий, в том числе по неуважительной причине.

Оценка «неудовлетворительно»

- неявка на зачёт, контрольный урок по неуважительной причине.

- плохое знание исполняемой программы.

- регулярные пропуски занятий, в т. ч. по неуважительной причине.

В процессе обучения учащийся должен быть артистичным, обладать сценической свободой исполнения, уметь перевоплощаться в художественный образ произведения с помощью мимики лица, движения рук и корпуса.

Критерием оценки следует считать качество звука, свободу при пении, умение практически использовать полученные умения и навыки.

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)

- педагогические наблюдения.
- открытые занятия с последующим обсуждением.
- концертные выступления.
- конкурсы, фестивали, смотры.

V.Методическое обеспечение учебного процесса:

Программа учебного предмета «Вокал» основана на следующих педагогических принципах:

-соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню психофизиологического развития учащихся;

- комплексность решения задач обучения и воспитания;
- постоянство требований и систематическое повторение действий;
- туманизация образовательного процесса и уважение личности каждого ученика;
- художественная ценность исполняемых произведений;
- создание художественного образа произведения, выявление идейного и эмоционального смысла;
- доступность используемого музыкального материала: а) по содержанию, б) по голосовым возможностям, в) по техническим навыкам;
- разнообразие: а) по стилю, б) по содержанию, в) темпу, нюансировке, г) по сложности и т. д.

При реализации данной программы УП необходимо учитывать психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей. В 7-8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в это время начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые получают своё развитие в дальнейшем.

В этот период детям свойственна малая подвижность гортани, так как нервные разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться.

Укрепление нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, защитной и голосообразующей функций. К 9-ти годам у детей практически полностью оформляются голосовые складки, можно обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период является чрезвычайно важным в развитии голоса.

Установлено, что только при умеренном звучании наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом периоде закладываются необходимые профессиональные навыки пения — точное интонирование, элементы вокальной техники, пение в ансамбле и т. д. У детей в 10-11 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, насыщеннее, ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного использования грудного регистра и насищенного увеличения «мощи» голоса.

Сила голоса в этой возрастной группе не имеет широкой амплитуды изменений. Уместно использование умеренных динамических оттенков, *mp* и *mf*, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей позволяет добиваться яркой выразительности исполнения. У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное звучание, индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются глубоко окрашенные тоны в голосе, голоса детей отличаются насыщенностью звучания. 11-12 лет — предмутационный период, протекающий без острых изменений в голосовом аппарате.

Сроки наступления и формы проявления тех или иных признаков мутации различны, необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в предмутационный период способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать пение даже во время мутации. 13-14 лет — мутационный период, связанный с резким изменением гортани. Приближение мутации определить трудно, однако существует целый ряд признаков, указывающих на это.

Перед мутацией голос детей обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через некоторое время они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона, детонируют, чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, звонкость голоса и т. д. В организме подростков происходят значительные физиологические изменения, сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат.

Голосовые складки увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает развитие резонаторных полостей, при этом надгортанник часто остается детским. Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, является наиболее опасным моментом в работе с обучающимися.

Время занятий необходимо ограничить, а в случае появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение пения во время мутации

может привести к потере налаженной координации в работе органов голосообразования. Обязательна консультация врача фониатора.

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На занятиях, в зависимости от темы урока, используются следующие формы работы:

- показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений;
- прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения какого-либо эстрадного певца;
- устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного движения, ритма;
- разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов;
- репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров концертным выступлениям

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

1.Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в образовательном учреждении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

2.Необходимым условием самостоятельной работы учащегося является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической проработке своих произведений, изучаемых в классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче произведений. Важно, чтобы ученик мог свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано свою партию. Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем.

VI.Список рекомендуемой нотной и методической литературы

Список нотной литературы:

- Джаз в детском хоре В.1,2 «Музыка» 2007 сост. М.Славкин

Список методической литературы:

- Вокальные произведения композиторов 20 века, 2002г.
Г.П. Столова. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992г.
Гейнрихс И. Обучение пению по нотам, 1962г.
Глинка М.И. Упражнение для усовершенствования, 1997г.
Емельянова В.В.Фонопедический метод развития голоса
Емельянова. В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. Санкт-Петербург, 196г.
Иванов. А.П. Об искусстве пения. М., 1963г.
Комплексное музыкально-певческое воспитание (Работа по алгоритму)
методическая разработка для преподавателей ДМШ, 1987г.
Луканин А. Начало двухголосного пения в школе, 1960г.
Методические рекомендации по вокальному воспитанию детей, 1960г.
О.Т. Соколова. Двухголосное пение в младшем хоре. М., Музыка, 1987г.
Петрова. Е.О динамике звука певческого голоса. М., 1963г.
Плужников К.И.. Принципы постановки голоса. С.П., 2004г.
Соболев А.С Речевые упражнения на уроках пения. Л., 1965г.
Трянишников И.П. Совет обучающимся пению, 1958г.
Федонюк. В.В. Детский голос. Задачи и методы работы с ним, 2002г.

Хрестоматия песенного материала по предмету «Русское народное музыкальное творчество» в ДМШ и школах искусств. М., 1998г.

Шахов Г. Всюду с песней. Репертуарно-методическое пособие, 1987г.