

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа села Синодское

ПРИНЯТО
на Педсовете
МБОУ СОШ с. Синодское
протокол №1
от 30.08.2021г.

приказ №65 от 30.08.2021г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности**

«Сценическое мастерство вокалиста»

Возраст учащихся: 7 - 17 лет

Срок реализации: 3 года

с.Синодское, Шемышейский район

Пояснительная записка

«Зрителя нужно гладить руками, звать глазами, брать в ладошку, прижимать к сердцу. Делать всё, чтобы зритель почувствовал симпатию и материнское тепло. Это срабатывает, даже если на сцене маленькая девочка, а в зале - ветераны войны. Все мы подсознательно хотим материнского тепла».

Виталий Алексеев

Направленность программы «Сценическое мастерство вокалиста» - художественная, уровень освоения - базовый.

Новизна программы заключается в том, что программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учет индивидуальных психологических особенностей каждого из воспитанников.

Актуальность программы состоит в потребности художественно-эстетического развития обучающихся, приобщению их к театральному искусству путем освоения основ актерского мастерства, умения сочетать вокал с движением, развития навыков вокальной эмоциональности и выразительности.

Педагогическая целесообразность. Программа «Сценическое мастерство вокалиста» способствует расширению социально-культурного и творческого пространства для самореализации личности подростка, пробуждает интерес учащихся к новой деятельности.

Цель: Развитие личности ребёнка путем овладения основами сценического мастерства.

Задачи:

Обучающие:

- Научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для развития вокальной эмоциональности и выразительности;
- Увлечь детей сценическим воплощением песни;
- Расширить знания воспитанников в области координации звукоизвлечения, дыхания, сценического движения и передачи образа роли по средствам актёрского вокала.
- Обучить элементарным упражнениям на дыхание.

развивающие:

- Развивать навык творческого подхода к работе над ролью;
- Развивать вокальные и речевые данные воспитанников;
- Развивать ритм, слух, звукоизвлечение.

воспитательные:

- Воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- Привить культуру осмысленного понимания и передачи вокальной драматургии;
- Воспитать командный дух, взаимовыручки и поддержки в группе;
- Воспитать художественный вкус;
- Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы.

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7- 17 лет.

Срок реализации образовательной программы – 3 года, по 36 часов в год.

Режим занятий

1 раз в неделю по 1 учебному часу.

Формы организации деятельности детей на занятии:

- групповая.

Ожидаемые результаты

Учащиеся к концу обучения:

- используют весь комплекс принципов и приёмов, необходимых для развития вокальной эмоциональности и выразительности;
- умеют правильно оценивать произведения культуры и искусства;
- имеют знания в области координации звукоизвлечения, дыхания, сценического движения и передачи образа роли по средствам актёрского вокала.
- владеют своим голосовым аппаратом в достаточной степени для воплощения сценического образа;
- владеют навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе.

Способы диагностики и контроля результатов

Диагностика: начальная (на первом занятии), промежуточная (декабрь-январь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений и участием в репетиционном процессе.

Используются следующие виды **контроля творческого развития**: промежуточный и итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Используются индивидуальные беседы с детьми, опрос родителей.

Контроль	Основные параметры	Период	Форма контроля
Начальный	Уровень способностей и возможностей	сентябрь	тестирование
Промежуточный	Степень усвоения знаний	декабрь	открытый показ
	Уровень владения умениями и навыками		
Итоговый	Степень усвоения знаний	май	открытый показ

Подведение итогов проводится на открытых творческих показах по окончании работы над материалом (декабрь, май), на отчетных мероприятиях.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы представлены в данной таблице:

период	Какие знания, умения, навыки контролируются	Формы проведения контроля
октябрь	Зачётное занятие «Вокальные навыки»	Контрольное занятие
ноябрь	Артистическая смелость	Концерт-экспромт
декабрь	Освоение концертной деятельности	Участие в Новогоднем спектакле
февраль	Освоение навыков работы с микрофоном	Зачётное занятие
апрель	Умение работать в коллективе	Участие в отчетном концерте объединения
Май	Самостоятельная работа с музыкальным текстом, работа с микрофоном, эмоциональное исполнение.	Итоговое занятие

**Учебно-тематический план
первого года обучения**

№ п/п	Тема	Кол-во часов		
		всего	теория	практика
1	Голос на сцене	14	2	12
2	Артист на сцене	12	2	10
3	Вокалист на выступлениях	10	2	8
ИТОГО:		36	6	30

6.

**Содержание программы
первого года обучения**

1. Голос на сцене.

- 1.1. Теория: Беседа о правилах гигиены голоса. Знакомство со способами закаливания голоса.
Практика: Работа над постановкой певческого дыхания через упражнения.
- 1.2. Теория: Активизация речевого аппарата, работа над ясной дикцией.
Практика: распевки, включающие артикуляционную разминку.
- 1.3. Теория: особенности звучания фонограммы «минус» на сцене.
Практика: пение на сцене плюсовых фонограмм с целью совершенствования чистоты интонирования.
- 1.4. Теория: изучение специальных вокально-ансамблевых знаний, умений и навыков и их применение. Унисонный ансамбль.
Практика: упражнения на выработку унисона.
- 1.5. Теория: Понятие резонаторов.
Практика: работа над выравниванием звука в переходах резонаторов.
- 1.6. Теория. Понятие многоголосного пения. Многоголосный ансамбль.
Практика. Упражнения на многоголосное пение.

2. Артист на сцене

- 2.1. Теория: беседа о правилах поведения на выступлениях. Местоположение на сцене.
Практика: проведение акустических репетиций.
- 2.2. Теория: свобода сценического исполнения, эмоциональное воплощение образа песни.
Практика: работа по вырабатыванию сценического образа.
- 2.3. Теория: элементы ритмики, танцевальные движения. Эстетичность и сценическая культура.
Практика: просмотр и анализ выступления вокалистов.
- 2.4. Теория: взаимосвязь между песней и сценическими движениями.
Практика: разработка хореографических зарисовок для вокальных номеров. Отработка сценических движений.
- 2.5. Теория: костюмирование, грим, продумывание образа и его воплощение на сцене.
Практика: работа над воплощением образа на сцене.
- 2.6. Теория: виды микрофонов (проводные, радио, автономные).
Практика: работа с микрофоном на сцене.

3. Вокалист на выступлениях.

- 3.1. Теория: вводное и итоговое занятие. Беседы.
Практика: выступления на концертах и конкурсах. Разбор выступлений на сцене.
Организационно-воспитательная работа.

Результаты первого года обучения:

- знают правила гигиены голоса;
- знают правила поведения на выступлениях
- владеют в музыкальном формате речевым аппаратом;

- имеют представление о трех резонаторах и его переходах;
- имеют базовые знания по сценическому мастерству вокалиста

Учебно-тематический план второго года обучения

№ п/п	Тема	Кол-во часов		
		всего	теория	практика
1	Голос на сцене	14	2	12
2	Артист на сцене	12	2	10
3	Вокалист на выступлениях	10	2	8
ИТОГО:		36	6	30

Содержание программы второго года обучения

1. Голос на сцене.

- 1.1. Теория: Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания.
Практика: Практическое освоение нижне-реберного диафрагмального дыхания.
- 1.2. Теория: Формирование гласных и согласных звуков.
Практика: Проговариваемость скороговорок на различные сочетания в разных темпах.
- 1.3. Теория: Виды фонограмм «минус»: полный «минус», «минус»-караоке, то есть с «костылем».
Практика: Выработка слухового умения найти в фонограмме «минус» помощь в преодолении слуховой недостаточности.
- 1.4. Теория: Разновидность ансамблей по числу участников (2,3,4 и больше).
Динамический ансамбль (слитность голосов по силе звучания).
Практика: Двухголосные упражнения на основные интервалы с приходом в унисон.
- 1.5. Теория: Атака звука.
Практика: Навыки резонирования и активность работы артикуляционного аппарата.

2. Артист на сцене

- 2.1. Теория: Реакция на зрителя. Эмоциональность.
Практика: Участие в концертах.
- 2.2. Теория: Жесты вокалиста: движения рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка.
Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Мимика – выражение лица - улыбка.
Практика: Мимический тренинг.
- 2.3. Теория: Движения вокалиста и сценический образ.
Практика: Элементы ритмической гимнастики (за условную единицу комплекса упражнений принимают отдельные движения звеном тела, а именно: голова, руки, туловище, ноги).
- 2.4. Теория: Знакомство с терминологией эстрадного танца.
Практика: Выработка навыков ориентации в пространстве сцены.
- 2.5. Теория: Изучение особенностей макияжа, причёсок, мимики и пластики.
Практика: донести до зрителя навыки актерского мастерства, ритмопластику.
- 2.6. Теория: Приемы работы с микрофоном: у стойки, в руке и в смене рук.
Практика: Выработка умения слышать свой голос через микрофон, умение управлять массой своего голоса при пении в микрофон.

3. Вокалист на выступлениях.

- 3.2. Теория: вводное и итоговое занятие. Беседы.
Практика: выступления на концертах и конкурсах. Разбор выступлений на сцене.
Организационно-воспитательная работа.

Результаты второго года обучения:

- имеют теоретические знания по певческому дыханию и применяют его на практике;
- владеют разными формами звуковых атак;
- владеют навыками двухголосного пения
- применяют в пении ритмопластику и актерское мастерство

**Учебно-тематический план
третьего года обучения**

№ п/п	Тема	Кол-во часов		
		всего	теория	практика
1	Голос на сцене	14	2	12
2	Артист на сцене	12	2	10
3	Вокалист на выступлениях	10	2	8
ИТОГО:		36	6	30

Содержание программы третьего года обучения

1. Голос на сцене.

1.1. Теория: Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.

Практика: Упражнения на восстановление дыхания после выполнения хореографических пауз при исполнении песни на сцене.

1.2. Теория: Важность четкой артикуляции в речи для актера.

Практика: Разбор и устранение дикционных недостатков.

1.3. Практика: Закрепление умения не теряться на сцене, слыша достаточно мощное звучание фонограммы «минус».

1.4. Теория: Тембровый ансамбль – подбор голосов по окраске голоса.

Практика: Сочинение учащимися подголосков к основной мелодии. Введение двухголосия в разучиваемые песни.

1.5. Теория: Слуховой контроль за звукообразованием на сцене.

Практика: Работа над унисоном, умением слушать и слышать сценическую фонограмму и партнеров применительно к акустике зала или открытой площадке.

1.6. Теория: Многоголосное пение.

Практика. Упражнения по хоровому сольфеджио.

2. Артист на сцене

2.1. Теория: Концентрация внимания перед выступлением, во время выступления на художественную сторону исполняемого произведения, а также на технические средства, которые дадут возможность певцу передать все нюансы произведения.

Практика: Просмотр видеовыступлений с анализом.

2.2. Теория: Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Песенный образ – своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя.

Практика: Психологический тренинг. Упражнения «как правильно стоять». Упражнение на координацию движения: а) стоя на полу, поймать два мячика, сначала по отдельности, потом одновременно и накрест; б) «на узком бордюре» - прочертить линии и вырабатывать «кошачью» грацию при походке.

2.3. Теория: Пластичность и статичность вокалиста. Понятие «пластическое интонирование».

Практика: Упражнения на развитие умения координировать движения с музыкой.

2.4. Теория: Эстетика сценического движения.

Практика: Регулирование мышечных напряжений – преодоление «зажима» в различных движениях.

2.5. Практика: обыграть костюм на сцене.

2.6. Практика: Регулирование приближения и удаления микрофона при пении.

3. Вокалист на выступлениях.

3.1. Теория: вводное и итоговое занятие. Беседы.

3.2. Практика: выступления на концертах и конкурсах. Разбор выступлений на сцене.

Организационно-воспитательная работа.

Результаты третьего года обучения:

- имеют теоретические знания в области вокальной техники
- владеют звуковой опорой при правильном певческом дыхании
- умеют себя контролировать в разных формах вокальной техники
- владеют самоконтролем в групповом многоголосном пении
- регулируют вокальные и артистические формы проявления на сцене

Методическое обеспечение рабочей программы

С первых же занятий по вокальному мастерству у воспитанников необходимо развивать чувство самоконтроля, умение слышать и анализировать свои недостатки в звукообразовании, а также активизировать стремление к чистой интонации, к точностям ритма и осмысленности в пении.

Использование музыкально-игровых, образно-сценических методов преподавания на всех этапах обучения. Упражнения и вокализы, предшествующие работе над произведениями с текстом, являются необходимым материалом для развития голосовых навыков.

Проявление максимального внимания к каждому ребёнку, выявление и реализация его индивидуальности через вокальное исполнительство. В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед обучающимся, должны быть ему доступны. По мере совершенствования навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует постепенно усложнять, но в соответствии с возможностями воспитанника.

Подбор произведений, подходящих воспитаннику по его голосу и тембру, поиск индивидуальности в манере исполнения. Осуществление дифференцированного подхода к воспитанникам, в соответствии с их способностями, с учетом физиологии каждого. В мутационный (переходной) возрастной период педагог должен быть предельно осторожен и внимателен. Формы мутации протекают по-разному: у одних мягко и постепенно, у других более остро (голос срывается), но тем не менее, работу над техникой не нужно останавливать, а вот репертуар следует подбирать более внимательно учитывая индивидуальные голосовые особенности и работая в ограниченном диапазоне.

Так как вокальное искусство связано с использованием современной электронной техники (микрофоны, усилители, микшерский пульт, обработка, магнитофон и т.д.), то все это может служить техническими средствами обучения певцов. Поэтому научить воспитанника пользоваться ими в учебном процессе является одной из задач педагога в работе с обучающимися.

Практически все воспитанники, подойдя к микрофону, испытывают испуг от звучания своего голоса. Для того, чтобы ребенок мог адаптироваться к новым условиям, следует использовать разговор с ним, когда ребенок отвечает в микрофон на вопросы: как его зовут, как зовут членов его семьи и т.д., а затем пытается рассказать стишок; лишь после этого стоит переходить к постановке речевого голоса с использованием микрофона и звукозаписи;

Учащиеся знакомятся с понятием о фонограммах, как аккомпанирующих, так и с записью голосов исполнителей. Кроме того, им рассказывается о возможностях микрофонов-караоке, музыкальных центров с караоке и компьютерных программах в Интернете, где можно найти множество аккомпанирующих фонограмм самых известных исполнителей. Таким образом,

воспитанники получают представление о возможностях магнитофона, видеоманитона и компьютера, как помощников в обучении.

Вокально-исполнительский потенциал обучающихся должен реализовываться через концертные и конкурсные мероприятия как внутри центра, так и за его пределами. В работе по программе необходимо использовать фильмотеку и разнообразный дидактический материал.

В программе используются следующие методы и формы:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- **словесный** (беседа, рассказ, диалог);
- **наглядный** (репродукции, фильмы, фотоматериалы показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
- **слуховой** (прослушивание лучших образцов исполнения, прослушивание собственных фонограмм, исполнение педагога)
- **практический** (упражнения, этюды, репетиции).

2. По дидактическим задачам:

- **приобретение знаний** через знакомство с теоретической литературой и терминологией, через игры, упражнения, этюды;
- **применение знаний** через исполнение произведений;
- **закрепление** через репетиционный процесс;
- **творческая деятельность** – участие в концертах и конкурсах;
- **проверка результатов обучения** через контрольные уроки, концерты, конкурсы.

3. По характеру деятельности:

- **фонетический** – воздействие фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата
- **метод разучивания** – по элементам, по частям, в целом виде;
- **частично-поисковый** – во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются следующие педагогические:

1. Приемы:

- **исключения** – умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к свободному исполнению музыкального произведения и созданию и воплощению образа;
- **тотального** выражения – включение психофизического аппарата вокалиста в процесс создания и воплощения образа;
- **физического** действия – выстраивание эмоционального исполнения на основе простых физических действий;
- **психофизического жеста** – помогает вокалисту в работе над музыкальным произведением.

2. Принципы:

- **единства художественного и технического развития голоса** – подчинение технического развития художественным целям;
- **всестороннего развития** – обучение пению не должно замыкаться только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать задачи воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством – мощный воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения важен подбор содержательного, высокохудожественного репертуара, духовно возвышающего и обогащающего каждого воспитанника;

- сознательности- формирование сознательного отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений и навыков в пении. Задача педагога – научить ребенка сознательно контролировать собственное звучание, определять его достоинства и недостатки;

- посильной трудности - концентрация внимания ребенка. Воспитанник должен осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и воля являются гарантией успеха в творческой деятельности.

- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений к исполнению музыкального произведения через развитие фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;

- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Организационные формы:

- Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удастся выполнить работу.
- Парная — рассчитать работу на двоих.
- Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.

Форма групповой работы — групповой опрос, ансамблевое исполнение, репетиции.

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Реализация программы дисциплины требует наличие музыкального зала.

- наличие методических пособий;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- фортепиано;
- фонохрестоматия;
- видеохрестоматия.
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- микрофон и вокально-усилительная аппаратура.

6. Список литературы

Цифровые образовательные ресурсы:

1. Алмазов Е.И. О возрастных особенностях голоса у дошкольников, школьников и молодежи // Материалы научной конференции. 1961. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.
2. Аракельян Е. Технические средства обучения музыканта 12 н., М.: Сов. Музыка, 1981. - С.71-72.
3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движения. Москва, Просвещение, 1983.
4. Беркман Т.Л., Грищенко К.С. Музыкальное развитие обучающихся в процессе обучения пению (1-2кл.). / Под ред. Л.В.Занкова. – М.: АПН РСФСР, 1961.
5. Вопросы возрастной физиологии ребенка. / Сб. статей под ред. Л.А.Орбели. – М., АПН РСФСР, 1955.
6. Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – М., Педагогика, 1970. – 232с.
7. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: Музыка, 1964.
8. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.
9. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М: Просвещение, 1984.
10. Ланской М.И. Исследование взаимосвязи дикции, артикуляции и фонации в пении : Автореф. дис.... канд. пед. наук. – М.: ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1990.
11. Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса. – Л-М.: Музгиз, 1939.
12. Медушевский В.В. Пластическое интонирование. СПб, Юность, 1988.
13. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.-Л. Музыка, 1965.
14. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002.
15. Полякова О.И. Проблема активизация творческого мышления обучающихся детской эстрадной студии // Научные труды Московского педагогического государственного университета. Гуманитарные науки: Сборник статей. – М., МПГУ, Прометей, 2001.
16. Риггз С. Пойте как звезды. СПб, 2007. (составитель Д.Карателло).
17. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пения. Вопросы физиологии пения и вокальной методики // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Выпуск XXV.– М. 1975.
18. Юдина А.А. Сценическая речь, движения, имидж. СПб, Ария, 2000.