

Управление культуры Администрации города Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №3» города Челябинска

Платные образовательные услуги
дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа художественной направленности
«Основы вокального исполнительства»
(1 год обучения с 7-12 лет)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основы вокального исполнительства
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ

Челябинск, 2019г.

РАССМОТРЕНО:

Методическим советом школы

от «___» _____ 20__

Протокол № _____

УТВЕРЖДЕНО:

Педагогическим советом школы

от «___» _____ 20__

Протокол № _____

Разработчики – Суракова А. С. – преподаватель по классу академического вокала
Рецензенты – Балицкая О.А. – преподаватель высшей категории МБУДО «ДШИ
№3», Таганова Т.Е. – преподаватель высшей категории МБУДО «ДШИ № 11»

Содержание

Пояснительная записка.....	4
1. Содержание учебного предмета.....	6
2. Планируемые результаты обучения.....	8
3. Формы и методы контроля, система оценок.....	8
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.....	9
6. Список используемой литературы	11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для учащихся, обучающихся по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы художественной направленности «Основы вокального исполнительства», поступающих в школу с 7 до 12 лет на платной основе.

Предмет «Основы вокального исполнительства (академический вокал)» является важной составной частью комплекса эстетического воспитания детей школьного возраста.

Актуальность и необходимость разработки данной программы заключается в следующем:

- отсутствие программного обеспечения по данной образовательной программе, прошедшего апробацию и рекомендованного в учебном процессе;
- увеличение контингента детей дошкольного возраста, поступающих в школу искусств и запрос родителей на развитие исполнительских навыков в сольном пении.

Программа создана на основе программы «Сольное пение. Вокальный ансамбль», составители: Н.С. Войнова, В.С. Смолянская, В.Д. Бородачева, Министерства Культуры – М., 1968г для музыкальных школ с 5-летним сроком обучения. Также в ней использованы материалы программы «Академическое сольное пение» для ДШИ с 5-летним сроком обучения - составитель – В.А. Шереметьев, Челябинск, 2004 г., Академическое сольное пение. Специальный класс вокала. Вокальный ансамбль – Ю.А. Эрман, Челябинск, 2003 г.

Программа рассчитана на 1 год обучения.

Каждый человек, родившись, получает драгоценный и великий дар – музыкальный инструмент – голос. Необходимо лишь научиться правильно владеть этим инструментом.

Цель предмета:

Развитие музыкальной восприимчивости, эмоциональности и художественно-творческих способностей, возможность получить основы вокального образования всем желающим.

Исходя из этой цели, данная программа предусматривает решение в процессе обучения следующих конкретных задач:

Задачи предмета:

- развить у учащихся общекультурный и музыкальный уровень;
- привить начальные музыкально-исполнительские навыки;

До начала занятий вокалом все желающие проходят предварительное прослушивание. Задача преподавателя - выявить больные голоса, дети с отличными вокально-музыкальными данными берутся на заметку, отмечаются индивидуальные особенности, например, хороший голос – плохой слух, хороший слух – неверное голосообразование и т.д., проверяется диапазон голоса. За период обучения учащийся должен овладеть полным объемом знаний и навыков, предусмотренных данной программой.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел **Содержание учебного предмета** включает в себя репертуар учащихся, который распределяется по классам. **Планируемые результаты обучения** - данный раздел разработан в соответствии с программой. **Формы и методы контроля, система оценки** включает в себя требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. **Методическое обеспечение образовательного процесса** содержит методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. **Список литературы** включает в себя перечень нотной и методической литературы.

Для реализации учебной программы материально-техническое обеспечение включает в себя:

- концертный зал с двумя концертными роялями, пультами;
- библиотечный фонд, который укомплектован необходимой нотной и методической литературой, аудио- и видеозаписями.
- 3 учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Срок реализации учебного предмета:

При реализации программы учебного предмета «Основы вокального исполнительства (академический вокал)» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.

Сведения о затратах учебного времени

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета при 1-летнем сроке обучения составляет 52,5 часов. Занятия проводятся в индивидуальной форме по 1,5 часа в неделю.

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
Годы обучения	1 год		
Полугодия	1	2	
Количество недель	16	19	35
Аудиторные занятия	24	28,5	52,5

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Занятия по предмету «Основы вокального исполнительства (академическое сольное пение)» проводятся 2 раза в неделю в форме индивидуального урока по 35 минут.

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем.

Недельная нагрузка 1, 5 часа в неделю.

В течение учебного года учащийся должен приобрести следующие вокальные **навыки и умения**:

- правильную постановку корпуса при пении;
- освоение активного бесшумного вдоха (одновременно с движением диафрагмы) и длинного фонационного выдоха;
- освоить специфическую певческую артикуляцию;
- освоить четкое произнесение окончаний (согласных в конце слов);
- освоить мягкую атаку звука.
- уметь петь legato с максимальным протягиванием гласных и коротким произнесением согласных.
- Учащийся должен приобрести следующие **знания**:
- получить элементарное представление о голосовом аппарате, резонаторах;
- знать о правильной постановке корпуса при пении;

При работе с учащимися необходимо обращать особое внимание на чистоту интонации; следить за тем, чтобы не было форсированного звука.

Преподаватель должен изучить данные учащегося, степень его музыкальности (слух, память, ритм), работоспособность и при подборе репертуара ограничиться произведениями, которые бы не превышали его средних природных возможностей.

В течение учебного года учащийся должен пройти 1-2 народные песни, 1-2 детские песни по выбору преподавателя, 1 романс западного композитора, 1 романс русского композитора, 1-2 песни композиторов советского периода.

В конце года учащийся должен спеть:

- Народную песню;
- Детскую песню;
- Романс западного или русского композитора

Примерный репертуарный список:

1. *Детские песни:*

А. Филиппенко сл. Т.Вологиной	«Гуси»
В. Калинин сл. В. Калининкова	«Киска»
З. Левина сл. З. Петровой	«Неваляшки»
Л. Лядова сл. Н. Гулюк	«Кукла Настенька моя»
Л. Бекман сл. Р. Кудашевой	«Елочка»
Д. Васильев-Буглай сл. А. Плещеева	«Осенняя песенка»

Л. Книппер сл. А. Коваленкова
М. Старокадамский сл. С. Михалкова
З. Компанейц сл. О. Высотской
С. Баневич

А. Александрова
Ю. Литовко
Л. Емельяновой

«Почему медведь зимой спит»
«Веселые путешественники»
«Паровоз»
«Песенка про Вову-растеряшку»
сл. Л. Барбас
«Смелые утята» сл. Р. Коротковой
«Тропинка» сл. Л. Барбас
«Солнышко проснется»
сл. Т. Калининой из спектакля
«Земля детей»
«Наша песенка простая»
«Веселые лягушки» сл. Ю. Литовко
«Кисонька» сл. И. Черницкой

II. Русские народные песни и песни народов мира:

Английская народная песня
Армянская народная песня

Грузинская народная песня

Латышская народная песня
Литовская народная песня

Марийская народная песня
Польские народные песни

Русские народные песни

Французская народная песня
Чешская народная песня

Чувашская народная песня
Швейцарская народная песня
Шотландская народная песня

«На берегах Ди», обр. А. Долуханяна
«Журавль», обр. Комитаса
«Девушка», обр. А. Долуханяна
«Сулико», обр. А. Мегрелидзе
«Чонгури», обр. Д. Аракишвили
«Колыбельная», обр. В. Власова
«Дудочка», обр. Н. Ракова
«Добрый мельник», обр. В.
Шипулина
«Алый цветок», обр. Гр. Лобачёва
«Висла», обр. В. Иванникова
«Жаворонок», обр. М. Пистрейха
«Журавель», обр. М. Черёмухина
«Ходила младшенька», обр. Н.
Иванова
«На горе-то калина», обр. А. Семёнова
«Во поле берёза стояла»,
обр. Н. Римского-Корсакова
«Ах ты, ноченька», обр. Ал.
Александров
«Не велят Маше...», обр. А. Глазунова
«Кадэ Русель», обр. М. Иорданского
«Мне моя матушка говорила»,
обр. Я. Малата
«Иволга», обр. В. Белого
«Кукушка», обр. Р. Гунда
«Песня о дружбе», обр. В. Дэвиса

III. Песни и романсы русских композиторов:

Аренский А.	«Песнь рыбки» «Ландыш»
Булахов П.	«Прощаясь в аллее»
Ипполитов-Иванов М.	«Весной» (из «Провансальских песен»)
Кюи Ц.	«Сожжённое письмо»
Мусоргский М.	«Вечерняя песня»
Чайковский П.	«Я тебе ничего не скажу»

IV. Песни и романсы зарубежных композиторов:

Брамс И.	«В зелёных ивах дом стоит» «За прялкой»
Гайдн Й.	«Песня пастушки» «Светлый взор»
Григ Э.	«Весенний цветок» «В челне»
Дворжак А.	«Помню»
Монюшко С.	«Очарованная»
Моцарт В.А.	«Вы, птички, каждый год»

V. Песни и романсы отечественных композиторов советского периода:

Блантер М.	«Лучше нету того цвету»
Пахмутова А.	«Хорошо, когда снежинки падают»
Раков Н.	«Ласточка»
Туликов С.	«Курский соловей» «Радостный вальс»
Тухманов Д.	«Аист на крыше»
Фельцман О.	«Огромное небо»
Френкель Я.	«Вальс расставания»
Чичков Ю.	«Песенка о жирафе» из к/ф «Приключения Донни и Микки»
Шаинский В.	«В мире много сказок»

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- навык исполнения музыкальных произведений;
- умение использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- навык публичных выступлений в классе на контрольном уроке.

III. ФОРМА И МЕТОД КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.

В рамках текущего контроля, проводится контрольный урок в конце II полугодия. По итогам контрольного урока и решению педагогического совета обучающиеся могут быть рекомендованы для дальнейшего обучения в рамках бюджетной образовательной общеразвивающей программы «Вокальное исполнительство» с 3 летним сроком обучения, либо предпрофессиональной программы «Хоровое пение» с 8 летним сроком обучения.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),

На контрольный урок в конце года выносятся 3 произведения: детская песня, народная песня, романс русского композитора либо зарубежного композитора.

Критерии оценки вокальных навыков:

1. Уровень выученности программы.
2. Музыкальная осмысленность содержания исполняемой программы: фразировка, артистизм, эмоциональное отношение к музыке.
3. Уровень освоения вокально – технических навыков:
 - точное интонирование;
 - дикционные навыки, четкая и ясная артикуляция;

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Главная задача педагога - вокалиста – научить учащихся чувствовать, переживать музыку, привить любовь к ней, вызвать эмоциональный отклик на музыкальные образы.

Простейшая мелодия – это основа начального музыкального воспитания, стремиться к выразительной фразировке, передавать характер мелодий.

С первых уроков необходимо приучать внимательно и точно прочитывать авторский текст.

Параллельно с освоением музыкальной грамоты знакомить ученика с терминами, поясняя их значение при исполнении. В процессе обучения необходимо добиваться гармоничного развития художественных и технических навыков.

Деятельность преподавателя опирается на следующие принципы:

- доступность
- интерес
- активность

- трудолюбие
- оптимизм

Психолого-педагогические и методические требования к реализации программы:

- максимальное проявление внимания к каждому ребенку, выявление и реализация его индивидуальности через вокальное исполнительство;
- создание творческой, психологически-комфортной атмосферы занятий;
- реализация вокально-исполнительского потенциала учащихся через концертные и конкурсные мероприятия как внутри школы, так и за ее пределами;
- музыкально-игровые, образно-сценические методы преподавания на всех этапах обучения.

Занятие проводится с концертмейстером.

Индивидуальная работа с каждым из учащихся в течение каждого учебного года ведется в соответствии с индивидуальным планом. В плане указывается годовой учебный репертуар/

Критериями подбора репертуара являются:

- соответствие музыкального материала возрастным и исполнительским возможностям учащихся;
- художественная ценность музыки;
- жанрово-стилистическое разнообразие (классическая, народная, современная музыка);
- яркость и эмоциональная насыщенность музыкального материала, отражающего все многообразие жизни человека, широкую палитру его чувств.

В работе над репертуаром педагог может добиваться различной степени завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются для публичного исполнения, другие – для исполнения в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане ученика.

Занятие по академическому вокалу включают в себя следующие виды учебной деятельности:

- объяснение педагогом учебного материала с демонстрацией приемов вокального исполнения (показами);
- выполнение учащимися музыкально-практических заданий с голоса на слух и по нотным партиям с фортепианным сопровождением и без него;
- анализ (вокальный и текстовый) исполняемых произведений;
- разучивание и исполнение вокальных произведений учебного репертуара с фортепианным сопровождением и без него;
- прослушивание учащимися музыкальных произведений (или их фрагментов) в исполнении педагога и в звукозаписи;
- творческие задания (импровизация, инсценировки, иллюстрирование).

Данный вид учебной деятельности играет большую роль в процессе воспитания активных поклонников и пропагандистов народной и классической музыки, способствует пробуждению в юных музыкантах стойкого сознательного интереса к домашнему и публичному вокальному музицированию.

СПИСОК ВОКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абт Ф. Школа пения: Избранные упражнения для голоса с фортепиано. - М., 1960.
2. Арии итальянских композиторов XVII-XVIII веков/ Сост. В.Н. Орленин. — М., 1975.
3. Арии и канцоны итальянских композиторов XVII- XVIII веков /(Сост. И. Татаринова. - М., 1963,
4. Булахов П. Избранные песни и романсы / Сост. М. Иорданский. М., 1962.
5. Булахов П. Романсы. — М., 1966.
6. Ваккаи Н. Практические упражнения для итальянского пения. М., изд. П. Юргенсона.
7. Варламов А. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении фортепиано / Сост. М. Иорданский. — М., 1961.
8. Варламов А. Романсы и песни / Поли. собр. соч. — М., 1973. Т. 1. Т.2.
9. Гладков Г. Луч солнца золотого: Музыкальный сборник. — М., 2001.
10. Глинка М. Избранные романсы: для среднего голоса в сопровождении фортепиано / Сост. И. Мясоедов.- М., 1990.
11. Глинка М. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении фортепиано / Ред. М. Городецкая. — М., 1982.
12. Даргомыжский АС. Романсы и песни/ Ред Е. Стемпневская. — М., 1970
13. Дунаевский И. Песни для детей и юношества в сопровождении фортепиано/ Ред. Э. Плотица, М.. 1990.
14. Дунаевский М. Тридцать три коровы: Музыкальный сборник. — М., 2002.
15. За праздничным столом: Песни романсы / Сост. О.Ф. Агафонов. — М., 1977.
16. Зейдлер Г. Искусство пения: 40 мелодий для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Ч.I- IV:—М., 1964? 1966, 1987.
17. Золотая коллекция русского романса: Для голоса в сопровождении фортепиано и гитары / Сост. ВВ. Кулёв, ФИ. Такун. -М., 2000.
18. Избранные романсы русских композиторов для высокого голоса в сопровождении фортепиано Ред. Е. Стемпневская. — М., 1980.
19. Калинка: Сб. русских народных песен / Сост. И. Назаренко. — М., 1974
20. Конконе Дж. 25 уроков пения для среднего голоса. — М., 1934.
21. Конконе Дж. 50 упражнений для среднего и высокого голоса. —М., 1956.
22. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с сопровождением. — М., 1964.

- 23.Красев М. Детские эстрадные песни для голоса с фортепиано / Сост. В. Герчик. — М., 1964.
- 24.Кривошей А. Земля уральская: Лирические песни — Челябинск, 1997.
- 25.Крылатов Е. Крылатые качели: Музыкальный сборник. — М., 2001.
- 26.Крылатов Е. Прекрасное далёко: Песни для детей и юношества в сопровождении фортепиано. — М., 1988.
- 27.Любимые песни и романсы / Сост. А. Самохин. — М., 1995.
- 28.Народные песни: Хрестоматия для пения / Сост. К.Л. Тихонова и К.А. Фортунатова. — М., 1974.
- 29.Пановка Г. Искусство пения. 24 вокализа для сопрано, меццо-сопрано и тенора. — М., 1961.
- 30.Паулс Р. Песни для голоса в сопровождении фортепиано / Ред. Э. И. Финкельштейн. — Л., 1982.
- 31.Паулс Р. Птичка на ветке: Песни для детей в сопровождении фортепиано. — Л., 1990.
- 32.Пахмутова А. Избранные песни: для голоса (хора) в сопровождении фортепиано / Ред. Ю. Гурьев.—М., 1989.
- 33.Песни из кинофильмов: Популярные песни в переложении для фортепиано и гитары с голосом/ Сост. В. Катанский. — М., 2003.
- 34.Побудь со мной: Популярные старинные и современные романсы: Песенник / Ред. В.М. Григоренко. — М., 1999.
- 35.Рахманинов С. Романсы: Полное собрание для голоса в сопровождении фортепиано / Общ. ред. П. Ламма—М., 1973.—Т.1,2.
- 36.Русские народные песни /Ред. В. Бекетова. — М., 1980.
- 37.Рыбников А.Л. «Юнона и Авось» Опера-мистерия в двух частях Клавир. — М., 1988.
- 38.Свиридов Г. Романсы и песни / Ред. К. Титаренко. — М., 1971.— Тетр. 1,2,3.
- 39.Систематизированный вокально-педагогический репертуар: для высоких и средних голосов: Первый и второй курсы музыкальных училищ / Сост. Е. Милькович. — М., 1962.— Ч. 1.
- 40.Старинные русские романсы / Сост. Л. Мезенцева, - М. 1969.
- 41.Тухманов Д. Песни: для голоса в сопровождении фортепиано / Ред. В. Бекетова. — М., 1975.
- 42.У камина: Старинные русские романсы для голоса в сопровождении фортепиано /Сост. С. Бонин, В. Жаров. — М., 1994.
- 43.Френкель Я. Взрослая пора/ Ред.-сост. В.И. Букин. — М., 1982.
- 44.Хрестоматия для пения: Песни советских композиторов; для среднего и низкого голосов в сопровождении фортепиано / Сост. К.П. Тихонова.— М., 1990.
- 45.Чайковский В. Арии из опер для сопрано в сопровождении фортепиано. — Екатеринбург, 2001
- 46.Чайковский П. И. Детские песни. — М., 1981.
- 47.Чайковский П. И. Полное собрание романсов. В 4 т. — м., 1967.

48. Чайковский П.И. Четырнадцать песен для детей из сочинения 54. — М.-Л., 1950.

49. Шостакович Д.Д. Вокальные сочинения для голоса с фортепиано. — М., 1974

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Войнова Н.С., Смолянская В.С., Бородачева В.Д., «Сольное пение. Вокальный ансамбль». Программа для музыкальных школ с 5-летним сроком обучения Министерство Культуры – М., 1968г
2. Денисова Г.М. «Очерки по истории вокальной педагогики в России», Челябинск: 2003.
3. Дмитриев Л.Б. О воспитании певцов в центре усовершенствования оперных артистов при театре «Ла скала» - М., 1995.
4. Егоров А. «Гигиена голоса и его физиологические основы – М.: 1962.
5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: 1992.
6. Зайцева Г.С. «Некоторые аспекты проблемы фонационного дыхания»// Культура. Искусство, образование, Челябинск: 1997.
7. Менабени А. «Методика обучения сольному пению» - М.:1987.
8. Морозов В. «Вокальный слух и голос», М.-Л.: 1965.
9. Плужников К. Механика пения – С-Пб «Композитор»: 2004.
10. Попов В. «Некоторые вопросы развития и воспитания голоса в юношеском возрасте»// Школа хорового пения – М.: 1987.
11. Садовская М.А. «Постановка голоса» Методические рекомендации для преподавателей музыкальных вузов и училищ, Челябинск: 1999.
12. Шереметьев В.А. «Академическое сольное пение» для ДШИ с 5-летним сроком обучения, Челябинск: 2004 г
13. Чарели Э.М. Все хотят быть счастливыми. – Екатеринбург: 1991.
14. Эрман Ю.А. «Академическое сольное пение. Специальный класс вокала. Вокальный ансамбль, Челябинск: 2003 г.
15. Юшманов В. «Вокальная техника и ее парадоксы», С-Пб: 2002.
16. Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории, М: 1999.