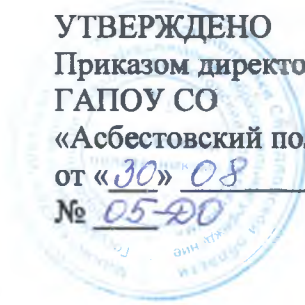

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГАПОУ СО
«Асбестовский политехникум»
от «30» 08 2024 год
№ 05-20

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА**

Форма обучения – очная

Возраст учащихся: 15-25 лет

Срок реализации: с 01.09.2024 г по 30.06.2025 г

Автор: Бунькова Е.А., педагог дополнительного образования

**Асбест
2024**

Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы вокальной студии разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

Согласована

Заместитель директора по УВР Саламатова /Е.А. Саламатова/
«30» 08 2024 г.

Пояснительная записка

Направленность дополнительной образовательной программы:

Художественно-музыкальная, эстетическая

Актуальность:

Основы массового музыкального воспитания и образования закладываются еще в дошкольных учреждениях. Это начало долгого пути художественного воспитания и образования подрастающего поколения. Основопологающей мыслью всей системы музыкального образования является формирование музыкальной культуры, как части всей духовной культуры человека. С первых шагов Музыка входит в наш мир как часть духовной культуры человечества, соединенная тысячами нитей с литературой, изобразительным искусством, пластикой, где понятие художественного образа целостно, как целостно восприятие нами окружающего мира. В нем все имеет свой язык, обращенный к чувствам, разуму, душе и сердцу человека. Восприятие искусства через пение - важный элемент в его эстетическом развитии. Пение всегда отражало общественное бытие, мысли и чувства, самые личные переживания человека. Смысл музыкальных занятий не только в овладении музыкальной культурой восприятия и эмоционально-смыслового анализа музыкального произведения, а в выразительном личностном прочтении и исполнении этого произведения. Помочь студенту понять, пережить, прочувствовать и дать собственную интерпретацию музыкальному произведению – вот главная задача педагога – музыканта.

К способам активного участия в области художественного творчества несомненно принадлежит пение (сольное, пение в ансамбле, хоровое). Процесс воссоздания художественного образа в певческой деятельности обусловлен двумя задачами: понять произведение, как понимал его сам автор; включить это произведение в круг своего понимания.

Важна в этом процессе и художественная «критика». Студенту необходимо помочь по достоинству оценить то или иное музыкальное произведение. А это невозможно без постоянного расширения кругозора, без воспитания художественного вкуса.

Как сформировать у студентов художественную восприимчивость к подлинно ценной музыке; научить их видеть, понимать, ценить красоту и талант истинных мастеров искусства, как воспитать у них художественный вкус.

Занятия в системе дополнительного образования открывают широкие возможности для решения этих задач.

Привлечение студентов к многообразной деятельности, обусловленной спецификой вокального искусства, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия в вокальном коллективе требуют от его участников вдумчивого анализа исполняемого музыкального произведения, проникновения в его художественный замысел. Занятия помогают формированию у студентов правильных идейно-эстетических оценок произведений искусства, отражающих различные стороны нашей жизни.

В вокальном кружке, работающем первый год, главное внимание уделяется созданию коллектива, расширению общего художественного кругозора студентов и практическому знакомству их с элементами вокальной техники, формированию певческих навыков (в работе над несложными музыкальными произведениями).

Цель и задачи дополнительной образовательной программы:

Цель - развитие музыкально-песенного искусства как средства эстетизации и повышения творческого потенциала студенческой молодежи в социально-культурной деятельности;

- приобщение студентов к музыкальному искусству, пробуждение в них эстетических и нравственных чувств, рожденных художественными произведениями.

Задачи:

- развитие у студентов потребности общения с искусством в повседневной жизни, формирование творческих навыков и умений;

- активизация воспитательной работы в студенческой среде на основе приобщения молодых исполнителей к лучшим образцам музыкальной отечественной культуры;

- выявление вокально одаренных студентов, авторов, создающих собственные песни, формирование стабильных творческих коллективов;
- организационно-педагогическая поддержка музыкально-творческой деятельности; создание среды творческого общения студенческой молодежи

Участники: подростки и юноши (девушки) 15-25 лет.

Сроки реализации: с 01.09.2024 г по 30.06.2025 г.

Количество часов: 144 часа.

Форма занятий: лекции, семинары, беседы, групповые занятия, экскурсии и др.

Режим занятий: в соответствии с утвержденным графиком

Ожидаемые результаты:

- психологическая и техническая готовность студентов к публичным выступлениям;
- способность применить полученные музыкальные знания, умения и навыки вне жизни техникума.
- Формирование нравственных качеств личности.
- Формирование гражданских качеств личности.
- Снижение уровня правонарушений и вредных привычек молодых людей средствами семейного и гражданско-патриотического воспитания.

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: концерты, фестивали, соревнования.

Учебно-тематический план

№№ п/п	Перечень разделов и тем	Всего часов	
		Теория	Практические занятия
Раздел 1. История вокальных стилей и жанров			
		6	18
Тема1.1.	Академическое (оперное) пение.	2	2
Тема1.2.	Народное пение. Этническая музыка.		2
Тема1.3.	Жанр романса.		2
Тема1.4.	Авторская (бардовская) песня.		2
Тема1.5.	Джаз. Блюз.	2	2
Тема1.6.	Рок-музыка.	2	
Тема1.7.	Эстрадная песня.		8
Раздел 2. Певческие навыки			
		12	26
Тема2.1.	Физиологические основы пения.	2	
Тема2.2.	Строение голосового аппарата.	2	2
Тема2.3.	Певческая установка.		4
Тема2.4.	Певческое дыхание.		4
Тема2.5.	Звукообразование.	2	4
Тема2.6.	Певческая дикция.	2	4
Тема2.7.	Певческий строй.	2	4
Тема2.8.	Певческий ансамбль.	2	4
			22
Тема3.1.	Основные правила жестикуляции.		4
Тема3.2.	Культура сценического движения.		10
Тема3.3.	Мимический тренинг.		4
Тема3.4.	Дыхательные упражнения с движениями.		4
Раздел 4. Основные правила эстрадного вокалиста			
			28
Тема4.1.	Охрана певческого голоса.		4
Тема4.2.	Атака звука.		6
Тема4.3.	Певческие распевания.		10
Тема4.4.	Певческий репертуар.		8
Раздел 5. Готовность выхода на сцену			
		2	10
Тема5.1.	Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления.	2	4
Тема5.2.	Ролевая подготовка.		6
Раздел 6. Работа со звукоусиливающей аппаратурой			
			20
Тема6.1.	Работа с микрофоном.		10
Тема6.2.	Работа с фонограммой-минус.		10
Итого: 144 час.		20	124

Содержание программы

Основные приемы и методы работы:

Практические певческие упражнения на:

- развитие звуковысотного слуха, ладового чувства, ритмического чувства; расширение певческого диапазона; развитие певческих навыков: формирование у студентов правильной певческой установки, формирование правильного дыхания, грамотного звукообразования и звукоформирования, хорошей певческой дикции.

-формирование и развитие навыков сольного пения, пения в ансамбле, развитие гармонического слуха, умения держать строй, т.е. чисто интонировать свою партию и слышать партию других голосов.

Наглядность: слуховая и зрительная (демонстрация музыки в записи или в живом исполнении; схемы, таблицы, рисунки, карточки для распеваний).

Технические средства обучения: звукоусиливающая аппаратура (проводные и радиомикрофоны, усилительные колонки, компьютер, микшерный пульт), фонограммы - минус и фонограммы - плюс на электронных носителях.

Музыкальные инструменты: акустическое пианино, гитара; синтезатор.

Содержание музыкального образования на вокальных занятиях.

-певческие умения и навыки, теоретические знания из области вокального искусства.

-все виды художественной деятельности: восприятие, исполнение, художественный анализ, импровизация, творчество.

-основные сферы художественного творчества: классическая вокальная музыка, популярная музыка, эстрадная песня, бардовская песня.

Критерии выбора музыкального репертуара.

- художественная ценность музыкального произведения;

- наличие в певческом репертуаре произведений разных жанров, музыкальных стилей и направлений (аранжировки русских народных песен, лучшие образцы вокальной классики, бардовские песни, популярные эстрадные песни, джазовая вокальная музыка и т.д.);

- воспитательная направленность песен (обязательное включение в репертуар песен о России, патриотические песни о войне, вокальные произведения православно-духовного содержания)

Раздел 1. История вокальных стилей и жанров.

Тема 1.1. Академическое (оперное) пение.

Теория: Жанры классической вокальной музыки. Опера; история возникновения; разновидности опер.

Практическое занятие: Оперные голоса. Великие оперные певцы (видеопросмотр фрагментов опер с последующим анализом).

Тема 1.2. Народное пение. Этническая музыка.

Теория: Музыкальный фольклор. Разновидности русских народных песен.

Практическое занятие: Особенности народного пения. Этническая музыка сегодня. Современные обработки русских народных песен. (видеопросмотр фрагментов концертов)

Тема 1.3. Жанр романса.

Практическое занятие: Слушание романсов в исполнении мастеров вокала.

Тема 1.4. Авторская (бардовская) песня.

Теория: Авторская песня как вид поэзии. Кто такие барды? Известные барды – исполнители.

Практическое занятие: Особенности бардовского пения (видеопросмотр исполнения авторских песен Ю.Визбора, Б.Окуджавы, В.Высоцкого)

Тема 1.5. Джаз. Блюз.

Теория: История возникновения джаза. Импровизация и свинг.

Практическое занятие: Великие джазовые исполнители. Луи Армстронг, Элла Фитцджералд (видеопросмотр с последующим анализом).

Тема 1.6. Рок – музыка.

Теория: Из истории рока. Известные мировые рок – группы и рок – певцы.

Практические занятия: Магия рока. Западный рок. (видеопросмотр фрагментов рок – концертов с последующей дискуссией).

Тема 1.7. Эстрадная песня.

Теория: Жанры легкой музыки. Современная поп – музыка. Диско 70-х.

Практические занятия: Западная эстрада. Звезды российского шоу – бизнеса. (видеопросмотр выступлений эстрадных певцов).

Раздел 2. Певческие навыки.

Тема 2.1. Физиологические основы пения.

Теория: Природа пения. Фактор наследственности в проявлении вокальной одаренности. Тесситура, диапазон, вибрато.

Тема 2.2. Строение голосового аппарата.

Теория: Голосовые связки. Артикуляционный аппарат. Резонаторы. Органы дыхания.

Практическое занятие: Исследуем возможности своего голоса.

Тема 2.3. Певческая установка.

Практическое занятие: Позиции ног. Правильная осанка. Мышечный тонус.

Тема 2.4. Певческое дыхание.

Практические занятия: Тренинги на развитие дыхания. Дыхательные упражнения. Дыхательная гимнастика по системе А. Стрельниковой.

Тема 2.5. Звукообразование.

Теория:

Правильное формирование гласных звуков. «Линейка гласных».

Практическое занятие: Упражнения на развитие силы звука. Создание «купола при пении». Понятия: открытый и прикрытый звук.

Тема 2.6. Певческая дикция.

Теория – 2 час.

Дикция и ораторское искусство. Особенности певческой дикции.

Практическое занятие- 8 час.

Упражнения артикуляционной гимнастики. Скороговорки.

Тема 2.7. Певческий строй.

Теория – 2 час.

Понятие строя. Унисон. Многоголосное пение.

Практические занятия – 10 час.

Как избежать фальши? Упражнения на развитие гармонического слуха. 2-хголосные упражнения на интонирование различных интервалов.

Тема 2.8. Певческий ансамбль.

Теория – 2 час.

Понятие ансамбля. Темповый, динамический ансамбль.

Практические занятия – 10 час.

Упражнения на формирование навыка ансамблевого пения.

Раздел 3. Сценические движения.

Тема 3.1. Основные правила жестикуляции.

Практические занятия – 8 час.

Эстетика сценического жеста. Основные правила жестикуляции.

Упражнения на координацию.

Тема 3.2. Культура сценического движения.

Практические занятия – 10 час.

Движения как составляющая имиджа артиста. Выражение музыкальной драматургии песни в сценических движениях.

Тема 3.3. Мимический тренинг.

Практические занятия – 6 час.

Упражнения по развитию мимики. Вокальная мимика и актерское мастерство.

Тема 3.4. Дыхательные упражнения с движениями.

Практические занятия – 6 час.

Упражнения на формирование естественного пения в процессе сценического движения. Упражнения на ровный тембр звука в процессе активного движения.

Раздел 4. Основные правила эстрадного вокалиста.

Тема 4.1. Охрана певческого голоса.

Практические занятия – 6 час.

Голос, слух и физическое здоровье человека. Что вредит связкам? Первая помощь голосовым связкам. Поддержание тонуса связок.

Тема 4.2. Атака звука.

Практические занятия – 6 час.

Вокальные упражнения на различные виды атаки. (твердую, мягкую, придыхательную).

Тема 4.3. Певческие распевания.

Практические занятия – 20 час.

Комплексные распевания. Принцип постепенности разогревания голосовых связок.

Тема 4.4. Певческий репертуар.

Практические занятия -8 час.

Правила подбора индивидуального репертуара певца. Соответствие диапазону голоса, техническим возможностям, манере исполнения.

Раздел 5. Готовность к выходу на сцену.

Тема 5.1. Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления.

Теория – 2 час.

Роль психологических тренингов в процессе подготовки к публичным выступлениям.

Практические занятия – 4 час.

Упражнения и тренинги по готовности к публичному выступлению.

Тема 5.2. Ролевая подготовка.

Практические занятия – 6 час.

Абстрагирование от личностных качеств. Процесс вживания в музыкальный образ.

Раздел 6. Работа со звукоусиливающей аппаратурой.

Тема 6.1. Работа с микрофоном.

Практические занятия – 18 час.

Основные правила работы с микрофоном. Пение с микрофонами различных типов.

Тема 6.2. Работа с фонограммой – минус.

Практические занятия – 16 час.

Соотношение громкости звука голоса и фонограммы. Исполнение под фонограмму – минус с подголосками. Грамотное пользование электронными носителями фонограмм.

Список использованной литературы

1. Абдулин, Э.Б. Музыкальное образование как объект научного исследования. - М.: Гном, 2012 - 144 с.
2. Александрина, Н.Б. Импровизация как метод развития музыкально-творческих способностей учащихся-пианистов детских школ искусств. - Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств, 2011 - 110-112 с.
3. Амен, Д.Дж. Мозг и душа. Новые открытия о влиянии мозга на характер, чувства, эмоции. - М.: Эксмо, 2012 - 304 с.
4. Асафьев, Б.В. О народной музыке. - Ленинград.: Музыка, 1987 - 248 с.
5. Балабан, О.В. Импровизация как средство постижения народной музыкальной культуры. - Мир науки, культуры, образования, № 2 (51), 2015 - 199-200 с.
6. Барбан, Е.С. Джазовые диалоги издательство. - СПб.: Композитор, 2006 - 304 с.
7. Беспалов, О.И. К вопросу об экспериментальном исследовании по развитию музыкально-импровизационных способностей подростков. - Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, № 3, 2009 - 325-330 с.
8. Будницкая, Т.А. Принципы работы вокалиста над джазовым репертуаром. - Журнал Психология и педагогика: современные методики и инновации, опыт практического применения, № 9, 2015 - 8с.
9. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2007 - 338 с.
10. Зайцева, А.С. Дидактические особенности обучения джазовой импровизации вокалистов музыкального искусства эстрады в ВУЗах культуры и искусств. - М.: автореферат, 2012 - 25с.
11. Зайцева, А.С. Некоторые вопросы обучения джазовой импровизации вокалиста в процессе профессиональной подготовки в ВУЗах культуры и искусства. - Вестник МГУКИ 5 (49) сентябрь-октябрь, 2012 - 167-171 с.
12. Карягина, А.В. Джазовый вокал. - СПб.: Планета музыки, 2008 - 48 с.