

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования города Лесосибирска»

Принята на заседании
методического совета
от 19 августа 2022 г.
Протокол № 1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Солист»**

Направленность: художественная
Уровень программы - продвинутый
Возраст учащихся – 11 - 17 лет
Срок реализации – 1 год

Составитель:
Кузнецова Мария Юрьевна,
педагог дополнительного образования

Лесосибирск
2022

Раздел I. Комплекс основных характеристик образования

I.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее программа) **художественной направленности** «Солист» имеет **продвинутый уровень** и направлена на совершенствование вокальной техники в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной выразительностью.

Актуальность программы:

В современном обществе наблюдается дефицит эмоционально-ценостного отношения к миру. Поэтому сегодня развитый эмоциональный интеллект (EQ) ценится гораздо выше, чем IQ, так как является залогом успешности человека, ибо помогает отслеживать собственные и чужие эмоции, чувства, различать их и использовать для направления мышления и действий. Наиболее эффективный и доступный способ развития эмоциональной сферы детей - занятия вокалом, в результате которых вырабатывается умение понимать язык эмоций и с помощью его воздействовать на слушателя. В этом и заключается актуальность программы. Важно, что при исполнении вокальных произведений происходит обмен эмоциями между исполнителями и слушателями.

Отличительная особенность данной программы заключаются в том, что освоение учащимся вокальных умений и навыков базируется на авторских аранжировках популярных вокальных произведений и авторском репертуаре педагога, реализующего данную программу.

Программа **адресована** учащимся в возрасте 11 - 17 лет, имеющим базовую вокальную подготовку.

Основные **формы работы** по данной программе обусловлены предметной областью (вокальное искусство): практическое занятие, беседа, репетиция, класс-концерт, концертное выступление на массовых мероприятиях.

Программа предусматривает индивидуальные занятия и консультации в дистанционном формате, которые необходимы для обсуждения и отработки с учащимися трудностей при подготовке ими сольного творческого репертуара и совместного поиска решений, получения словесной оценки и ее обсуждения. В соответствии с техническими возможностями учащихся занятия (консультации) проводятся в мессенджерах: Viber и WhatsApp, в социальной сети Вконтакте и других.

Акцент в данной программе падает на **практические методы и приемы**, использование которых позволяет учащимся овладеть опытом кодирования и декодирования эмоциональных состояний. Моделирование эмоций (упражнения, этюды) с помощью невербальных средств (мимики, пантомимы, сценического движения).

Срок освоения программы 1 год, в **объеме** 108 академических часов: 72 на групповые занятия (ансамбль) и 36 на индивидуальную вокальную работу.

Режим занятий: групповые два раза в неделю по 1 академическому часу и индивидуальные по 1 академическому часу в неделю.

I.2. Цель и задачи программы

Цель программы: развитие эмоционально-художественной компетентности учащихся на материале вокальных произведений.

Задачи:

1. Формировать личностное отношение к искусству и стремление к творческому самовыражению через овладение языком эмоций.

2. Формировать умение управлять эмоциями при исполнении вокальных произведений и эмоционально воздействовать на слушателей.

3. Развивать готовность и способность к самостоятельному освоению художественных ценностей и к использованию накопленного разно эмоционального репертуара в личных и общественных целях.

I.3. Содержание программы

Учебный план.

№ п/ п	Тема	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
Ансамбль:					
1.	Вводное занятие. Стартовый контроль.	1	0,5	0,5	Наблюдение, прослушивание.
2.	Язык эмоций. Знакомство со средствами эмоциональной выразительности в пении.	18	1	17	Наблюдение, прослушивание.
3.	Работа с вокальным текстом.	5	1	4	Наблюдение, прослушивание.
4.	Единство художественных и технических навыков в пении.	15	1	14	Наблюдение, прослушивание.
5.	Разучивание разножанрового разно эмоционального репертуара.	30	1	29	Наблюдение, прослушивание, класс-концерты.
6.	Промежуточная и годовая аттестация	1	-	1	Наблюдение, прослушивание, класс-концерты.
7.	Фестивали, конкурсы, концерты	2	-	2	Концертные выступления.
		72	4,5	67,5	
Индивидуальный вокал.					
8.	Разучивание разножанрового разно эмоционального репертуара.	36	-	36	Наблюдение, прослушивание, класс-концерты, концертные

					выступления на массовых и конкурсных мероприятиях.
	Итого:	108	4,5	103,5	

Содержание учебного плана.

Тема 1. Вводное занятие.

Теория. Знакомство с программой обучения, с планами на год, с режимом работы учреждения. Инструктаж по ТБ.

Практика. Стартовое прослушивание.

Тема 2. Язык эмоций. Знакомство со средствами эмоциональной выразительности в пении.

Теория.

Художественно-выразительные средства в вокальном исполнительстве: голосоведение, метроритм и темп, тембр, динамика, фразировка, музыкальная форма. Метроритмическая устойчивость и текст произведения. Тесная связь динамики с певческим дыханием и звукообразованием. Разновидность музыкальных форм: полифонические – канон, гомофонические – двух и трех частная, куплетная формы. Баллада. Художественное значение метроритмической и темповой организации. Авторский замысел композитора в использовании средств выразительности: ritenuto, portamento, rubato. Понятие о тембровых представлениях. Вокальное произведение, как законченная целостная композиция.

Практика.

Приемы певческого голосоведения: legato, non legato, staccato. Упражнения на: Legato, выработку кантилены, связь кантилены с длительным равномерным выдохом, более короткое, но четкое и мягкое произношение не звучащих согласных (“б”, “п”, “к”, “д”, “т”). Приемы на: активное движение диафрагмы (staccato без снятия с вдыхательной установки на одном дыхании), активизацию мышц брюшного пресса (Non legato). Расстановка ударений в смысловой логике. Пение упражнений и произведений с синкопированным и пунктирным ритмом. Упражнения с использованием ritenuto, portamento, rubato и приема адлибитум. Моделирование окраски (темпер) и характера звука. Изменение тембра посредством филировки звука (изменение формы рта: перенос точки звуковых волн в твердое небо). Работа над тембровым ансамблем: единый принцип дыхания, звукообразования, голосоведения, дикции. Упражнение: тембровый шёпот. Работа с forte (избежание форсированного звучания). Работа с piano (укрепление певческой опоры). Филировка звука (от forte к piano и наоборот, crescendo, diminuendo). Упражнения на владение фразировкой, объединение в законченную мысль мотива, фразы, предложения, периода. Работа над выделение главного слова, мысли, фразы. Разучивание произведений разных музыкальных форм: полифонические (канон), гомофонические (двух и трех

частная, куплетная), баллада. Работа над вокальным произведением, как законченной целостной композицией. Упражнение «Словарь эмоций».

Тема 3. Работа с вокальным текстом.

Практика.

I этап: Выразительное чтение текста (интонация, паузы, подражание естественным чувствам). Определение главной мысли поэта и волновавших его чувств. Выявление и ясное представление картин, движений и действий, рисуемых текстом. Понимание что хотел сказать поэт, основной мысли, нахождение центра тяжести. Определение личного отношения к образам, картинам и действиям, «рисуемых» в тексте. Нахождение чувств, необходимых для выражения основной мысли стихотворения.

II этап: Определение соответствия музыки содержанию текста. Нахождение технических и принципиальных расхождений у композитора и поэта, воплощения словесно-музыкального выражения в художественном исполнении. Соблюдение требований к произнесению вокального текста: дикционная чёткость, орфоэпическая безупречность, естественность (в той мере, в какой это позволяет вокальность); выразительность (содержание элементов, придающих эмоциональность, умение перенести в вокал речевые интонации и акценты, которые делают пение выразительным); вокальность (построение на равных певческих гласных - чёткое слово «нанизанное» на линию ровного звучания голоса); логическая обоснованность (точное выражение смысла фразы).

Тема 4. Единство художественных и технических навыков в пении.

Теория.

Ассоциативные связи. Характеристики звука, связанные с эмоциями (радостный, ласковый, лиричный, драматический звук и т. п.). Связь тембра с содержанием текста. Влияние мимики на тембр вокалиста. Динамический план фразы, произведения. Музыкальная фразировка - выразительная речь. Зависимость фразировки от формы и структуры произведения: деление на периоды, предложения, фразы, мотивы. Музыкальная форма одна из сторон музыкальной выразительности и важнейшее средство воплощения идеино-эмоционального содержания музыки.

Практика.

Передача разнообразных настроений с помощью голосоведения, использование всех приемов артикуляции (legato, non legato, staccato) в соответствии с содержанием исполняемого произведения. Передача разнообразных настроений с помощью метроритма, темпа. Выбор темпа в соответствии с содержанием исполняемого произведения. Исполнение по собственному усмотрению (адлибитум). Формирование представления о том звуке, который предстоит воспроизвести. Применение образных определений при объяснении качеств певческого звука, его тембра. Использование определений, связанных не только со слуховыми, но и со зрительными, осязательными, резонаторными и даже вкусовыми ощущениями: (глухой, звонкий, яркий, светлый, темный тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое,

близкое, далекое, высокое, низкое звучание; вкусный – доставляющий удовольствие звук и т. п.). Упражнение: исполнение русских народных песен, попевок, в той или иной тембровой окраске (светло, мечтательно, сумрачно, темно, радостно и т. д.). Изменение тембра в соответствии с музыкально-образным содержанием конкретного произведения. Создание единой психологической окраски, единого тембрового образа всеми участниками вокального ансамбля. **Упражнение на связь тембра с мимикой.** Изменение оттенка голоса в зависимости от текста. Изменение силы звука через содержание произведения. Изменение агогики, динамики, дыхания, тембра, цезуры для достижения выразительной фразировки. Анализ партитуры и музыкальной формы. Этюды на моделирование эмоций с помощью невербальных средств (мимика, пантомима, интонации голоса). Упражнение «Развитие словаря эмоций». Составление плана эмоционального исполнения произведения. Использование графической записи.

Тема 5. Разучивание разножанрового, разноэмоционального репертуара.

Практика: патриотическая песня, лирическая песня, романс, джазовый стандарт, музыкальные номера из мюзиклов и арии из оперетт, авторский репертуар.

Тема 6. Промежуточная и годовая аттестация.

Промежуточная аттестация 2-3 неделя декабря – зачет.

Итоговая (годовая) аттестация апрель-май – отчетный концерт. Приложение № 1 Примерный репертуар.

Тема 7. Фестивали, конкурсы, концерты.

Практика: Участие в мероприятиях учреждения, города и конкурсах различных уровней.

Тема 8. Индивидуальная вокальная работа.

Практика.

Накопление разно эмоционального сольного репертуара. Приложение № 1 Примерный репертуар.

I. 4. Планируемые результаты:

Предметные:

- усовершенствованы вокальные умения и навыки.

Метапредметные

- сформировано личностное отношение к искусству;
- сформировано стремление к творческому самовыражению через овладение языком эмоций;
- сформировано умение управлять эмоциями при исполнении вокальных произведений и в жизни.

Компетентностные

- сформирована готовность и способность к самостоятельному освоению вокального репертуара;

- сформированы стремление и способность учащихся эмоционально воздействовать на слушателя;
- сформировано стремление к использованию накопленного разноэмоционального репертуара в личных и общественных целях.

Уровень освоения программы проверяется на **искусственных событиях-индикаторах** - открытые занятия; выступления на городских мероприятиях, отчетных концертах, фестивалях, конкурсах и в **жизненных ситуациях** – самостоятельное участие в общественно значимых мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы

II.1. Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Кол-во учебных недель	Кол-во учебных дней	Кол-во учебных часов	Режим занятий
1 год обучения	05.09.22 г.	31.05.2023 г.	36 (I полугодие – 16, II полугодие – 20)	108	108	Ансамбль 2 раза в неделю по 1 часу, Индивидуальный вокал - 1 раз в неделю по 1 часу

II.2. Условия реализации программы.

Кадровое обеспечение программы: Кузнецова Мария Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей категории. Образование: высшее педагогическое, средне-специальное по специализации – эстрадное пение, работа с микрофоном.

Материально-техническое обеспечение:

1. кабинет - 32,5 квадратных метра;
2. фортепиано – 1 шт.;
3. музыкальный центр – 1 шт.;
4. акустическая колонка – 2 шт.;
5. ноутбук – 1 шт.;
6. микрофон - 2 шт.;
7. нотная подборка вокальных партитур – 200 шт.;
8. методическая литература – 6 шт.;
9. зеркало – 1 шт.;
- 10.стул – 17 шт.;
- 11.лампа дневного освещения – 4 штук;
- 12.стол-тумба - 1 шт.;

- 13.шкаф для сценических костюмов – 1 шт.;
- 14.Этажерка для личных вещей учащихся;
- 15.кулер – 1 шт.;
- 16.настенный контейнер для одноразовых стаканчиков – 1 шт.

Информационное обеспечение:

1. фонотека – 100 дисков;
2. фонограммы (+ -) - 200 шт.;
3. аудио записи лучших мировых исполнителей;
4. видео записи концертных выступлений учащихся студии.

II.3. Формы аттестации и оценочные материалы.

Промежуточная и итоговая аттестация проходит с учетом итогов текущего контроля. Текущий контроль складывается из наблюдения за формированием вокальных и эмоциональных навыков, освоения репертуара и умением работать с микрофоном и сценической культурой.

За учебный год учащиеся разучивают для ознакомления до 25 произведений и накапливают ансамблевый репертуар из 6-8 песен. Солисты осваивают 2-3 вокальных номера.

Так же в оценку промежуточной аттестации входит выступление учащихся на открытых занятиях и городских мероприятиях.

Формой подведения годовой аттестации является отчетный концерт.

№	Умения	Критерии и оценка (высокий – 3 балла, средний – 2 балла, удовлетворительный – 1 балл)
1	Соблюдение певческой установки.	<p>В – соблюдает певческую установку в положении стоя и в движении. Самостоятельно контролирует ПУ.</p> <p>С – с трудом соблюдает ПУ в движении.</p> <p>У – не соблюдает ПУ в движении.</p>
2	Владение певческим дыханием.	<p>В – поёт на опоре, владеет коротким и длинным дыханием, умеет менять дыхание в соответствии с фразировкой, делает правильный выдох при кантиленном пении, умеет петь на оном дыхании фразы на «stakatto».</p> <p>С – затрудняется менять дыхание в связи с фразировкой.</p> <p>У - плохо владеет длинным дыханием.</p>
3	Владение дикцией и артикуляцией.	В – владеет дикционной чёткостью и орфоэпической безупречностью, «вокальностью» гласных, коротким и мягким произнесением глухих согласных.

		C – допускает орфоэпические ошибки, не выравнивает гласные, плохо произносит сонорные согласные «м», «л», «н». У – нет дикционной чёткости.
4	Развито чувство ритма.	B – передаёт любые построения с помощью ритма. C – плохо передаёт и синкопу. У – не передаёт пунктирный ритм и синкопу.
5.	Чистота интонаций.	B – сохраняет чистоту интонаций при изменении тембра и динамики, в движении, в ансамбле и во время сольного пения. C – не чисто интонирует при смене динамических оттенков и крайне верхние и нижние ноты диапазона. У – соблюдает чистоту интонации только в примарной зоне.
6	Умение изменять тембр.	B – мыслит воображаемыми тембрами, умеет выстраивать ассоциативные связи по слуховым, эмоциональным, вкусовым, зрительным, осязательным и резонаторным ощущениям для создания нужного тембра C – затрудняется связывать тембр с содержанием текста. У – Плохо владеет умением изменять тембр.
7	Умение распознавать жанры.	B – владеет названиями жанров, понимает в чем их стилистическая разница, распознаёт их на слух. C – знает названия жанров, но затрудняется в определении их на слух. У – путается в названии жанров и определении их на слух.
8	Умение работать с вокальным текстом.	B – умеет выделять главную мысль текста и находить чувства для ее выражения, понимать образы и картины, изображённые в тексте и определять своё к ним отношение, видеть соотношение музыки и текста. C – затрудняется в определении технических и принципиальных расхождений у композитора с текстом произведения и переносе в вокал речевых интонаций. У – затрудняется в определении своего отношения к исполняемому произведению.
9	Владение средствами эмоциональной выразительности	B – умеет передавать разные эмоции голосом, мимикой и движениями, реализует через эмоции эстетические, коммуникативные, социально-психологические аспекты вокального

	в пении.	исполнительства. С – затрудняется передавать эмоции мимикой У – затрудняется передавать эмоции в движении.
10	Владение единством художественных и технических навыков в пении.	В – использует в комплексе все приёмы голосоведения и изменения тембра для эмоционального исполнения произведения. Составляет план эмоционального исполнения произведения. Использует графическую запись. С – слабо артикулирует. У – не умеет изменять тембр.
11	Владеет выразительным исполнением произведения.	В – выразительно исполняет разножанровый и разноэмоциональный репертуар, управляет своими эмоциями и вызывает эмоциональный отклик у слушателей. С – слабо вызывает эмоциональный отклик у слушателей. У – слабо управляет своими эмоциями.
12	Владение сценическим движением.	В – умеет использовать сценическое пространство, выполнять несложные сценические движения, сохраняя при этом ровное дыхание и устойчивость вокального звучания. С – не использует сценическое пространство. У – не умеет сочетать пение с движением.
13	Умение создавать сценический образ в соответствии с содержанием произведения.	В – умеет перевоплощаться в любой образ в соответствии с жанром произведения. С – больше удаются образы определенного характера. У - для перевоплощений требуется большая репетиционная работа.
14	Умение выступать перед аудиторией.	В – свободно себя чувствует на сцене во время выступления. Сольно и в составе малой вокальной группы. Раскрепощено держится С – уверенней чувствует себя при выступлении в составе ансамбля. У – испытывает психологический зажим на сцене.

Ведомость освоения образовательной программы критерии оценки умений учащихся (специальные и универсальные учебные действия) - Приложение № 2.

II. 4. Методические материалы

Примерная структура занятия:

1. Организационный момент – 2 мин.;

2. Дыхательная гимнастика – 2 мин.;
3. Артикуляционная гимнастика – 2 мин.;
4. Технические вокальные упражнения – 10 мин.;
5. Работа над певческим репертуаром – 17 мин.;
6. Работа с микрофоном и сценическое движение – 10
7. Рефлексия – 2 мин.

Зависимость эмоционального исполнения от вокальной техники.

Исполнение вокального произведения можно сделать эмоциональным, работая именно над голосом. Эмоция в голосе создаётся не эмоцией в голове - мозге, а определённым характером звука, который нужно уметь воспроизводить в нужный момент. Чтобы голос стал эмоциональным, он должен быть техническим. Певцы, не владеющие своим голосом (техническими навыками) беспомощны при исполнении художественных произведений. Они также беспомощны, если не умеют передать музыкально-поэтическое содержание. Задача данной программы - научить учащихся всему этому в комплексе.

Упражнение «Развитие словаря эмоций»:

- подбор синонимов и антонимов к словесным обозначениям эмоций; сравнение выражения противоположных эмоциональных состояний, близких или одинаковых эмоций, переданных по-разному;
- подбор тембра и изменение его в соответствии с нужной эмоцией и изменение его посредством атаки звука и расширения диапазона;
- подбор мимики и патомимики в соответствии с планом эмоционального исполнения произведения.
- подбор сценических движений усиливающих выражение эмоций.

Список литературы:

1. Зелёная Алина Викторовна. Работа над художественным образом вокального произведения в классе сольного пения // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. № 1(56). – Новосибирск: СиБАК, 2016.
2. Л.Г.Менабени. «Методика обучения сольному пению» . М. Просвещение.1987
3. Википедия - свободная энциклопедия <http://ru.wikiped:a.org/>
4. Патикина Лидия Петровна, Работа над вокальным художественно-выразительным исполнением произведений. Открытый урок: <http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/410086/>
5. Д. С. Надырова. Работа над художественным образом музыкального произведения учебное пособие для студентов музыкальных специальностей вузов и колледжей: https://kpfu.ru/staff_files/F576108281/Rabota.nad.hudozhestvennym.obrazom...dlya.sajta.pdf
6. Сладкопевец Роман Вадимович. Работа над созданием художественного образа вокального произведения:
<HTTPS://CYBERLENINKA.RU/ARTICLE/N/RABOTA-NAD-SOZDANIEM-HUDOZHESTVENNOGO-OBRAZA-VOKALNOGO-PROIZVEDENIYA>.

Приложение № 1.

Примерный репертуар:

1. «Обернитесь» - ст. и муз. К. Меладзе.
2. «Сerenада лунного света»- - ст. и муз. Г. Миллера.
3. «Берга России» - ст. Н. Денисова, муз. – А. Клевицкого.
4. «Два орла» - ст. и муз. О.Газманова.
5. «Победная» - ст. В. Калины, муз. – А. Яшина.
6. «Будем жить» - ст. и муз. С. Трофимова.
7. «Мой дом - Россия» - ст. М. Танича, муз. С.Шишкова.
8. «Может я, может ты» - ст.К. Майне, муз. В. Хойера.
9. «Последний бой» - ст. и муз.- М. Ножкина.
10. « Подмосковные вечера» - ст. М. Матусовского, муз.- В. Соловьёва- Седого.
11. «The greatest» - ст. и муз. Л. Рей.
12. «Туманно» - ст. и муз. Э. Гарднера.
13. «Колыбельная птичего острова» - ст. и муз. Дж. Ширинга.
14. «Этот прекрасный мир» - ст. Б.Тиэла, муз. Дж. Вайсома.
15. «Острый ритм» - ст. А. Гершвина, муз. Дж. Гершвина.
16. « Чатануга Чу- чу» - ст. и муз. Г. Уоррена.
17. « Летим высоко» - ст. и муз. С. Жукова.
18. «Память» - ария из мюзикла « Кошки» . Ст.- Т. Нанна, муз.- Э.Л. Уэббера
19. «Любовь и разлука» - ст. Б. Окуджавы, муз. И. Шварца.
20. «Романс о романсе» - ст. Б. Ахмадулиной, муз. А.Петрова.
21. «За тихой рекою» -ст. и муз. С.Трофимова.
22. «Давным давно была война...» - ст. Л. Дербенева, муз. А. Зацепина.
23. «Калинка»- русская народная песня.
24. «Honesty» - ст. и муз. Б. Джоэла.
25. «Ну и что» - ст. и муз. К. Меладзе.
26. «Дорога домой» - ст. и муз. М. Кузнецовой.
27. «Приди добро» - ст. и муз. М. Кузнецовой.
28. «Город песен» - ст. и муз. М. Кузнецовой.
29. «Ода творчеству» - ст. и муз. М. Кузнецовой
30. «Мечтатели» - ст. и муз. М. Кузнецовой.

Приложение № 2

Ведомость освоения образовательной программы:

Дата проведения _____ декабря 2020-2021 уч г.

Педагог _____ Объединение _____

Год обучения _____, кол-во по списку _____ кол-во прошедших аттестацию _____

Результаты по уровням: «высокий» 3 балла _____ чел. _____ %

«средний» 2 балла _____ чел. _____ %

«удовлетворительный» 1 балл _____ чел. _____ %

«не выполнили» _____ чел. _____ %

Форма предоставления достижений