

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

СОГЛАСОВАНО

Заведующий театрально-
художественным отделом

 В.В.Видунова

Протокол педагогического совета

№ 1 «25» 08 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

 М.Р. Катунова

Приказ № 2020

 «25» 08 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ ВОКАЛА»

Срок реализации программы: 3 года
Возраст обучающихся: 8-13 лет

Автор-составитель:

Пономаренко Елена Юрьевна,
педагог дополнительного образования.

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 9 от «29» август 2014.

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка

Вступление

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы вокала» является частью комплексной общеобразовательной программы студии танца и пластики «Метаморфозы».

Направленность программы-художественно-эстетическая.

Основное направление программы "Основы вокала" - приобщение детей к области искусства, развитие их умения слушать, воспринимать музыкальный материал, а также приобретение начальных, основных навыков вокального звукоизвлечения. Данная программа не имеет перед собой непрременной цели оттачивания сольного вокального мастерства индивидуально, до мельчайших деталей, но предполагает непрременное участие всех детей-студийцев в возрасте от 8 до 13 лет и постепенное развитие навыков хорового пения, пения в ансамбле, в коллективе, независимо от вокальных возможностей каждого отдельного учащегося.

Актуальность и новизна программы.

Актуальность данной программы в студии танца и пластики «Метаморфозы» очевидна и является одним из главных факторов достижения творческих успехов на сцене. В "Метаморфозах" главным условием деятельности является разнородность, разножанровость сценических идей и воплощений, что достигается, безусловно, умением детей-актеров перевоплощаться, создавая максимально яркие и правдивые художественные образы.

Вокальные номера-вставки в танцевальных спектаклях как раз этому и способствуют - происходит более глубокое проникновение в художественный образ участие в представлении не только посредством танца, но и песни, поднимает юных исполнителей на новый, более высокий уровень развития. Совершенствуется умение управлять своим голосом, добавляя в исполнение еще больше остроты восприятия, гибкости актерского перевоплощения, а также способствует еще большему раскрепощению личности, ибо сценическое волнение иногда прекращает степень танцевальной подготовки.

Вокал вносит тот самый элемент новизны и мощной эмоциональной поддержки, которая помогает преодолеть и сценическое волнение. Дети в этом возрасте (8-13 лет) поют с необычайным воодушевлением, испытывая безусловную радость от этого увлекательного процесса.

Цель программы: Развитие творческих способностей детей в процессе обучения основам вокала.

Задачи.

Обучающие:

- приобщать ребёнка к искусству вокала
- освоить навыки вокального искусства под аккомпанемент и под фонограмму («минус»)
- развить навыки синтеза вокала с движением
- освоить начальные знания в области музыкальной грамоты и ритмической импровизации
- совершенствовать навыки самостоятельной творческой деятельности

Развивающие:

- развивать творческое любопытство в освоении новых дисциплин
- способствовать развитию памяти ребенка при запоминании текстов необходимого вокального материала
- развивать творческий потенциал и творческие способности ребенка
- развивать и совершенствовать коммуникативные качества
- укреплять интерес в освоении новых дисциплин

Воспитательные

- воспитывать художественный вкус
- воспитывать трудолюбие
- развивать чувство коллективизма, тактичность в общении с младшими, сверстниками и старшими студийцами

Условия реализации.

Возраст детей: 8-13 лет.

Группы формируются из обучающихся в студии танца и пластики «Метаморфозы», не имеющих ярко выраженных природных вокальных данных, без специального отбора.

Формируются разновозрастные группы. Допускается дополнительный набор в группы 2 и 3 года обучения.

Реализация программы начинается на 3 году обучения по комплексной общеобразовательной программе студии танца и пластики «Метаморфозы»

Продолжительность образовательного процесса-3 года, 72 часа в год.

Режим занятий: 1 год обучения, 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа; 2 год обучения, 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа. 3 год обучения, 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа.

Формы организации деятельности.

1. Традиционные занятия
2. Репетиции перед выступлением
3. Контрольные занятия
4. Открытые занятия

Формы подведения итогов.

- Контрольные занятия
- Открытые занятия
- Диагностические карты
- Участие в репетициях и спектаклях.
- Беседы с учащимися и их родителями.
- Наблюдение педагога за результатами восприятия у детей.
- Анализ проведенной работы.

1 год обучения.

Задачи:

Обучающие:

- освоить навыки вокального искусства под аккомпанемент и под фонограмму ("минус")
- освоить начальные знания в области муз. грамоты и ритм. импровизации

Развивающие:

- способствовать развитию памяти ребёнка при запоминании текстов необходимого вокального материала
- развить начальные навыки синтеза вокала с движением

Воспитательные:

- развивать и совершенствовать коммуникативные качества

Ожидаемые результаты:

- развитие памяти
- формирование начальных навыков синтеза вокала и движения
- приобретение первых знаний в вокале
- интерес учащихся к новому виду творчества - вокалу
- формирование коммуникативных качеств

Формы подведения итогов:

1. открытые занятия
2. диагностические карты
3. спектакли
4. беседы с учащимися и их родителями

Учебно-тематический план

Название раздела	Количество часов		
	Теория	Практика	Всего
1. Знакомство с предметом			
1.1. Введение в предмет	1		1
1.2. Прослушивание музыкальных отрывков		3	3
2. Настройка голосового аппарата			
2.1. Дыхательная гимнастика	2	4	6
2.2. Распевки		10	10
3. Введение элементов сольфеджио и музыкальной грамоты			
3.1. Знакомство с начальными понятиями	1	1	2
3.2. Изучение усложнённых музыкальных терминов		2	2
4. Элементы ритмической импровизации			
4.1. Прохлопывания		1	1
4.2. Ритмические игры	1	2	3
5. Разучивание произведений	12	32	44
ИТОГО	17	55	72

Содержание программы:

1. Знакомство с предметом
 - 1.1. Введение в предмет: рассказ о вокальном искусстве
 - 1.2. Прослушивание музыкальных отрывков: прослушивание необходимых характерных музыкальных фрагментов, разбор услышанного.
2. Настройка голосового аппарата
 - 2.1. Дыхательная гимнастика: значение дыхательной гимнастики для вокала, выполнение дыхательной гимнастики с целью активизации дыхания, формирование высокой вокальной позиции

2.2. Распевки:

- распевки начинаются с одной ноты на разных слогах в восходящем движении. Постепенно распевки переходят к трехступенным и пятиступенным попевам в восходящем и нисходящем движении. Ритмические распевки с усложненным ритмом.
- пропевание мелодии на нюансе forte и piano, staccato, с четкой артикуляцией слогов, увеличением диапазона голоса.

3. Введение элементов сольфеджио и музыкальной грамоты. Беседа «Общие правила для учащихся СПбГДТЮ»

3.1. Знакомство с начальными понятиями: понятие регистра, метра, темпа, строение гаммы,

основные музыкальные термины для использования их в распевках и работе над произведениями;

3.2. Изучение усложнённых музыкальных терминов: понятие лада (мажор, минор), развитие гармонического слуха (умение отличить интервал от аккорда, консонанс от диссонанса).

4. Элементы ритмической импровизации

4.1. Прохлопывания:

- прохлопывание различных коротких ритмических формул вслед за педагогом, индивидуально.
- прохлопывание и пропевание имен, скороговорок, любых интонаций вслед за педагогом.

4.2. Ритмические игры:

- понятие «ритмическая игра»
- угадывание по прохлопанному начальному ритму песен из текущего репертуара (игровая викторина)
- прохлопывание усложненных ритмов в режиме "творческого состязания"

Данная тема играет немаловажную роль в процессе обучения в качестве момента временного переключения с основной формы работы на уроке – вокальной - на игровую, импровизационную. Это дает детям заряд прилива сил, ибо пение в течение 1.5 часов без перерыва - задача сложная даже для взрослого человека; что в свою очередь ведет только к повышению эффективности общего процесса.

5. Разучивание произведений:

- проговаривание ритмическое
- прохлопывание без слов, со словами
- пропевание мелодии по частям
- работа над произведением целиком, хором
- пение каноном, по "цепочке". Раздача сольных партий.

Репертуар:

- русские фольклорные песни ("Жил у нашей бабушки черный баран", "Выходили красны девицы", "Пастух" и т.д.)
- детские песни ("Котенок и щенок", "Воробей", "Два кота" и т.д.)
- классический детский хоровой репертуар (Песни кота Леопольда, "Лесной олень", "Бременские музыканты" и т.д.)
- репертуарный материал студии "Метоморфозы": песни из спектаклей "Сказ про Степу Черномора и Кикимору Умору", "ЧП в игрушечном салоне", новогодний спектакль, "Лиза-Акулина".

2 год обучения.

Обучение построено по принципу постепенного усложнения материала, добавления

новых вариантов освоения вокальных тем и возможностей.

Со 2 года обучения задачи усложняются с появлением двухголосных мелодий.

Задачи:

Обучающие:

- освоить необходимый вокальный репертуар для спектаклей студии
- поддерживать художественный уровень вокального репертуара соответственно природным данным учащихся
- освоить новые знания в изучении элементов сольфеджио и ритмической импровизации

Развивающие:

- овладеть навыками хорового пения с добавлением элементов 2-х-голосия
- усложнить репертуар попевками на английском языке
- развить навыки синтеза вокала с движением

Воспитательные:

- формировать чувство ответственности перед выбранным творчеством
- удовлетворить творческие потребности каждого ребёнка

Ожидаемый результат:

- приобретение навыков хорового пения с добавлением элементов 2-х-голосия
- расширение вокального репертуара попевками на английском языке
- прочное овладение текстов и мелодий вокального репертуара студии
- устойчивые навыки синтеза вокала с движением
- усвоение новых знаний элементах сольфеджио и ритм. Импровизации
- формирование чувства ответственности перед изучением вокала, как составной частью выбранного творчества
- раскрытие индивидуальных творческих способностей

Формы подведения итогов:

1. открытое занятие
2. контрольное занятие
3. диагностические карты
4. вокальные вечера
5. спектакли

Учебно-тематический план

Название раздела	Количество часов		
	Теория	Практика	Всего
1. Настройка голосового аппарата			
1.1. Дыхательная гимнастика	1	4	5
1.2. Распевки		7	7
2. Введение новой 2-ухголосной формы			
2.1. Распевки по цепочке и в интервал	1	3	4
2.2. Работа над 2-ухголосием	1	4	5
3. Элементы сольфеджио и музыкальной грамоты			
3.1. Закрепление начальных			

понятий	1	5	6
3.2.Ритмические импровизации	2	5	7
4 Разучивание произведений			
4.1.Работа над целостностью исполнения	5	10	15
4.2.Изучение вокального репертуара студии	5	10	15
4.3. Введение попевок на английском языке	2	6	8
ИТОГО	18	54	72

Содержание программы

1. Настройка голосового аппарата

1.1. Дыхательная гимнастика: беседа о разнообразных формах дыхательной гимнастики, выполнение дыхательной гимнастики с целью активизации дыхания, формирование высокой вокальной позиции. Беседа «Общие правила для учащихся СПбГДТЮ»

1.2. Распевки:

- распевки начинаются с одной ноты на разных слогах в восходящем движении, постепенно переходят к трехступенным и пятиступенным попевкам в восходящим и нисходящим движении; ритмические распевки с усложненным ритмом
 - пропевание мелодии на нюансе forte и piano, staccato, с четкой артикуляцией слогов, увеличением диапазона голоса.
- #### 2. Введение новой 2-ухголосной формы

2.1. Понятие «Двуголосье» Распевки по цепочке и в интервал: в терцию, октаву, квинту. Распевание на закрытый рот («про себя»), по тонам и полутонам, в разных нюансах (forte, piano) и штрихах (legato, staccato)

2.2. Работа над 2-ухголосием: пропевание канонов и ритмических упражнений, разучивание произведений по голосам, пропевание мелодии 1-ого голоса по частям, 2-ого голоса также по частям

3. Элементы сольфеджио и музыкальной грамоты

3.1. Закрепление начальных понятий: понятие регистра, метра, темпа, строение гаммы, основные музыкальные термины для использования их в распевках и работе над произведениями

3.2.Ритмические импровизации:

- понятие «ритмическая импровизация» прохлопывания:
- прохлопывание различных коротких ритмических формул вслед за педагогом, коллективно и индивидуально.
- прохлопывание и пропевание имен, скороговорок, любых интонаций вслед за педагогом, ритмические игры:
- угадывание по прохлопанному начальному ритму песен из текущего репертуара (игровая викторина)
- прохлопывание усложненных ритмов в режиме "творческого состязания"

4. Разучивание произведений

4.1. Работа над целостностью исполнения: соединение 2-ух голосов вместе, работа

над целым произведением, достижение нужного качества, темпа и характера.

Обсуждение

многообразия музыкальных жанров.

4.2. Изучение вокального репертуара студии «Метаморфозы»: просмотр видеосюжетов,

песни из спектаклей "Сказ про Степу Черномора и Кикимору Умору", "ЧП в игрушечном

салоне", "Лиза-Акулина".

4.3. Введение попевок на английском языке: этот раздел способствует развитию музыкального слуха и памяти (как музыкальной, так и вербальной) с помощью коротких песен-попевок на английском языке, что ведёт к повышению интереса и общего уровня развития детей. Попевки исполняются как индивидуально, по одному, так и хором.

Репертуар.

- русские народные песни ("Месяц", "Весеннее утро" и др.)
- детские двухголосные песни ("Колыбельная медведицы", "Крылатые качели", "Вместе весело шагать" и др.)
- популярные эстрадные песни ("Yesterday", "Осень", "Иногда")
- патриотические песни ("Русь называют святою", "Зарница", "Гимн Российской Федерации" и др.)
- вокальный репертуар спектаклей студии "Метаморфозы": песни из спектаклей "Сказ про Степу Черномора и Кикимору Умору", "ЧП в игрушечном салоне", "Лиза-Акулина", новогодних спектаклей разных лет.

3 год обучения.

С 3 года обучения увеличивается количество учебных часов на освоение таких разделов, как "Элементы ритмической импровизации" и "Введение песен и попевок на английском языке". Внутри каждого раздела соблюдается принцип разумной постепенности. Например, в разделе "Ритмические импровизации" только с 3 года обучения рекомендуется уделять больше внимания таким усложнённым моментам, как определение размера мелодии (умение отличить 2-хдольность от 3-хдольности) или, возможно, освоение начальных элементов дирижирования (в пределах 2-х и 3-х-дольной сетки).

Задачи:

Обучающие:

- совершенствовать навыки 2-х-голосного хорового пения
- совершенствовать художественный уровень исполнения вокального репертуара с учётом природных данных учащихся
- научить исполнять усложнённые элементы ритмической импровизации
- научить исполнению не только попевок, но и песен на английском языке

Развивающие:

- гармонично развивать творческий потенциал учащихся в синтезе вокала и хореографии

Воспитательные:

- воспитывать художественный вкус
- формировать чувство ответственности перед выбранным творчеством

Ожидаемый результат:

- создание ярких образов на синтезе вокала и хореографии на занятии и в спектаклях студии
- формирование навыков 2-х-голосного хорового пения
- расширение вокального репертуара песнями на английском языке
- устойчивая мотивация к совершенствованию вокального исполнительского мастерства
- устойчивые навыки синтеза вокала с движением
- формирование навыков выполнения усложнённых элементов ритмической импровизации

Формы подведения итогов:

1. открытые занятия
2. диагностические карты
3. участие в спектаклях
4. контрольные занятия

Учебно-тематический план

Название раздела	Количество часов		
	Теория	Практика	Всего
1.Настройка голосового аппарата			
1.1 Дыхательная гимнастика		4	4
1.2 Усложнённые распевки		6	6
2.Разучивание произведений			
2.1.Работа над 2хголосным исполнением	6	14	20
2.2.Изучение вокального репертуара студии	6	14	20
3.Песни на английском языке			
3.1.Попевки на английском языке		5	5
3.2.Песни на английском языке		5	5
ИТОГО	14	58	72

Содержание программы.**1.Настройка голосового аппарата**

1.1. Дыхательная гимнастика: выполнение дыхательной гимнастики с целью активизации дыхания, формирование высокой вокальной позиции

1.2.Усложнённые распевки:

- Распевки по цепочке и в интервал: в терцию, октаву, квинту. Распевание на закрытый рот («про себя»), по тонам и полутонам, в разных нюансах (*forte*, *piano*) и штрихах (*legato*, *staccato*)
- Работа над 2хголосием: пропевание канонов и ритмических упражнений, разучивание произведений по голосам, пропевание мелодии 1 голоса по частям, 2 голоса также по частям. Беседа «Общие правила для учащихся СПбГДТЮ»

2.Разучивание произведений

2.1.Работа над 2-ухголосным исполнением:

Работа над целостностью исполнения, соединение 2-ух голосов вместе, работа над целым произведением, достижение нужного качества, темпа и характера. Знакомство с творчеством великих русских композиторов, прослушивание классических произведений.

2.2. Изучение вокального репертуара студии: просмотр спектаклей "ЧП в игрушечном салоне",

"Лиза-Акулина"; обсуждение жанра, темпа музыки, используемой в репертуарных спектаклях студии

3. Песни и попевки на английском языке.

3.1 Попевки исполняются как индивидуально, так и хором. Увеличение количества изучаемых попевок с постепенным их усложнением. Материал из сборника "100 английских пословиц и поговорок".

3.2 Песни: разучивание как музыкального, так и языкового материала по фразам, предложениям, куплетам. "Cherokee", "Basin Street Blues".

Осваиваемый материал: песни "The Stars and Stripes Forever", "Cherokee", "Basin Street Blues".

Репертуар:

- русские народные песни ("Рассвет", "Весенняя песня" и др.)
- детские двухголосные песни ("Вербочки", "Кабы не было зимы", "Дружба")
- популярные эстрадные песни ("Последний герой", "Когда любовь ко мне придет", "Иногда", "Лето")
- репертуарный материал спектаклей студии "Метаморфозы" ("Лиза-Акулина")
- песня о чудесном Дворце, "Белая медведица" (с танцевальными вставками)

Методическое обеспечение

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал, техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1	Знакомство с предметом	Традиционное занятие комбинированное занятие	Наглядный практический	Пианино, скамейки или стулья, Общие правила для учащихся СПбГДТЮ	Беседа, Обсуждение
2	Настройка голосового аппарата	Традиционное занятие, индивидуальная и групповая форма занятия	Наглядный практический репродуктивный групповой индивидуально-фронтальный	Пианино, скамейки или стулья	Контрольное занятие
3	Элементы ритмической импровизации	Традиционное занятие, индивидуальная и групповая форма занятия	Наглядный практический репродуктивный групповой индивидуально-фронтальный	Пианино	Контрольное занятие, беседа
4	Введение элементов сольфеджио и музыкальной грамоты	Традиционное занятие, индивидуальная и групповая форма занятия	Практический репродуктивный групповой индивидуально-фронтальный	Пианино, конкретные нотные сборники, бумага для записей, ручки, карандаши, скамейки или стулья специальная литература	Обсуждение контрольное и открытое занятия
5	Разучивание произведений, Песни и попевки на английском языке	Традиционное занятие, индивидуальная и групповая форма занятия	Практический	Магнитофон, диски с записями; конкретные нотные сборники, пианино, скамейки или стулья специальная литература	Открытое занятие, выступление
6	Введение новой 2-ухголосной формы	Традиционное занятие, индивидуальная и групповая форма занятия	Наглядный и практический	Пианино, скамейки или стулья	Контрольное занятие, выступление, открытое занятие

Список литературы для педагогов:

1. Учебник сольфеджио (в картинках) Котляревская-Крафт, Москалькова. Л. 1984.
2. Сборник нот «Эра свинга», составитель Р.Ясемчик, М., 1994.
3. Зебряк Т. «100 английских пословиц и поговорок».СПб.,2004.
4. Сборник детских песен «Буратино». СПб..2004.
5. Ж. Металлиди Сборник песен «Чудеса в решетке», СПб,1984.
6. Я. Дубравин «Детские хоры», Музыка., 1989.
7. "Детские праздники" - "Снегурочка" сост. Васильева, Никонова СПб, 1998.
8. Ф.С. Капица, Т.М. Колядич «Русский детский фольклор: учебное пособие», 2011
9. Л. Князева «Дальний лес. Поем, импровизируем, играем спектакль вместе с ребенком. Детский музыкальный сборник», 2012
10. Б.С. Рачина «Технологии и методика обучения музыке», 2007
11. Е. Забурдяева, Н. Перунова, Н. Карш «Посвящение Карлу Орфу», 2010

Список литературы для детей и родителей

1. Учебник сольфеджио (в картинках) Котляревская-Крафт, Москалькова. Л.,1984.
2. Сборник детских песен «Буратино». СПб., 2004.
3. Финкельштейн Э. «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями», 2010