

**БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3**

Принято
На заседании педагогического совета
БОУ ДО "ДШИ №3" г. Омска
Протокол № 4 от 30.08.2024 г.

Утверждаю
Директор БОУ ДО
"ДШИ №3" г. Омска
 С.Н. Маспанова
02.09.2024 г.

**Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»
(Академический вокал)**

ПРОГРАММА

**по учебному предмету
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ
Срок реализации 4 года**

ОМСК

Структура программы

I. Пояснительная записка

Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе

Срок реализации

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Сведения о затратах учебного времени

Форма проведения и продолжительность учебных занятий

Цели и задачи программы

Структура программы

Методы обучения

Описание материально-технических условий реализации программы

II. Содержание программы

Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список рекомендуемой учебной литературы

Список рекомендуемой методической литературы

I. Пояснительная записка

Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Академический вокал» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области вокального исполнительства в детских школах искусств.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Данная программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы, – от 5 лет. Недельная нагрузка по предмету «Академический вокал» составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.

Предлагаемая программа рассчитана на три уровня освоения. Каждый уровень – самостоятельный, заверченный цикл, соответствует одному году обучения. Приступить к обучению, также как и закончить обучение, можно на любом уровне освоения программы, так как возраст учащихся не ограничен, требования к уровню их подготовленности отсутствуют и цели обучения тоже различные.

Срок реализации

При реализации программы продолжительность учебных занятий с первого по третий год обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
	1		2		3		
Уровни/годы обучения	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Количество недель	17	18	17	18	17	18	
Аудиторные занятия	17	18	17	18	17	18	111
	34	36	34	36	34	36	222
Самостоятельная работа	17	18	17	18	17	18	111
Максимальная учебная нагрузка	34	36	34	36	34	36	210
	51	54	51	54	51	54	321

Аудиторные занятия: 1 или 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа: 1 час в неделю.

Форма проведения и продолжительность учебных занятий

Форма учебных занятий индивидуальная.

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить обучение в соответствии с особенностями развития каждого ученика.

Продолжительность урока составляет 40 минут.

Цели и задачи программы

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о вокальном исполнительстве, формирование практических умений и навыков вокала, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи:

- Формирование и развитие профессиональных певческих и исполнительских навыков;
- Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, творческого воображения;
- Приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
- Приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
- Формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
- Оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
- Воспитание навыков трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
- Воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение программы;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Основной раздел программы "Содержание учебного предмета" содержит распределение учебного материала по годам обучения, годовые требования каждого года обучения, примерные репертуарные списки и примеры итоговых программ каждого уровня.

Методы обучения

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов вокализации);
- практический (освоение приемов вокализации);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Описание материально-технических условий реализации программы

1. Наличие специального кабинета.
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Фортепиано.
4. Компьютер (ноутбук) со звуковыми колонками, электроаппаратура.
5. Зеркало.
6. Нотный материал, подборка репертуара.
7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.
8. Записи выступлений, концертов.

II. Содержание программы

Годовые требования

Программа «Основы вокального исполнительства. Академический вокал» представлена от 1 года до трех лет обучения.

В распределении учебного материала по уровням обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с вокальными упражнениями и произведениями до самостоятельного исполнения музыкального произведения.

Годовые требования содержат основные задачи каждого года обучения, примерные репертуарные списки и несколько вариантов примерных исполнительских программ для итоговой аттестации, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, интересов учащихся.

Первый год обучения

1. Организация музыкальных интересов учащегося. Беседы о музыке, слушание музыки в записи и в исполнении преподавателем.

1. Первая встреча с музыкой, о чем рассказывает музыка;

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения различного характера и жанров (плясовая, колыбельная, марш);

2. Знакомство с музыкальной терминологией:

1. **высокие и низкие звуки** – дать понятие о звуковысотности, различать высокие и низкие звуки в пределах сексты.
2. **движение мелодии** – учить детей различать постепенное движение мелодии вверх и вниз.
3. **характер музыки** – развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного характера, умение давать характеристику услышанному произведению.

3. Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса:

Музыкально-дидактические игры:

«Птица и птенчики» («Музыкальный букварь» Ветлугиной) - упражнять детей в различении и исполнении звуков по высоте в пределах сексты, умении удерживать интонацию на одном звуке.

«Спи, мой мишка» («Музыкальный букварь» Ветлугиной) - охарактеризовать песню - спокойная, нежная, дать понятие, что такое колыбельная, учить петь протяжно, не выкрикивая концы фраз.

«Матрёшки», «Сколько нас поёт?» - исполняя на инструменте и голосом мажорное трезвучие, терцию, один звук педагог просит ребенка определить, сколько звуков они слышат, затем предлагает детям исполнить услышанные звуки (развитие гармонического слуха).

Пальчиковая гимнастика, распевки и упражнения:

«Здравствуйте!» (журнал «Музыкальная палитра» №3 2005) - развивать мелкую моторику, умение быстро реагировать на смену музыкальных частей, сопровождать пение соответствующими тексту движениями.

«Весёлые пальчики» («Пальчиковые игры» Белая, Мирясова) - выполнять определённые движения руками в соответствии с текстом песни.

«Разминка» («Детские забавы» Макшанцева) - развивать умение быстро реагировать на смену музыкальных частей, сопровождать пение соответствующими тексту движениями, развивать ритмичность движений. «Где наши детки?» - развивать координацию движений, мелкую моторику, закреплять названия пальцев.

«Хлоп, раз!» - развивать чувство ритма, умение быстро ориентироваться в движениях на смену музыкальных частей

«Лучшие попевки и песенки» Е.В.Горбиной

«Азбука пения» М.Беловановой

4. Работа над репертуаром.

Организация первоначальных исполнительских навыков:

вырабатывать умение чисто интонировать мелодию, чувствовать тяготение к тонике, точно исполнять ритмический рисунок песен, работа над динамическими оттенками, дикцией в исполнении песен. Учить детей не выкрикивать окончания фраз, не

форсировать звук, вырабатывать навык пения в ансамбле. Исполнять песни эмоционально в соответствующем характере.

Приобретение навыка концертного выступления.

Второй год обучения

1. Слушание музыки.

Продолжать учить различать звуки по высоте (в пределах квинты-терции); узнавать знакомые произведения, называть любимые; различать танец, песню, марш.

Знакомить с музыкой русских композиторов-классиков (Глинка М., Н.Римский-Корсаков), зарубежных (Шуман, Моцарт, Бетховен), современных композиторов (Прокофьев, Кабалевский). Знакомить с народной музыкой.

2. Знакомство с музыкальной терминологией

Знакомство с понятиями:

мажорный и минорный лад – доступно на музыкальных примерах контрастного характера объяснить понятия мажор (весёлая жизнерадостная музыка) и минор (грустная, печальная, трагическая музыка).

пауза – определённый перерыв в звучании музыки – показать пример на исполняемых песнях.

высота звуков – объяснить детям, что каждый звук имеет свою высоту и привести яркие примеры: медведь, волк – низкие звуки, зайчик, птица – высокие звуки, лисичка, кошка – средние звуки по высоте.

темп – (подвижный, медленный, быстрый, с ускорением, с замедлением) – скорость звучания музыки. Привести в пример разучиваемые и исполняемые песни.

сольное и хоровое исполнение – педагог объясняет детям, что исполнение одним человеком называется соло – солист, исполнение двумя людьми – дуэт, тремя – трио, четырьмя – квартет. А также исполнение несколькими людьми называется ансамблевым.

3. Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса

Музыкально-дидактические игры:

«Качели», «Эхо» «Лесенка», «Часы», «Мишки» («Музыкальный букварь» Ветлугиной),

«Птичий двор», «Снег – снежок», «Солнышко и дождик» («Детские забавы» Макшанцевой) – с помощью иллюстраций и изобразительных материалов закреплять понятия о высоте звуков, темпе и динамике, развивать умение пропеть интервалы, умение узнавать и исполнять высокие и низкие звуки. Использовать показ рукой высоты звуков.

Пальчиковая гимнастика, распевки и упражнения:

«Паровоз», «Кошка», «Грибы», «Дождик», «Осьминог», «Гномики» «Лучшие попевки и песенки» Е.Горбина – учить детей исполнять несложные песенки, сопровождая движениями рук соответствующими тексту, развивать мелкую моторику, быстроту реакции на смену музыкальных частей, чувство ритма, чистоту интонирования.

4. Работа над репертуаром. Развитие навыков концертного выступления.

Сборники песен для детей дошкольного возраста: «Сказочная карусель» Е.Зарицкая, «Колокольчик» (№ 5,7,8 1997, № 23,24,26 2002-2003), «Как

Рыжик научился петь» Л. Абелян, «Здравствуй, детский сад» А. Радвилевича, журнал «Музыкальная палитра» (№ 3, 4, 2002, № 1,2,3 2003) - развивать вокальные навыки – закреплять у детей умение чисто интонировать мелодию при поступенном и скачкообразном построении музыкальных фраз. Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке, точно интонировать интервалы от секунды до сексты, упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии. Учить петь лёгким звуком, не утяжелять музыкальные фразы в заданном темпе.

Третий год обучения

1. Слушание музыки.

Продолжать учить различать звуки по высоте, длительности. Учить различать и называть части музыкального произведения – вступление, куплет, припев, проигрыш, заключение.

2. Знакомство с музыкальной терминологией

Продолжать знакомство с основными понятиями, необходимыми в процессе работы над музыкальным произведением.

3. Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса

Ритмические и речевые игры и упражнения. Развивать чувство метроритма, ритмический слух.

4. Работа над репертуаром. Развитие навыков концертного выступления.

При исполнении песен развивать музыкальную память, учить сольному исполнению, выразительному пению в разных темпах, меняя динамические оттенки. Исполнять ранее выученные песни с движением, инсценированием.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность учебного предмета «Постановка голоса», а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.

Реализация программы обеспечивает:

- знание основного вокального репертуара;
- умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения.

Учащийся должен научиться исполнять произведения различные по стилю и характеру, русских современных и зарубежных композиторов, народные песни.

Учащийся должен приобрести следующие навыки:

- * чистота интонации;
- * чистота и естественность тембра;
- * элементарные основы певческого дыхания;
- * владение основами legato, non legato, staccato;
- * отчетливая дикция при осознанном формировании согласных и гласных звуков;

* элементарное владение музыкальной формой.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание.*

Основными видами контроля успеваемости по программе «Основы вокального исполнительства. Академический вокал» являются:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация
- итоговая аттестация учащихся

Текущая аттестация проводится в течение учебного года с целью контроля за качеством освоения учебного материала и направлена на поддержание учебной дисциплины, выявления отношения к предмету, а также на ответственную организацию домашних занятий.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося на определенном этапе обучения. Она проводится в форме зачета на завершающих занятиях в I и во II полугодиях самим преподавателем и существенно влияет на оценку за полугодие и за год.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока, где учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. На контрольном уроке учащийся должен исполнить два разнохарактерных произведения.

Итоговая аттестация проводится по заранее установленному графику в присутствии членов комиссии. Контрольный урок может проводиться открыто, как сценическое выступление в концертном зале. Наряду с этим, контрольный урок может проходить в классе, в более комфортной обстановке для учащегося.

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное исполнение текста, художественная выразительность, наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления, овладение практическими умениями и навыками в различных видах исполнительской деятельности: сольном и ансамблевым пении, а также степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Голосовые связки детей еще не сформированы, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Гортань ребенка более чем в два с половиной раза меньше гортани взрослого. Звук, образующийся в гортани, очень слабый, он усиливается в основном головным резонатором (полость глотки, рта, носа), так как грудной резонатор (полость трахей и бронхов) развит слабо. Голос ребенка 5 лет несильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому песенный репертуар должен отличаться доступностью по тексту, певческому диапазону (ре – ля), простотой мелодии без резких скачков, содержать короткие музыкальные фазы, удобные для дыхания ребенка.

К пяти годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого, спеть маленькую песенку. В этом возрасте у детей повышается

чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной, речи к связанной, от нагляднодейственного мышления к наглядно-образному, заметно укрепляется мышечнодвигательный аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. В этом возрасте у них отмечается: большой интерес к пению — любят петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно (в основном поет в пределах квинты); наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с жизнедеятельностью в семье, детском саду; осознанное использование в пении средств выразительности: музыкальных (высота звука, динамические оттенки), внемузыкальных (выразительная мимика); правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, исполнение контрастных низких и высоких звуков, а также несложного ритмического рисунка песни; напевное звуковедение, пропевание небольших фраз песни, не прерывая дыхания; расширение певческого диапазона (в пределах ре—си первой октавы); способность свободно различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты и даже квинты, слышать движение мелодии вверх, вниз, вступление к песне, петь после вступления вместе со взрослым, петь согласованно с инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого). Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по-прежнему небольшими: голосовой (певческий) аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие; дыхание стало более организованным, хотя все еще довольно поверхностное, слабое и короткое; во время пения ребенку нельзя опускать голову, так как при этом гортань сдавливается, затруднено прохождение воздуха, вследствие чего возникает перенапряжение голосового аппарата; дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют отдельные звуки; ребенок не может отследить правильность собственного пения.

Особенности слуха и голоса детей от 5 лет. Шестой и седьмой год жизни — это период подготовки детей к школе. На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования, проведенные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, показали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их, действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию.

Совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывает положительное влияние и на формирование голосового аппарата. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, ранимостью. Дети 5-7 лет могут петь в

диапазоне (до) – ре – до, низкие звуки звучат более протяжно, удобными являются звуки {ми} фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, и его надо избегать.

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановка певческого голоса) и организацию певческой деятельности в разных видах коллективного исполнительства: песни хором в унисон, хоровыми группами (дуэт, трио, ансамбли и т.д.), тембровыми подгруппами, при включении в хор солистов, пение под фонограмму. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Ярче проявляются индивидуальные музыкальные интересы и способности.

Методические приемы обучения детей пению:

1. Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа.
2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.
3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей.
4. Приемы работы над отдельным произведением: пение песни с полузакрытым ртом; пение песни на определенный слог; проговаривание согласных в конце слова; произношение слов шепотом в ритме песни; выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; анализ направления мелодии; использование элементов дирижирования; пение без сопровождения; зрительная, моторная наглядность.
5. Словесная оценка педагогом качества детского исполнения песни в зависимости от подготовленности и индивидуальных особенностей детей.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список нотной литература

1. Гомонова Е.А. Музыкальный фейерверк. Песни для детей 2-8 лет. –Ярославль: Академия развития, 2005.
2. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей. – Ярославль: Академия развития, 2007.
3. Горбина Е.В. Песенки-чудесенки. Музыкальный материал к праздникам в детском саду. – Ярославль: Академия развития.2007.
4. Меньших И.В. С музыкой растём, играем и поём. Сборник песен и игр для детей дошкольного возраста.- Ростов н/Д: Феникс,2007.
5. Песенник. Рисунки на асфальте. Сост. Такун Ф., ШершуновА., М.: Изд. «Современная музыка», 2002.
6. Песенник. Розовый слон. Сост. Такун Ф., Шершунов А., М.:Изд. «Современная музыка», 2002.
7. Песенка и я- верные друзья. Детские песенки на русском и английском языках. Вып.1,2,3. Сост. и русский текст Р.А.Дольниковой.

8.Сборники песен В.Шаинского, Ген.Гладкого, Ю.Чичкова, М.Дунаевского, Е. Крылатова, А. Рыбникова, Р. Паулса и др.

Список методической литературы

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. М.: Изд. ООО «Дом. XXI век», 2007.
2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд.МГПИ,1983.
3. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд.«ТетраСистемс», 2007.
4. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом «Литера»,2007.
5. Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1997.
6. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребёнка. Ярославль.: Академия развития, 2008.
7. Овчинникова Т. Пение и логопедия. СПб.: Изд. «Союз художников», 2005.
- 8.Пилипенко Л.В. Постановка слуха. М.: Издательский Дом Катанского.,2006.
- 9.Ракитянская Т.А. Воспитание звуком. Ярославль: Академия развития, 2002.
- 10.Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.: Изд. «Классика-XXI», 2005.
- 11.Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. М.: Музыка,1996.