Управление образования администрации

Кольчугинского района Владимирской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр внешкольной работы»

Рассмотрена на заседании педагогического совета от «28» июня 2024 г. протокол № 3	УТВЕРЖДЕНА приказом директора МБУДО «ЦВР» от 28.06.2024 г. № 55-У

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Эстрадный вокал –

сольное пение»

уровень программы продвинутый

Возраст обучающихся: 7-17 лет

Срок реализации программы – 1 год

Автор-составитель:

Вакуленко Ирина Васильевна,

педагог дополнительного образования

высшей категории.

г. Кольчугино, 2024 г.

1. **КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ**
   1. **Пояснительная записка.**

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «**Эстрадный вокал – сольное пение**» (модифицированная) разработана в соответствии с учётом требований государственных нормативных актов для системы дополнительного образования:

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года»;

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);

- Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»;

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (ФГОС ООО);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письма Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. «Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Положения ОО о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагога;

- Выходные данные программ, взятых за основу: ***Создана на основе авторской программы Трубач Оксаны Андреевны***, «Певческая Школа» В. В. Емельянова, Горский В. А., Кротов И. В. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, М.: Просвещение, 1981. – 288 с.; Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь, М.: «Просвещение», 1987. – 146 стр.

Воспитание на вокальных традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания как подрастающего, так и взрослого поколения. Песня, современная песня в образовательных учреждениях – это эффективная форма работы с солистами различного возраста. Занятия пробуждают интерес к вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях обучающегося, развивать его музыкальную и эстетическую культуру.

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие обучающегося будут идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых первых занятий. Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению, что поможет приобщить обучающегося к вокальному искусству. Творческое объединение специализируется на курсе «Эстрадный вокал – сольное пение».

Программа рассчитана на обучение желающих в возрасте от 7 до 17 лет.

- Модифицированная программа по содержанию имеет **художественную** направленность, по функциональному предназначению – **общекультурная,** по форме организации – **разновозрастная**, по времени реализации **одногодичная.**

- **уровень** программы продвинутый (углублённый, профессионально-ориентированный)

- **актуальность** программы в том, что она разработана для любителей сольного пения, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом это – обучающиеся разного возраста, которые имеют разные стартовые способности, – иногда это очень небольшой диапазон пения, так как принимаются в группу все желающие научиться хорошо и грамотно петь.

- **новизна** программы, в первую очередь, в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, последовательности, сопровождающей систему практических занятий. Индивидуальный подход помогает оптимально освоить каждую тему программы, учитывая возможности каждого учащегося.

- 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, навыков следования дирижерским указаниям; слуховым навыкам (навыки слухового контроля и самоконтроля качества своего вокального звучания). Программа определяет два направления обучения учащихся: вокальная работа и концертно-исполнительская деятельность. Первое направление состоит из двух тематических блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического и практического характера, которые реализуются на разных этапах обучения (содержание обучения усложняется на второй и третий 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.

На занятиях по **сольному пению**используются следующие методы обучения:

- наглядно-зрительный;

- репродуктивный;

- наглядно-слуховой.

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

- **значимость программы для муниципалитета:** образовательная программа реализуется в объединениях, признаваемых в установленном порядке образцовыми детскими коллективами.

- сроки реализации программы «Эстрадный вокал – сольное пение» общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимый для освоения программы –128ч.

- адресат программы - школьники 7-17 лет.

- психолого-педагогические особенности. При работе по данной программе необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Данные факторы являются желательными при отборе в объединение. При прослушивании выявляются музыкальные способности детей и подростков на данном этапе, а именно: интонационное чувство, чувство ритма, музыкальная память, природные голосовые данные. Возрастные особенности так же учитываются при прослушивании, так как имеют прямую связь с развитием музыкальных способностей, которые, безусловно, необходимо развивать как можно с более раннего возраста с одной стороны, а с другой­ – в более старшем возрасте голосовой аппарат уже достаточно сформирован и развит, что так же имеет свое положительное значение в процессе занятий. Необходимо также помнить, что голосовой аппарат у школьников еще не совсем сформирован, и ребенок не может зачастую повторить музыкальную фразу не из-за отсутствия музыкального слуха, а из-за еще недостаточно развитой координации между слухом и голосом. Важным фактором при отборе является желание ребенка заниматься в коллективе. Среди детей разного возраста ребенок последовательно и гармонично переживает своё взросление, как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, ведущей в большой мир. Глядя на младших, он может видеть, каким он был раньше. На примере старших понимает, каким будет через год, он знает, что у старших ребят есть свои взрослые обязанности, они – главные помощники педагогу. Старшие воспитанники обладают опытом, который они передают младшим. Ребенок получает опыт. Практика показала, что ребята, которые начали заниматься пением с большим желанием и энтузиазмом, и не обладающие первоначально достаточными способностями, достигли поразительных результатов в процессе занятий, опередив тех, кто был более одарен природой. Таким образом, на основе вышеперечисленных факторов происходит формирование групп. Возможен приём в течение года.

- **режим и продолжительность занятий** *-* зависят от возраста детей, направленности программы и соответствуют рекомендациям (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

Программа рассчитана на три года обучения. Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном усложнении процесса обучения. Педагог свободно управляет учебным процессом и может заменить одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении.

Учащиеся занимаются 2 раза в неделю по 2 часа, в год 128 часов.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории *-* соответствует направленности Программы и определяется Уставом образовательной организации и с учетом рекомендаций СанПиНом (в группе 1 года обучения – 4-8 чел.)

Форма обучения – очная.

- **особенности организации образовательного процесса –** программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура раскрывается в опоре на принципы системности и последовательности (метод “шаг за шагом”).

- **Организационные формы обучения –** индивидуальное обучение, разновозрастные, состав постоянный.

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 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.

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

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

Целью данной программы является создание условий для овладения всеми желающими полным кругом знаний, умений и навыков курса. **«Эстрадный вокал – сольное пение» предполагает**раскрытие и развитие потенциальных способностей, заложенных в обучающемся, путём погружения в художественно-эмоциональную среду через вокальное искусство, а также формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к истории музыки и музыкальному творчеству своего народа.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Обучающие:

* На основе изучения песен, вокальных произведений, русского романса, современных эстрадных песен и прочего, расширить знания обучающегося об истории Родины, ее певческой культуре;
* Изучить разнообразие классических, современных, народных и авторских произведений;
* Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни каждого человека;
* Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений, научить 2-х и 3-хголосному исполнению песен;
* Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуре, работе в коллективе.

Развивающие:

* Развить познавательные мотивы, инициативность, любознательность и познавательность интересов на основе связи музыкального образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
* Развить индивидуальные творческие способности обучающегося на основе исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения;
* Способствовать формированию развития эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса.
* Сформировать потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;

Воспитательные:

* Воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, пониманию и уважению певческих традиций;
* Формировать устойчивый интерес к пению;
* Приобщить учащихся к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях);
* Создать комфортный психологический климат, благоприятную ситуацию успеха, радости, значимости, увлеченности, успешности каждого обучающегося.

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из которых является сольное пение, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации.

Программа предусматривает **межпредметные** связи музыки с культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой, примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей.

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту – освоение музыкальных терминов, работу с текстом, изучение творчества отдельных композиторов.

Практическая часть обучает приемам вокального исполнения песен и музыкальных произведений.

Музыкальную основу программы составляют произведения современных композиторов и исполнителей, разнообразные песни разных времён, значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы.

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий).

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках деятельности объединения. Имеет место варьирование.

* 1. **Содержание программы**

Учебный план 1 года (этапа) обучения (128 часов)

№ п/п	**Название темы**	**Количество часов**			**Формы аттестации/** **контроля**
Всего	**Теория**	**Практика**
1	Вводное занятие	4	4	0	Тестирование
2	Знакомство с голосовым аппаратом	16	4	12	Тестирование
3	Знакомство с различной манерой пения	16	4	12	Тестирование
4	Использование элементов ритмики, сценической культуры	20	4	16	Практическое задание
5	Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция	20	4	16	Практическое задание
6	Освоение пения с микрофоном	20	2	18	Практическое задание
7	Вокальные навыки в исполнительском мастерстве	20	2	18	Контрольное задание
8	Подготовка и проведение праздников, концертов. Участие в конкурсах и фестивалях.	12	2	10	Конкурсы, фестивали, концерты
ИТОГО:		**128**	**26**	**102**	

Содержание программы первого года обучения.

Тема I. Вводное занятие. (4ч.)

Теор. - 4ч. Практ. -0.

Техника безопасности. Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.). Сведения о предмете. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, септете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами. Первый опыт певческой деятельности. Пение несложных распевок.

Тема II. Знакомство с голосовым аппаратом (16ч.)

Теор. -4ч. Практ. -12ч.

Формирование правильной постановки корпуса, шеи, головы при пении, правильное ощущение гортани (нижняя челюсть свободная). Три основных части голосового аппарата.

Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере пения. Формирование правильного певческого звука – открытого, но лёгкого, звонкого. Следует избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. 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. Исполнение нескольких несложных упражнений. Пение в унисон упражнений и мелодий разучиваемых песен.

Тема III. Знакомство с различной манерой пения (16ч.)

Теор. -4ч. Практ. – 12ч.

Это способ *звукоизвлечения*, который выбирает для себя вокалист. Манера пения в современном мире музыки – одна из важнейших составляющих успеха. Манера пения делает голос вокалиста запоминающимся и интересным. Каким звуком голоса поет вокалист? Например, как Amy Winehouse с выраженной носовой резонацией или мягко с расщеплением – добавлением воздуха как Jasmine Thompson. И тд. По звукоизвлечению можно отличить голос одного певца от другого.

Способ *интонирования*. Он может быть простым, а может содержать в себе мини-слайды, соединяющие ноты, которые могут быть очень ярко выражены как у Ланы Дель Рэй, или быть очень быстрыми как у Джастина Бибера. Так мы можем определить, что певец звучит блюзово, соулово, джазово или нет.

Ритмическая особенность. Певец может петь синкопировано, смещая акценты на слабые доли. Для многих стилей характерны разные смещения. Например, в джазе по второй и четвертой 16-м долям. Поэтому вам и будет казаться, что манера джазовая, если певец начнет петь именно так. А вот для академического пения такое не свойственно.

Синкопирование характерно для кубинской музыки, латиноамериканских стилей. В китайской музыке, например, его очень мало, если не брать в пример современную. Такие настройки ритма и определяют ту самую манеру.

Тема IV. Использование элементов ритмики, сценической культуры (20ч.)

Теор. – 4ч. Практ. – 16ч.

На вокальных занятиях используются элементы ритмики, происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного сочетания вокального, двигательного, физического и интеллектуального развития.

Элементы ритмики, в единстве с вокалом, развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Выразительная пластика, умение управлять своим телом, соединять пение с движением, необходимо будущему певцу, оно является залогом полноценного исполнения музыкального произведения.

Основными элементами ритмики на уроках вокала являются: приставной шаг с полуприседанием, полуприседание с поочередным выставлением ноги на пятку, топающий шаг на месте, шаг с продвижением вперед и в кружении, притопы, различного рода подскоки, шаг польки, вальсовый шаг.

Тема V. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция (20ч.)

Теор. – 4ч. Практ. – 16ч.

Основной задачей правильного управления певческим дыханием является формирование у детей плавного и экономного выдоха во время фонации.

В процессе вокального воспитания детей, задачей педагога заключается в том, чтобы научить их одинаковым приемам дыхания. Для этого нужно убрать внешние признаки неправильных дыхательных движений, таких как поднятие плеч. Также необходимо объяснить важность и значение правильных дыхательных движений.

В сольном пении очень важно сформировать у учащихся единый тип певческого дыхания.

Условием для выработки правильных дыхательных движений следует считать соблюдение правильной певческой установки: прямая спина, устойчивая позиция ног.

1. Ознакомление с системой дыхательных упражнений вне пения (дыхательная гимнастика);
2. Ознакомление с методикой формирования правильного певческого дыхания;
3. Ознакомление с этапами образования певческого двигательного навыка на примере произведения a capella;

Голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, маленький язычок и нижняя челюсть являются активными звукообразующими органами, а зубы, твердое небо и верхняя челюсть – пассивными. Все вместе они образуют ре­чевой или артикуляционный аппарат.

Хорошая дикция зависит от четкой работы речевого аппара­та, от его натренированности и, возможна при усло­вии, если этот аппарат здоров, нормально устроен и правильно функционирует.

Недостатки в работе речевого аппарата бывают органически­ми и неорганическими. Первые из них исправляются лечебным путем; вторые же, наиболее часто встречающиеся (картавость, шепелявость и т. д.), – путем специальных упражнений.

Тема VI. **Освоение пения с микрофоном (20ч.)**

Теор. – 2ч. Практ. – 18ч.

Микрофон – это основной элемент в работе певца. Микрофон – связующее звено между реальным акустическим звуком и его представлением слушателями.

ПРАВИЛА РАБОТЫ ВОКАЛИСТА С МИКРОФОНОМ

Чтобы микрофон не обострил недочеты голоса, следует помнить о некоторых правилах работы вокалиста с микрофоном:

1. Микрофон следует держать не за голову, а за корпус, чтобы звук не искажался.
2. Не направляйте микрофон в сторону колонок – появится резкий свист. Чтобы этого не происходило, колонки ставятся перед исполнителем, а не сзади. Если сцена маленькая, становитесь на одной линии с колонками. Если же свист или резкий звук неожиданно появился, отверните микрофон от колонок.
3. Иногда (крайне редко) можно наблюдать, как начинающие вокалисты после выступления не знают, что делать с микрофоном, не умеют вставить его в стойку, и кладут микрофон на пол сцены. При этом микрофон не отключен, и может появиться резкий высокий звук. Все эти действия вредны для аппаратуры. И чтобы не вызвать поломку, следует научиться пользоваться микрофоном.
4. Микрофон должен быть как бы продолжением вашей руки и продолжением звукового потока. Направляйте звук в центр мембраны микрофона.
5. При воспроизведении высоких звуков нужно отвести микрофон ото рта, чтобы не было перегрузки от громкого звучания.
6. Если поете низкие звуки на тихой звучности – приближайте микрофон ближе к губам, чтобы было лучше слышно.
7. Расстояние до микрофона – ваша ладонь, приставленная ребром к губам. Подкорректировать звучание голоса в микрофоне обязательно следует на репетиции. Но помните, что звучание одного и того же микрофона зависит от разных условий, и во многом зависит от акустики зала. Звучание будет разным в пустом зале и в зале, наполненном слушателями. Поэтому чутко вслушивайтесь в голос и реагируйте на изменения в звучании.
8. При пении следите за правильным положением микрофона относительно губ – голова, рука, микрофон должны стать единым целым. Особенно следите за правильным положением микрофона при движении по сцене.
9. Репетируйте работу с микрофоном перед зеркалом. Если дома нет микрофона, используйте любой напоминающий по форме предмет – свернутый в трубочку лист бумаги, ручку, карандаш, детский игрушечный микрофон, чтобы довести до автоматизма навыки работы с микрофоном.
10. Работая перед зеркалом, визуально контролируйте движения корпуса, расстояние от микрофона до губ. И соотносите эти движения со звучанием голоса.
11. Следите за правильной певческой постановкой, свободой корпуса – естественное положение руки и локтя, не поднятые плечи. Держать микрофон нужно кистью, а не кончиками пальцев.

Тема VII. **Вокальные навыки в исполнительском мастерстве (20ч.)**

Теор. – 2ч. Практ. – 18ч.

Основными вокальными навыками являются: **звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, дикция и эмоциональная выразительность исполнения**. В процессе пения все навыки проявляются во взаимосвязи. Певческие навыки формируются и развиваются в полном соответствии с общими закономерностями развития детского голоса. Потребность в распевании перед занятием или выступлением диктуется законом постепенного приведения органов голосообразования в активное рабочее состояние. Распевание – это связующее звено между покоем и певческой активностью, мостик от одного физиологического состояния к другому.

Вокально неподготовленные обучающиеся при пении неровно дышат, они словно захлебываются дыханием, поднимая при этом плечи. Такое поверхностное, ключичное дыхание неблагоприятно влияет и на звук, и на организм. Чтобы ликвидировать этот недостаток необходимо исполнять упражнения с закрытым ртом, равномерно распределяя дыхание и делая позицию «полузевка».

* Форсированное, напряженное звучание. Выделяется чрезмерно повышенной динамикой, резкостью, грубостью исполнения. Сила звука в этом случае является ложным критерием художественной оценки пения, и громкость достигается не использованием резонаторов, интенсивным выталкиванием звука. В результате происходит «нажим» на связки. Прежде всего, следует психологически перестроить певца, объяснить ему, что красота голоса и полноценное звучание достигается не физическим напряжением органов дыхания и работой гортани, а умением пользоваться резонаторами, в которых голос приобретает нужную силу и тембр. Поможет в этом пение упражнений с закрытым ртом в высокой позиции, пение в динамике piano, mezzo-piano, упражнение на кантилену, ровность звука, спокойное удержание дыхания.
* «Плоский, мелкий «белый звук». Очень часто такое звучание в самодеятельных хорах отождествляют с народной манерой исполнения. Хоровые самодеятельные коллективы, поющие таким звуком, как правило, не имеют представления ни о народной, ни об академической манерах пения, их вокально-хоровая техника беспомощна. Необходимо в первую очередь снять пение на горле, перенести его на диафрагму и обязательно выработать у певцов навык «зевка», посыла округленного звука в точку головного резонатора.

Тема VIII. **Подготовка и проведение праздников, концертов. Участие в конкурсах и фестивалях (12ч.)**

Теор. – 2ч. Практ. – 10ч.

Концерт как форма культурной деятельности, в силу своей специфики обладает значительными потенциальными возможностями, что особенно важно в процессе развития и воспитания, особенно подрастающего поколения. Его социальные функции включают в себя культурно-просветительскую и образовательно-воспитательную функцию. Концерт сегодня является самостоятельным видом искусства. Он вобрал в себя жанры от серьёзной, камерной и симфонической музыки до жанров развлекательных.

Подготовка программы включает в себя

* работу с творческими коллективами (подбор исполнителей, проведение репетиций, монтировочных и генеральной);
* подготовка сценических площадок, их оформление;
* подбор и изготовление реквизита и костюмов;
* звуковое оформление – поиск музыкального решения замысла программы и работа с техническими средствами;
* работу над видеорядом (использование кино, видео, слайдов);
* работу с рекламой.

Ожидаемые результаты первого года обучения

*Образовательные****:***

Будут способствовать применению полученных знаний в практической деятельности:наличие исполнительского мастерства, владение вокальной техникой; умение точно интонировать на протяжении всего диапазона; петь естественно, ровным по тембру голосом; свободно пользоваться навыками певческого дыхания; грамотно пользоваться резонаторными ощущениями;

Развивающие:

* Будут развиты: владение навыками поведения на сцене; красиво двигаться, чувство единства пластики; общаться со зрителем; ощущение чувства стиля; умение работать с микрофоном; умение показать свою индивидуальную манеру пения; уровень раскрытия образа; артистизм исполнения; свобода исполнения; цельность исполнения произведения; раскрытие художественных достоинств произведения.

Воспитательные:

* Будет сформировано продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) с соучащимися при решении различных музыкально-творческих задач;
* Будет сформировано умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
* Будет сформирована культура общения.

Содержание программы может варьироваться в зависимости от условий реализации программы.

1. **КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ**
   1. **Календарный учебный график**

№ п/п	**Год обучения**	**Всего учебных недель**	**Количество учебных дней**	**Объем учебных часов**	**Режим работы**
	Первый	32	64	128ч.	2 раза в неделю по 2 часа

* 1. **Условия реализации программы**

Материально-техническое обеспечение

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки).
2. Наличие репетиционного зала (сцена), одежда для занятий хореографией.
3. Фортепиано для отработки упражнений.
4. Музыкальный центр, компьютер.
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «**-**».
6. Электроаппаратура.
7. Зеркало для проведения занятий.
8. Нотный материал, подборка репертуара.
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.
10. Записи выступлений, концертов.

11. Актовый зал, класс, в котором проходят занятия по вокалу.

12.Компьютер, аудио воспроизводящая аппаратура, синтезатор, аудиофайлы, видеофайлы, карточки со смайликами, конверты с карточками-заданиями, слайд-презентация.

Учебно-методическое обеспечение

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: нацелен на постепенное формирование у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального произведения;

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения;

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы;

МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями.

На занятиях по **сольному пению**используются следующие методы обучения:

* наглядно-зрительный;
* наглядно-слуховой;
* репродуктивный.

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

* единства художественного и технического развития пения;
* гармонического воспитания личности;
* постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;
* успешности, творческого развития, доступности;
* соразмерности нагрузки уровню, состоянию и сохранению здоровья ребенка;
* индивидуального подхода и практической направленности.

Дидактический материал:

Нотные издания с вокализами, джазовыми этюдами, вокальными произведениями. Методические пособия по предметам эстрадный вокал, техника речи, актёрское мастерство и пр. Приложение с материалами бесед по различным темам содержания программы. Каждый учащийся должен иметь *флешку* для фонограмм, песенных текстов и партитур, форму для занятий.

Методы диагностики:наблюдение, опрос, беседа, фиксация результатов творческих выступлений на концертах и конкурсах.

Метод наблюдения является основным методом оценки развития эмоционально-творческого развития учащихся. Первичный результат воздействия использования дидактического материала можно оценить непосредственно на занятии, когда учащийся находится в привычных для него условиях.

Но не менее важен отдалённый результат воздействия использованного комплекта дидактических материалов при наблюдении за учеником, когда он выступает на сцене, когда он на практике применяет полученные умения навыки. Ведь в этом случае учащийся находится в непривычных для него условиях, особенно если это выступление на конкурсе.

*Метод опроса*применяется для фиксации результатов усвоения теоретических знаний. Учащимся задаются вопросы по теме, где они должны перечислить основные параметры эмоциональных состояний человека.

Метод беседы в свободной форме позволяет педагогу оценить степень рефлексии учащегося, эмоциональной отзывчивости и лабильности каждого ученика с использованием комплекта дидактического материала.

Метод фиксации результатов творческих выступлений на концертах и конкурсах позволяет оценить качество творческого развития учащегося.

Диагностика развития эмоционально-творческого потенциала учащихся проводится 3 раза в год: в начале учебного года, в середине и в конце учебного года. Это позволяет оценить динамику развития и её успешность. Оценка диагностики производится в баллах. Результаты диагностики вносятся в Диагностическую карту учета достижений и развития качеств участников творческого объединения.

Критерии и параметры оценивания диагностики достижений и развития качеств участников творческого объединения.

*Творческая активность.*Параметры оценивания: интерес к процессу творческой деятельности, стремление к успеху в решении творческих задач, оригинальность творческий решений, творческое воображение.

Критерии

Низкая (3 балла)	Средняя (4 балла)	Высокая (5 баллов)
Интерес к творческой деятельности низкий, инициативу проявляет редко, творческое воображение мало развито. Требуется помощь педагога при решении творческих задач	Есть заинтересованность к творческой деятельности, может проявить инициативу, но решимости для решения творческих задач недостаточно. Творческое воображение развито недостаточно.	Активная заинтересованность в выбранной деятельности. Обладает гибкостью творческого мышления, богатым воображением. Генерирует творческие идеи и стремится их воплотить.

*Эмоционально-художественная настроенность.*Параметры оценивания: уровень включённости в художественный образ, эмоциональная подвижность, выразительность исполнения, умение различать эмоциональные состояния.

Критерии

Низкая (3 балла)	Средняя (4 балла)	Высокая (5 баллов)
Уровень включенности в художественный образ низкий, эмоциональность слабо выражена, пытается выразить эмоциональное состояние, не вникая в содержание произведение, мало выразительные мимика, жесты, голос.	Замечает разные эмоциональные состояния, но выразительность исполнения при создании художественного образа недостаточна. Есть потребность в восприятии и исполнении произведения.	Высокий уровень включённости в художественный образ, высокая эмоциональная подвижность, выразительность исполнения в использовании богатой палитры эмоциональных красок голоса, мимики и жестов.

*Показатели творческих достижений*оцениваются следующим образом:

Участие в мероприятиях и конкурсах- 5 баллов.

Наличие наград (грамот, благодарностей, дипломов) за победу в конкурсах.

Баллы распределяются следующим образом:

- на районном уровне: дипломант - 1 балл, лауреат III, или II степени – 2 балла, лауреат I степени, гран-при – 3 балла;

- на городском и региональном уровне - дипломант - 2 балла, лауреат III или II степени – 3 балла, лауреат I степени, гран-при – 4 балла;

- на краевом, всероссийском и международном уровне - дипломант - 3 балла, лауреат III, или II степени – 4 балла, лауреат I степени, гран-при – 5 баллов.

Максимальное количество баллов в показателях достижений (участие +диплом) определяется по наиболее высокому достижению учащегося на каждом из уровней:

- на районном уровне – 8 баллов;

- на городском и региональном уровне – 9 баллов;

- на краевом, всероссийском и международном уровне – 10 баллов.

Процедура оценивания параметров диагностики творческой активности и эмоционально-художественной настроенности проводится следующим образом:

- Первичная диагностика. Учащемуся предлагается спеть куплет и припев любой знакомой песни, повторить с предлагаемой эмоцией вслед за педагогом вокальную распевку, рассказать, чем его привлекает вокальное искусство.

-*Диагностика в середине и в конце учебного года*. Проводится на итоговом занятии. Учащийся исполняет сольно или вместе с другими учащимися песню, выученные вокальные упражнения. Даёт анализ музыкального и эмоционального содержания песни. Рассказывает о том, какие песни нравятся и почему, что ещё хотелось бы спеть и где принять участие.

- Также при промежуточной и итоговой диагностике оценивается творческая активность и успешность выступления учащихся на уровне учреждения, района, города, края, России, учитываются достижения участия в конкурсах и фестивалях международного уровня.

Кадровое обеспечение:

* педагог дополнительного образования по вокалу.
* хореограф (педагоги дополнительного образования, имеющие средне-профессиональное или высшее профильное образование, первую или высшую квалификационную категорию).
* Концертмейстер.

Формы проведения занятий:

* проходит в форме индивидуальных, реже – групповых, занятий.
* Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы **теории** и **практики**
* занятия с **неточно интонирующими** детьми;
* занятия с **солистами**;

Занятия проходят в интегрированной форме и предполагают следующие **виды** деятельности:

* работа над вокальными навыками;
* работа над ансамблем и строем;
* работа с учебно-тренировочным материалом;
* звуковысотное интонирование (по нотам и на слух);
* сценическое движение (элементы хореографии, музыкальные этюды, жанровые сцены);
* работа над произведениями;
* анализ произведений.

Режим занятий

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной программе определяется календарным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

Структура программы «Эстрадный вокал – сольное пение» ансамбля «Серпантин» состоит из трех групп:

1. Младшая группа (7-9 лет).
2. Средняя группа (10-12 лет).
3. Старшая группа (13-17 лет).

Отдельного озвучивания требует теоретический раздел (сугубо индивидуальный для каждого обучающегося), который включает сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты (повторение и обобщение полученных знаний на уроках музыки).

Нужно отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель, пение “сольфеджио” допускается, но не ставится во главу угла. Необходимые теоретические понятия и сведения воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении.

Для лучшего понимания и быстрого освоения ребятам предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, хиты, «легкая» музыка. Все это помогает начинающим вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.

Данная программа может помочь педагогам четко организовать работу вокальной студии или кружка. Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога того, что касается возможной замены отдельных музыкальных произведений, введения дополнительного вокального материала, методики проведения занятий. Особое место уделяется концертной деятельности; в связи с этим ориентировать подбор песенного репертуара с учётом мероприятий к определённым праздникам и датам. Все это приобретет прикладной смысл занятиям вокального объединения.

Способы проверки

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 вокального коллектива в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах.

Критерием оценки является диагностика ЗУН (знаний, умений, навыков) учащихся, проводимая каждое полугодие.

Начальная диагностика - проводится в течение первых двух-трёх недель с момента зачисления учащегося в объединение.

Цель – выявление стартовых и индивидуальных возможностей обучающегося.

Промежуточная диагностика - проводится по завершению первого полугодия.

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция образовательного процесса.

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Итоговая диагностика проводится в конце каждого учебного года.

Формы подведения итогов реализации программы:

* выполнение нормативов;
* контрольные упражнения;
* участие в концертах; детских торжествах;
* выступление на конкурсах и соревнованиях;
* викторина;
* открытое занятие;
* осуществление диагностических процедур.

Контроль позволяет определить степень эффективности обучения по программе, проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создаёт благоприятный психологический климат в коллективе.

Виды контроля:

1. ***Вводный*** контроль - направленный на повторение и закрепление пройденного. Вводный контроль может заключаться в форме устного опроса и в форме практических заданий.

2. ***Текущий***контроль - он осуществляется посредством наблюдения за деятельностью солиста в процессе занятий. Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля.

3. ***Тематический*** контроль - по завершению изучения данного раздела программы. Проводится в форме устного опроса и в форме выполнения творческого задания.

4. ***Итоговый*** контроль - проводится в конце учебного года. Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является отчётный концерт.

Научиться красиво и правильно петь очень непросто. У певца, по сравнению с другими музыкантами-исполнителями, самоконтроль затруднен. Инструмент воспроизведения звука - голосовой аппарат является частью его организма, и певец слышит себя не так, как окружающие. При обучении и резонаторные и другие ощущения, связанные с пением, оказываются для него новыми, незнакомыми. Формирование хорошего певца требует решения задач, тесно связанных между собой: развитие певческого голоса («инструмента» певца) и обучение певца «игре» на своём инструменте - голосовом аппарате. Поэтому певцу необходимо многое знать о строении голосового аппарата и понимать значение всей системы и отдельно каждого органа, участвующего в голосообразовании. Природа снабдила каждого из нас превосходным музыкальным инструментом. Только благодаря упорному многолетнему труду можно раскрыть его истинный потенциал. Благодаря слаженной работе всех органов и систем голосового аппарата раскрывается тембр голоса. Таким образом, понимание физиологии голосового аппарата и происходящих в нем процессов открывает новые грани в освоении вокального искусства, позволяет расширить границы собственных возможностей.

Список литературы

Для педагогов:

1. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999.

2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: Секреты вокального мастерства /Н.Б. Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

3. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.

4. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007.

5. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост. и ред. Дж. Д. Карателло – СПб.: Питер , 2007.

6.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998.

7.Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.

Для учащихся и родителей:

. 1. Журавленко Н.И. Уроки пения. – Минск: «Полиграфмаркет», 1998.

2. Поплянова, Е.М. Игровые каноны на уроках музыки. М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002. – 80 с.

3. Сергеев, А.А. Воспитание детского голоса. М.: Академия пед. Наук РСФСР, 1950. – 124 с.

4. Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. Ярославль: Акад. развития [и др.], 2002. – 191 с.

5. Материалы интернет-ресурсов

<https://vk.com/wall-34762452?q=%23библиотека_вокалиста> (дата обращения 19.04.2022),

6. <https://olhanskiy.ru/albums/pesni-detey-shkolnikov-podrostkov> (дата обращения 20.04.2022

Приложение 1

Вокальные навыки

Вокальные упражнения послужат хорошим подспорьем в развитии остроты музыкального слуха и подготовят певцов к преодолению интонационных трудностей, с которыми придется столкнуться при работе над некоторыми сочинениями. Основу распевочных упражнений составляют комбинации, в которых, так или иначе присутствуют полутоны или целые тоны.

Научить верно исполнять тон или полутон – значит гарантировать чистоту пения. В силу многих причин, у большинства поющих легко обнаруживается приблизительность интонирования. К сожалению, это относится не только к самодеятельным певцам, но и ко

многим профессиональным певцам. Неряшливость интонирования есть следствие недостаточной культуры слуха. А культура слуха воспитывается и развивается в процессе обучения. Видимо, в этом процессе есть некоторые изъяны. Звук и чистота интонации нерасторжимо связаны и взаимообусловлены; вокально правильный формируемый тон звучит всегда чисто, и наоборот – никогда не бывает чистым тон, если звук формируется неверно.

Выработка исполнительских навыков.

Лучше всего устранять недостатки и прививать правильные певческие навыки, на специальных упражнениях. Такие упражнения мы используем для выработки у певцов исполнительских навыков.

* 1. Развитие певческого дыхания и атаки звука. Первоначальный навык – умение взять правильный вдох. Вдох берется носом, бесшумно. В первых гимнастических упражнениях

вдох полный, в последующих (выполняемых на звуке) – берется экономно и разной полноты, в зависимости от длительности музыкальной фразы и ее динамики. В первых упражнениях выдох делается сквозь плотно сжатые зубы (звук с..с..с..).При этом грудная клетка удерживается в положении вдоха («память о вдохе»), а диафрагма, вследствие постепенного расслабления мышц живота, плавно отходит в основное положение. Активное состояние и напряжение мышц дыхания не должно рефлекторно передаваться мышцам гортани, шеи и лица. В беззвучных упражнениях закладывается первое ощущение опоры дыхания.

* 1. Упражнения на одном звуке.

В последующих упражнениях, когда дыхание соединяется со звуком, эти ощущения нужно развивать и укреплять. Для начала берется одиночный выдержанный звук на примарном, т.е. наиболее удобном, тоне, в нюансе «mf»,закрытым ртом. Следя за мышечными ощущениями, знакомыми по предыдущим 3 упражнениям, участники хора слушают свой звук, добиваясь чистоты, ровности, устойчивости. Ровность вдоха сочетаются с ровностью звучания – обеспечивают его и проверяются им. В данном упражнении вырабатывается атака звука. По мере того как хор овладевает дыханием, предъявляются все более строгие требования к качеству всех видов атаки, и в первую очередь мягкость.

* 1. Гаммообразные упражнения.

Следующий цикл упражнений для развития дыхания и атаки звука строится на гаммообразных последовательностях, начиная постепенно от двух звуков и кончая гаммой в пределах октавы – децимы. Техника дыхания и ощущение опоры в этих упражнениях усложняется. Происходит приспособление к смене звуков, соединяемых плавно, на эластичном дыхании. Разница в ощущении дыхания при пении выдержанного звука и гаммообразной последовательности подобна разнице ощущений мышечной упругости ног

при стоянии на месте и при ходьбе. Во втором случае опора переходит с одной ноги на

другую, а корпус движется плавно, не ощущая толчков.

1. Упражнения в non Legato.

Навыки правильного соединения звуков целесообразно начинать с non Legato, как наиболее легкого штриха. Незаметная цезура между звуками в штрихе non Legato вполне достаточно, чтобы гортань и связки успели перестроится на другую высоту. При соединении звуков в non Legato надо добиваться, чтобы каждый последующий звук возникал без толчков.

1. Упражнения в Legato. Штрих Legato наиболее употребителен в пении владение им должно быть уделено особое внимание. «В упражнениях отрабатываются все три вида Legato: сухое, просто и legattissimo. Начинать нужно с сухого Legato, которое характеризуется плавным соединением звуков «впритык», без малейшей цезуры –разрыва, но и без глиссандирования. В упражнениях Legato атака звука употребительна только мягкая или смешанная. Твердая атака членит звучание даже при отсутствии цезуры.

В простом Legato переход от звука к звуку совершается путем незаметного скольжения. Для наилучшего выполнения этого приема нужно, пользуясь навыком «сухого» Legato, следить, чтобы переход –скольжение был совершен кратко, непосредственно перед возникновение следующего звука, с незаметным продлением (по данному темпоритму) звука предыдущего.

Что касается legattissimo,то оно в пении является лишь наиболее совершенным выполнением простого Legato. При исполнении штриха Legato могут быть использованы в соответствии с художественной задачей два приема дыхания. Первый - на непрерывном и ровном выдохе, подобно исполнению Legato одним смычком у струнных инструментов. Второй – уменьшение, притормаживание выдоха перед переходом на следующий звук, аналогичное смене смычка у струнных (при исполнении ими штриха

Legato).

1. Упражнения в Stacatto.

Очень полезно для развития дыхания и твердой атаки пение штрихом Staccato. Начинать нужно с повторения одного звука, а затем постепенно переходить на гаммы, арпеджио, скачки и т. д. «Применяя все виды Staccato:

мягкое, твердое, staccatticimo.

При пении Staccato,в цезуре, паузе между звуками, мышцы не расслабляются, а строго фиксируются в положении вдоха. Чередование момента выдоха (звучания) и задержки дыхания на паузе (цезуре) должно быть очень ритмичным и не сопровождаться crescendo

и diminuendo на каждом звуке. Прием этот подобен исполнению Staccato на скрипке без снятия смычка со струны. У неопытных певцов при исполнении Staccato наблюдается попытка вдоха в паузах перед каждым звуком, что делает Staccatoнеточным, а исполнение данного упражнения бесполезным. Подготовительное гимнастическое упражнение для пения Staccato: дыхание набирается постепенно микродозами; после каждого микровдоха дыхание задерживается (фиксируется), чередование вдохов и цезур должно быть строго ритмичным; выдох совершается также микродозами, чередуясь с остановками-цезурами.

1. Арпеджированные упражнения и скачки.

Пение арпеджированных упражнений предъявляет к дыханию новые требования. Чем шире интервалы между звуками, тем труднее они связываются при пении штрихом Legato. Ходы широкими интервалами резко меняются регистровые условия звучания от звука к звуку и увеличивают расход дыхания. Перед ходом на большой интервал вверх активизируется мышцы вздыхатели, применяется имитация вдоха (ложный вдох) путем мягкого, свободного и мгновенного отжимания диафрагмы вниз; внешне это выражается в мягком толчкообразном движении мышц живота вперед, при полной неподвижности и свободной устойчивости верхней и средней части грудной клетки.

Трудность данного приема в том, что он совершается не на вдохе, а на выдохе.

1. Прием «сбрасывания» дыхания.

Иногда наблюдается смазывания окончаний фраз при смене дыхания, особенно в быстрых темпах с дробленым ритмом и отсутствием пауз на стыках построений. В этих случаях полезно, переключив внимание на окончание фраз, предложить прием мгновенной смены дыхания путем сбрасывания его в конце последнего звука фразы, т.е. думать не о взятии последующего звука, а о снятии предыдущего. При этом диафрагма моментально отжимается вниз, фиксируясь в положении вдоха, и таким способом снятие последнего (иногда очень короткого) звука фразы рефлекторно совмещается с мгновенным взятием дыхания. При исполнении данного упражнения руководитель следит за тем, чтобы цезура была мгновенной, а предшествующий ей звук предельно допет. Дыхание меняется в каждом такте. Не допускается акцентирование окончания звука при сбрасывании дыхания.

1. Навыки владения резонаторами и артикуляционным аппаратом.

Эти навыки воспитываются в сочетании, поскольку резонаторы и артикуляционные органы функционально связаны. В натуральном виде резонаторы функционируют обычно изолированно, каждый на своем участке диапазона. Обучение начинается с примарных тонов диапазона, естественно включающих грудной резонатор. Правильная настройка голоса предусматривает пение близким звуком в высокой позиции на всем диапазоне. С учетом этих обстоятельств даются первые упражнения: пение одиночных выдержанных примарных звуков на слогах «си» и «ми», помогающих включать головной резонатор в близком и высоком звучании, а также исполнение нисходящих и восходящих поступенных последовательностей из нескольких звуков на сочетаниях слогов «си-я» и «ми-я». Достижению близкого и высокого звучания способствует сочетание определенных гласных и согласных звуков. Сочетание «б», «д», «з», «л», «м», «п», «с», «т», «ц» приближают звук; «н», «р», «г», «к» - удаляют. Высокому звучанию способствуют гласные «и», «е», «ю». Удобно связывать «голову» и «грудь», добиваясь смешанного звукообразования на слогах «лю», «ли», «ду», «ди», «му», «ми»,«зу», «зи». Надо сказать, что большая часть распевочных упражнений выполняется в нейтральной регистровой зоне, одинаково удобно для всех певцов. Исполняются они в тихих нюансах, но с большой общей активностью. И только 1-2 заключительных упражнения охватывают полный диапазон всех голосов и поются полным свободным тоном.

Каждая репетиция начинается с вокальных упражнений, подготавливая тем самым голосовой аппарат к работе над репертуаром. Репертуар как совокупность произведений,

исполняемых тем или иным хоровым коллективом, составляет основу всей его деятельности, способствует развитию творческой активности участников, находится в непосредственной связи с различными формами и этапами работы хора, будь то репетиция или творческий концерт, начало или вершина творческого пути коллектива.

Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические знания, вырабатываются вокально-хоровые навыки, складывается художественно-исполнительское направление вокалиста. От умело подобранного репертуара зависит рост мастерства обучающегося, перспективы его развития, все, что связано с исполнительскими задачами, то есть с тем как петь.

Формирование мировоззрения исполнителей, расширение их жизненного опыта происходит через осмысление репертуара, поэтому высокая идейность того или иного произведения, предназначенного для хорового исполнения, есть первый и основополагающий в выборе репертуара. И взрослые, и детские академические хоры, даже при грамотном и добросовестном исполнении концертной программы, далеко не всегда поднимаются до ощущения того особого душевного состояния, которое должно быть главной целью и исполнителей, и слушателей. Это состояние можно определить, как «жизнь духа». В этом состоянии человек постигает душу другого человека, проживает в реальнейших чувствах чужую жизнь. И если такая «жизнь духа» возникает на сцене, то «божественная искра» проносит то, что называется «воспитанием через искусство». Но как вызвать у исполнителей на сцене эту подлинную «жизнь духа»? Ведь от них требуется то, что называется перевоплощением, переходом в иное психологическое состояние, усиленная – на грани галлюцинаций! – работа воображения и фантазии! Однако не у всех психика так податлива, а образное мышление так ярко. В вокальном развитии немало других препятствий для настоящего сценического творчества: физическая усталость после учебы, нервные перегрузки, никак не связанный с концертами режим питания и отдыха, недостаточно выученные произведения и т. п. Чтобы обрести «жизнь духа» на сцене, человек должен представить и почувствовать то, с чем он пока еще вовсе не встречался в собственной жизни. И далеко не всегда он способен правильно оценить результат своего творчества. Только педагог, ведущий к цели, может своей оценкой дать воспитывающий художественный вкус, интеллект, нравственное отношение к искусству и жизни. Педагог не имеет права удовлетворяться подделкой! И пусть у всех вокалистов будет разный интеллект, темперамент, жизненный опыт, настроение, состояние и т. д., пусть их очень непросто научить «жить на сцене», однако бездуховности в искусстве есть объяснение, но не может быть оправдания.

В основе хорового пения лежит правильная вокально-техническая культура исполнения. Поэтому именно работа над певческими навыками есть тот стержень, вокруг которого разворачиваются все остальные элементы учебной работы. Привить участникам правильные певческие навыки – это значит предохранить их голоса от порчи и обеспечить им нормальное развитие. Разрешение этой задачи вполне возможно, если руководитель хора имеет достаточную подготовленность в области вокальной культуры и уделяет вокальной работе серьёзное внимание.

По меньшей мере два вывода следует сделать из сказанного:

1) педагогу, чтобы быть еще и педагогом-артистом, необходимо обладать особым потенциалом образованности, начитанности, художественного вкуса, педагогического мастерства и творческого темперамента. Такой руководитель может настроить многих и разных людей на общее сопереживание, на творческие взлеты духа, обогатить воображение и фантазию взрослых или детей новыми для них мыслями и чувствами;

2) одухотворенности пения часто мешает незнание или игнорирование общих принципов исполнительства вокальной музыки, соблюдение которых служит техническим обеспечением художественности, способствует появлению вдохновения.

Упражнения на постановку правильного дыхания

Упражнение №1

Начнем с самого простого упражнения: это упражнение на каждый день:

1. Лягте на спину.
2. Руки расположите на боках;
3. Большие пальцы направьте в центр живота;
4. Вдыхайте и выдыхайте, стараясь дышать только животом.

Первое, с чего вам нужно начать, приступив к следующим упражнениям – это поза, в которой вы поете. Помните, что правильное певческое дыхание у нас одно – диафрагменное или брюшное. Когда занимаетесь – стойте или сидите на стуле. Отлично подойдет высокий стул. Не забывайте, что ваша грудная клетка должна быть ровной, она не должна подниматься и опускаться, а плечи не должны скакать – все это говорит о том, что вы плохо контролируете диафрагму и пытаетесь давить на воздух сверху. Еще один секрет: если живот уходит при вдохе внутрь, то вы все равно захватываете воздух грудной клеткой. Следите за своей брюшной полостью: она должна быть как бы “надута” во время пения. Удерживайте себя в таком состоянии во время ваших занятий.

Упражнение №2

Во время пения диафрагму нужно “выдавливать” из себя, чтобы воздух медленно без усилий выходил через голосовую щель.

1. Перед тем, как начать петь, наберите животом воздух;
2. Удерживайте воздух в себе (не забывайте: грудь и плечи должны быть спокойны!);
3. Начните петь, как бы “выдавливая” брюшную полость вперед;
4. Снизьте давление, когда пропоете фразу.

Упражнение №3

Попробуйте взять этот звук – прерывистое “а” или “с” с предыханием, как будто небольшой воздушный шар спускает свой воздух (также этот звук похож на тот, который вы производите при испуге), и попытайтесь как бы “написать” им ровную линию, удерживая звук в его длительности. Зафиксируйте, как аккуратно вы выпускаете воздух. Почувствуйте внутреннее давление: оно стабильное, небыстро расходуется и его надолго хватает. Это упражнение научит вас расходовать воздух в минимальным количествах.

Упражнение №4

Вдохните в живот и задержите дыхание. Начните считать: раз, два, три, четыре, пять… Медленно, в полный голос и сколько получится. Обыкновенно получается около пятнадцати раз. Главное – между цифрами не выдыхать и оставаться на задержанном дыхании. Если вы каждый день будете выполнять это простое упражнение, то дыхание постепенно удлинится.

Опора в вокале: подробный разбор

Ключичное дыхание (клавикулярное)

При этом типе дыхания активно участвуют мышцы верхнего отдела грудной клетки, плечевого пояса и шеи. Такое дыхание поверхностное, движение гортани ограничено и поэтому голосообразование затруднено, мышцы шеи напряжены.

При вдохе воздух заполняет только верхушки легких, а плечи поднимаются. Это не естественное дыхание, в быту ключичное дыхание наблюдается во время болезни, например, при высокой температуре; при заболевании дыхательных органов, во время бега. Такой тип вокального дыхания неверный и вредный для пения, он распространен у начинающих вокалистов. Чтобы избегать пения с применением ключичного дыхания, нужно во время вдоха мысленно оттягивать плечи вниз.

Грудное дыхание

При грудном дыхании (или реберном) расширяются верхние ребра и легкие заполняются воздухом. Грудное дыхание больше свойственно женщинам. Грудным дыханием пользуются при исполнении звуков в высокой тесситуре, пассажей, трелей, рулад.

Брюшное дыхание

При брюшном дыхании активизируется диафрагма, что дало дыханию другое название – диафрагмальное дыхание. Благодаря усиленной работе брюшного пресса в процессе диафрагмального дыхания, легкие – не только верхняя часть, но и нижняя, в полной мере заполняются воздухом. Отличия дыхания мужского у женского: мужчинам свойственно низкое дыхание, ближе к брюшному, а у женщин дыхание выше и приближается к грудному типу дыхания.

Смешанное дыхание

Смешанное дыхание еще называют грудобрюшное, нижнереберное диафрагмальное, косто-абдоминальное. Поток воздуха при вдохе проходит путь сквозь носоглотку, трахею, бронхи и достигает легких. При этом происходит увеличение легких в объеме.

Нижние ребра расходятся в стороны, а диафрагма отжимается книзу. Поэтому это дыхание так и называется – нижнереберное диафрагмальное.

Диафрагма

Диафрагма – перегородка из мышц, отделяющая грудной отдел от брюшного. Диафрагма поддерживает органы грудной клетки, которые имеют определенную тяжесть и давят на органы брюшной полости. Диафрагма напоминает собой форму купола. Когда легкие при вдохе наполняются воздухом, диафрагма под напором воздуха отжимается книзу. Ученикам можно объяснить процесс дыхания следующим образом.

Наши легкие состоят из альвеол. Это маленькие пузырьки. Можно представить их в виде воздушных шариков. При выдохе эти шарики сдуваются, и грудная клетка опускается. Когда мы вдыхаем, альвеолы наполняются воздухом, как воздушные шарики. Шарики расправляются, увеличиваются в объеме, и грудная клетка приподнимается и тоже увеличивается в объеме. При этом нижние ребра расходятся в стороны, а диафрагма-перегородка опускается за счет увеличения в объеме легких.

Польза смешанного дыхания

Смешанное дыхание – самый лучший тип дыхания для пения, так как он – естественный и присущ для речевого дыхания, им мы пользуемся в жизни. Этот тип не вызывает перенапряжения мышц, полностью наполняет легкие воздухом, а значит, и обогащает легкие кислородом. Смешанный тип дыхания полезен и для здоровья, и для обучения пению, так как при этом дыхании проще всего организовать певческий аппарат, получить достаточное количество воздуха и затем экономно его расходовать.

Следует сказать, что отдельных, изолированных типов дыхания в пении нет. Вокалисты, и взрослые, и дети, в основном, пользуются смешанным типом дыхания, с преобладанием когда-то грудного, а когда-то брюшного типа. А значит, в дыхании участвуют все участки дыхательного аппарата.

Есть прямая связь между дыханием и качеством звука. Например, надрывный, неровный звук указывает на неправильность певческого дыхания. Отсутствие опоры в пении – вялое дыхание, форсированное пение – вдох шумный с перебором количества воздуха. Поэтому, не так важен выбор типа дыхания, а выработка свободного дыхания и свобода мышечных движений, которые обеспечат координацию всех составляющих голосового аппарата.

Опора голоса - парадоксальное дыхание певца.

Обязательно новичкам:

100%

Возможно, вы посетили кучу сайтов, чтобы выяснить, что такое «опора голоса» или «опора дыхания», но наткнулись лишь на неясные термины. Не удивлюсь, если вы совершенно запутались, так и не разобравшись, зачем же нам петь на опоре. «Опора дыхания», так же известная как «парадоксальное дыхание», до сих пор вызывает массу споров и порождает заблуждения у начинающих певцов. **А, действительно, зачем нам опора голоса?**

Опора голоса и ее значение в пении

Случалось ли такое: когда вы слушали любимый трек и хотели подпеть певцу в порыве чувств, казалось, что вы легко возьмете верхнюю ноту вместе с ним? Но вместо этого у вас выходил сиплый или слабый звук, а горло перехватывало спазмом?

Многие после такого начинают думать, что у них нет ни слуха, ни силы голоса. И это ошибка! Я глубоко убеждена, что петь могут все. Просто нужно знать механизмы, как контролировать голос, чтобы им управлять. Одним из таких важных механизмов является **опора дыхания**.

Певцы-профессионалы утверждают, что петь надо, опирая звук в **центр диафрагмы** (как это, интересно, сделать?), другие, что нужно чувствовать непрерывный **столб дыхания** и контролировать давление под связками (еще нелегче!), третьи – что нужно звучать, как полая труба всем своим телом… А Федор Шаляпин, вообще, заявлял, что **поет пятками**, чувствуя, как в них резонирует звук, и это была его опора.

Но все вокалисты сходятся в одном:

благодаря пению на опоре мы можем легко брать высокие ноты и долго их держать, не испытывая при этом дискомфорта в горле и на связках.

Опора дыхания и постановка голоса

Все чаще люди решают заняться вокалом не только, чтобы научиться красиво петь и потом выступать на сцене. Но и ради того, чтобы просто «поставить голос». Это могут быть дикторы, актеры, учителя, юристы – люди, которые активно используют голос в профессии.

Между этими понятиями есть различие. Опора звука относится к **общей постановке голоса.** Термин «постановка голоса» означает **развитие вокальных данных** учащегося в комплексе, с совершенно разных сторон, под чутким присмотром педагога вокала. Общая постановка у певцов включает работу с дыханием, гортанью, голосовыми связками, резонансом звука.

Часто **«постановку голоса» приравнивают к пению на опоре**, к поставленному «на опору» голосу. Но вы должны понимать, что «опора дыхания» еще не включает в себя всю постановку голоса, это только один из ее этапов, пусть и самый важный.

Постановка голоса - длительный процесс:

*Певческий голос ставится несколько лет. А****постановка дыхания****происходит за пару месяцев при каждодневных тренировках ученика.*

ОПОРА дыхания и работа ДИАФРАГМЫ

Опора дыхания управляет выдохом при пении с помощью диафрагмы и брюшных мышц. Она зависит от слаженной работы **вокального пресса**, который включает:

* диафрагму
* мышцы ребер
* переднюю брюшную стенку
* косые мышцы живота

Подключаются при вдохе и **мышцы спины**, так как диафрагма крепится к верхнему поясничному отделу. Но тип дыхания спиной при пении удается почувствовать не всем, он достоин отдельной статьи. Для начала вам нужно **научиться диафрагмальному дыханию**, о котором я писала ранее, его также называют **дыхание «животом».** Как изменяется положение диафрагмы: **при вдохе она опускается, при выдохе поднимается куполом**. Когда вы освоили этот тип вдоха и **постоянно дышите животом в жизни**, можно начинать тренировать диафрагму и ставить голос на «опору».

Парадоксальное дыхание. Техника задержанного вдоха.

Опорой дыхания часто называют пение на “задержанном вдохе”. Оно же –**парадоксальное дыхание**. Оно помогает понять, как должны работать мышцы, чтобы удержать выдох и создать голосу опору. Парадокс певческого дыхания заключается в том, что **во время выдоха мы представляем, что продолжаем вдыхать!**

* Вдохните ртом на слоге «Ах!» как будто внезапно удивились или испугались. Задержите этот вдох. Не выдыхайте!
* Проверьте, что вдохнули верно: ребра раздвинулись снизу, диафрагма опустилась, и вы ощущаете в ней некоторое напряжение.
* Начните медленно выводить воздух на букву «с». Но оставьте нижние ребра раздвинутыми и диафрагму расширенной, словно вы все еще вдыхаете.
* Воздух будет выходить равномерно и плавно, а расширенный мышечный каркас оставаться в небольшом напряжении и удерживать выдох.
* Если получилось не сдуть ребра и выдохнуть плавно, повторите этот же выдох но уже с голосом на букву "З". Вы почувствуете, как голос стал звучать более плотно от давления
* Разумеется, по мере того, как вы расходуете воздух, мышцы сдуваются и приходят в естественное положение, выводя остатки набранного. Это нормально, не толкайте их, сужайте плавно.

Наглядный пример задержанного дыхания:

Представьте, что вы набрали воду в шприц и начали ее выводить. Если вы надавите на поршень шприца плавно, то и струя воды из иглы будет равномерной. Если будете давить толчками, то и вода будет выходить рывками, а не одним потоком. В нашем случае вода – это ваше дыхание, а поршень шприца – мышцы, управляющие выдохом: ребра, передняя стенка живота, диафрагма.

Задержанный вдох позволяет диафрагме изначально удержать поток воздуха и не вылить «воду из шприца» рывком в одну секунду. Так работает и парадоксальное дыхание у вокалистов. Благодаря ему **голосовые связки** смыкаются ровно и плотно, а мы можем петь громко.

Опора дыхания - держать или дышать?

В работе с опорой голоса новички совершают одни и те же ошибки. Либо дают мало опоры звука, либо передерживают опору, пережимают мышцы.

Как петь неправильно: после вдоха вы выпускаете ВЕСЬ воздух, едва открыв рот, и сдуваете живот. Опора дыхания не успевает включиться. Это происходит из-за низкого тонуса вокальных мышц. Голос звучит сипло и тихо, с продыхом.

Тренируйте диафрагму на выносливость **упражнениями.** Следите во время пения – удерживает ли она воздух после вдоха или позволяет выйти ему сразу за секунды? Приучите себя к **паузе и задержке дыхания** после того, как вдохнули.

Еще одна частая ошибка, связанная с пением на задержанном вдохе – **гипертонус диафрагмы,** когда тело находится в напряжении. Это не дает расслабляться мышцам вообще, гипертонус держат вокальный пресс в расширенном состоянии **постоянно**. Что вызывает дискомфорт и зажимы голоса. **Выпускайте воздух плавно, но придерживая.**В этом и состоит «парадокс» вокального дыхания: выдох НЕ ВЯЛЫЙ, а вы находитесь В ТОНУСЕ, но не в зажиме.

Тренируй диафрагму - и все получится! Надеюсь, эти принципы помогут вам научиться дышать легко и свободно во время пения. Ведь базой для хорошего голоса всегда служило и будет служить крепкое поставленное дыхание, какую бы книжку по методике вокала вы ни открыли.

Узнав секрет опоры дыхания и разобравшись в его парадоксах, я советую вам сразу применять знания в практике. Чтобы вы смогли петь, подключая опору на автомате и уже не беспокоясь на ее счет, а наслаждаясь собственным голосом.

Помните: результаты появляются не за один день!