

Муниципальное бюджетное учреждение
«Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»

Утверждаю
Директор МБУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга»

И.В. Василик
10.09.2023

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Эстрадный вокал»**

Возраст обучающихся: 25-65 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:

Антонов В.Н.

Усть-Камчатск, 2023

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 629 от 27.07.2022 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Предмет «Эстрадный вокал» является на сегодня одной из основных форм массового приобщения молодежи и старшего поколения к музыкальному искусству. Именно творческие способности стимулируют формирование таких качеств как наблюдательность, умение сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, эмоциональное, чувственное восприятие.

Данная программа направлена на приобретение элементарных знаний, умений и навыков в сфере вокального искусства; формирование художественно-эстетического вкуса, исполнительской культуры, на раскрытие коммуникативных, навыков.

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, определенных статьей 75 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», где отмечается, что «Дополнительное образование детей и взрослых должно быть направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых... а также на организацию их свободного времени».

В настоящее время общество нуждается в инициативных людях, имеющих активную социальную позицию, обладающих творческим мышлением, самостоятельным, гибким и нестандартным. Нестандартное мышление, оригинальный подход, новизна мысли – все это обязательные неотъемлемые качества современного успешного человека.

Взрослые и подростки учатся плодотворному взаимодействию с большими и малыми социальными группами, овладевают навыками коллективного творчества. Публичные выступления формируют у обучающихся психологическую стойкость, а социально значимая деятельность помогает сформировать активную гражданскую позицию и чувство ответственности за личный и коллективный результаты.

Программа предусматривает синтез различных видов деятельности обучающихся: эстрадное пение и сценическое движение.

Программа модифицирована, может корректироваться в связи с изменением образовательного процесса.

Программа «Эстрадный вокал» имеет художественную направленность, рассчитана на один год обучения и ориентирована на обучающихся 25-65 лет, предусматривает 222 часа, занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа (37 недель).

Программа разработана с учётом современных тенденций в образовании

и предусматривает компетентно-деятельностный подход к обучению и воспитанию обучающихся, где важным является соблюдение принципов деятельностного подхода и ориентация на развитие мотивационно-личностной сферы. Такая деятельность включает в себя не только знания и умения, но предполагает мотивационную, этическую, социальную составляющие, а также такие качества личности, как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, творческий подход к любому делу, умение доводить его до конца, гибкость мышления, наличие абстрактного, системного и практического мышления, умение вести диалог и коммуникабельность, сотрудничество, умение постоянно учиться и т.д.

Цель и задачи программы

Цель программы: развитие музыкально-песенного искусства как средства эстетизации и повышения творческого потенциала обучающихся в социально-культурной деятельности.

Задачи:

Обучающие:

- обучить основам музыкальной грамоты, навыкам правильного дыхания, дикции, чистого интонирования, основам исполнительской культуры, сценического движения;
- ознакомить с основными вехами истории эстрадных стилей и их особенностями, с творчеством звёзд мировой вокальной эстрады;
- научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой.

Развивающие:

- развивать эмоциональную и двигательную сферу, исполнительские умения и навыки;
- развивать творческие способности (внимание, мышление, воображение, фантазию);
- развивать музыкальную память и слух, чувство ритма;
- развивать музыкальное мышление и навыки импровизации;
- развивать коммуникабельность: общительность, выдержку, социальную мобильность.

Воспитательные:

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;
- формировать личностные качества: выносливость, волю, трудолюбие, целеустремленность;
- воспитывать коммуникативное межличностное общение («исполнитель-педагог», «участник – коллектив»);
- воспитывать общую культуру поведения;
- воспитывать эстетический вкус и интерес к вокальному искусству;
- воспитывать активную гражданскую позицию.

Ожидаемые результаты

В результате освоения программы обучающиеся должны будут:

- психологическая и техническая готовность обучающихся к публичным выступлениям;
- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;
- ориентироваться в этических вопросах, стремиться к самообразованию, уметь ценить труд в коллективе;
- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.

Отслеживание результативности усвоения программы

Виды контроля:

- **входной контроль** – собеседование, наблюдение на предмет выявления отношения обучающихся к выбранной деятельности, их способностей и возможностей, а также личностных качеств;
- **текущий контроль** (в течение всего курса обучения) - практические задания, участие в конкурсах;
- **итоговый контроль** – участие в концерте.

Учебно-тематический план

№	Разделы, темы	Всего час.	Теорет. занятия	Практ. занятия	Примечание
1	Вводное занятие	3	2	1	
Раздел 2. Вокальная азбука (60 часов)					
2.1	Певческая осанка. Певческое дыхание. Певческая опора в вокале.	12	6	6	
2.2	Голос. Голосовой аппарат. Речевой аппарат. Охрана голоса	3	2	1	
2.3	Голосовые резонаторы	3	2	1	
2.4	Музыкальный звук. Свойства звука.	3	3	-	
2.5	Артикуляция в музыке. Дикция. Культура речи. Атака звука.	12	3	9	
2.6	Средства музыкальной выразительности	9	3	6	
2.7	Работа над интонацией. Вокальные приемы	18	9	9	

Раздел 3. Работа над репертуаром (42 часа)					
3.1	Работа над песней	42	6	36	
Раздел 4. Звукоусиливающая аппаратура и фонограммы (30 часов)					
4.1	Звукоусиливающая аппаратура. Стойка для микрофонов	15	6	9	
4.2	Фонограммы	15	6	9	
Раздел 5. Эстрадный номер (работа с солистами/ансамблем) (84 часа)					
5.1	Эстрадный номер. Сценический образ	27	6	21	
5.2	Художественная работа над выразительным исполнением вокального произведения.	39	6	33	
5.3	Сценическая культура	18	3	15	
6	Итоговое занятие	3	-	3	
	Итого	222	63	159	

Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие (3 часа)

Теория: Музыкальная культура, как средство формирования личности. Вокал – разновидность музыкального исполнения. Мастерство владения певческим голосом. Направления в вокальном искусстве (академическое, народное, эстрадное). Эстрадный вокал, как особенный вид современного вокального искусства. Разновидности вокала: сольное и ансамблевое пение. Беседа о вокалистах российской и зарубежной эстрады. Инструктаж по технике безопасности.

Практика: Игры на знакомство. прослушивание музыкального материала. Просмотр видеоматериала. Музыкально ритмические игры.

Раздел 2. Вокальная азбука (60 часов)

Тема 2.1. Певческая осанка. Певческое дыхание. Певческая опора в вокале

Теория: Понятие «певческая установка». Правила постановки корпуса вокалиста. Положения головы, плеч, рук, ног, распределение тяжести тела. Соблюдение правил постановки корпуса вокалиста. Понятие певческого дыхания. Фазы певческого дыхания (вдох, задержка дыхания, выдох). Органы дыхания (легкие, трахея, бронхи, диафрагма). Типы дыхания: грудное, брюшное, смешанное.

Певческое дыхание – брюшное или диафрагменное дыхание. Понятие «диафрагма». Отличия и особенности певческого дыхания. Требования к выдоху.

Понятие «певческая опора». Сброс опоры. «Вокальный зевок». Соблюдение выполнения требований к выдоху, «певческой опоре» и «вокальному зевку».

Практика: Упражнения для развития брюшного типа дыхания. Упражнения для укрепления и растяжения диафрагмальной мышцы. Упражнения на расширение объема дыхания. Упражнения на тренировку выносливости певческого дыхания, с активным движением (рук, ног, корпуса) и ритмичным произношением слова. Упражнения для понимания основ певческого дыхания (быстрый и активный вдох). Стихи, скороговорки, долгоговорки.

Просмотр видео материала. Упражнения для развития ощущения полувзвеса (упражнения выполняются перед зеркалом).

Тема 2.2. Голос. Голосовой аппарат. Речевой аппарат. Охрана голоса

Теория: Голосовой аппарат. Речевой аппарат. Певческий голос. Охрана голоса.

Практика: Просмотр видео, слайдов (устройство речевого аппарата).

Тема 2.3. Голосовые резонаторы

Теория: Понятие голосовой резонатор. Виды резонаторов: головной, грудной, носовой, твердое небо.

Практика: Упражнения на развитие резонаторов (твердого неба, грудного, носового, головного).

Тема 2.4. Музыкальный звук. Свойства звука.

Теория: Понятие «звук». Разновидности звуков (музыкальные, шумовые). Характеристика музыкального звука: высота, громкость, длительность, тембр (окраска).

Тема 2.5. Артикуляция в музыке. Дикция. Культура речи. Атака звука

Теория: Понятие «артикуляция». Значение артикуляции в пении. Дикция. Культура речи: выразительность, фразировка, правильные ударения в словах. Атака звука.

Практика: Скороговорки с темповым ускорением. Работа с зеркалом. Упражнения для отработки мягкой, твердой, придыхательной атаки звука. Тренинги на формирование правильной артикуляции, дикции.

Тема 2.6. Средства музыкальной выразительности.

Теория: Понятие «мелодия». Темп. Ритм (слабая, сильная доля). Акцент. Пауза. Динамика. Штрихи. Тембр голоса. Регистры певческого голоса.

Практика: Упражнение на ощущение вибрации в области груди, лица, носа, головы на нижних и верхних нотах. Музыкальные игры. Творческие, тематические задания.

Тема 2.7. Работа над интонацией. Вокальные приемы

Теория: Понятие «вокальная маска». Понятие «музыкальный слух». Вокальная интонация. Факторы, влияющие на чистоту интонирования. Пение на полувзвесе в высокой певческой позиции. Вибрато. Субтон. Фальцет. Мелизмы. Глиссандо (понятие и применение).

Практика: Упражнения для развития музыкального слуха, интонационной точности исполнения. Упражнения для развития мышц лица, резонаторов (вокальная «маска»). Упражнения для формирования полужезвца. Просмотр видео материала по теме «Вокальные приемы». Упражнения для развития вокальной техники.

Раздел 3. Работа над репертуаром (42 часа)

Тема 3.1. Работа над песней

Теория: Выбор репертуара соответственно возрастным и физиологическим возможностям обучающихся. Последовательность в разучивании мелодии, работы над текстом, драматургией песни. Эмоциональность исполнения песенного репертуара.

Практика: Работа над дыханием и пением на опоре. Работа над выразительностью мелодической линии. Работа над чистотой интонации. Работа над дикцией, артикуляцией, культурой речи. Разучивание мелодии под фортепиано. Работа над мелодией без музыкального сопровождения. Работа с фонограммами (+; -). Самоконтроль за певческим дыханием. Работа над средствами музыкальной выразительности песенного репертуара, динамикой, фразировкой, дикцией, вокальной маской. Работа над укреплением ровности тембра и звука. Расширение певческого диапазона. Развитие резонаторов. Работа над вокальной техникой. Работа над текстом, образом. Работа над эмоциональным, энергетически наполненным исполнением.

Раздел 4. Звукоусиливающая аппаратура и фонограммы (30 часов)

Тема 4.1. Звукоусиливающая аппаратура. Стойка для микрофонов

Теория: Виды, назначение звукоусиливающей аппаратуры. Микрофон. Назначение микрофона. Составные части. Виды микрофонов: студийный, сценический (микрофон-гарнитура, шнуровой и радио).

Правила работы с микрофоном. Акустическая система (колонки, усилитель, микшерский пульт, сценические мониторы), её назначение в применении. Стойка для микрофона. Техника исполнения музыкального произведения с использованием акустических колонок (при наличии линии мониторов и их отсутствии). Местоположение исполнителя от линии колонок и мониторов в зависимости от громкости звука, качества звучания вокалиста и акустической аппаратуры в целом.

Практика: Обучение навыкам работы с микрофонами: шнуровыми и радио. Исполнение песен с микрофоном. Работа над исполнением вокальных произведений с использованием акустической системы и микрофона.

Тема 4.2. Фонограммы

Теория: Понятие. Применение. Виды фонограмм: «минус-фонограмма» (запись только аккомпанемента), «фонограмма с бэк-вокалом», «плюс-фонограмма». Сложности, возникающие при исполнении песни под фонограмму.

Практика: Работа над музыкальными произведениями с использованием «минус и плюс - фонограмм». Работа над музыкальными произведениями с использованием «минус - фонограмм».

Раздел 5. Эстрадный номер (работа с солистами/ансамблем) (84 часа)

Тема 5.1. Эстрадный номер. Сценический образ

Теория: Понятие эстрадного номера; особенности работы над ним. Понятие «Сценический образ». Работа с текстом и звуком в вокальном произведении. Сценическая культура. Особенности работы на сцене.

Практика: Работа над эстрадным номером в классе и на сцене.

Тема 5.2. Художественная работа над выразительным исполнением вокального произведения

Теория: Формирование музыкально-образного мышления.

Практика: Развитие способностей для формирования музыкально-образных представлений, помогающих понимать содержание музыкальных произведений. Работа над эмоциями, внутренней энергией, избавление от психологических и мышечных зажимов.

Жестикуляция, мимика исполнителя основные - инструменты передачи настроения и смысла песни.

Виды сценических движений. Использование различных хореографических элементов. Понятие пластики. Упражнения на координацию движений под музыку. Упражнения на формирование базовых навыков грамотного исполнения эстрадного номера. Постановочная работа над концертными номерами с хореографом.

Тема 3.3. Сценическая культура

Теория: Подготовка к выходу на сцену. Культура поведения исполнителя во время репетиций, концертных выступлений, за кулисами и на сцене. Сценический костюм. Макияж. Прическа.

Практика: Просмотр и анализ своих концертных выступлений.

Тема 6. Итоговое занятие

Практика: Отчётный концерт вокальной студии.

Планируемые результаты

По окончании программы «Эстрадный вокал» обучающиеся должны показать следующие результаты:

Предметные результаты:

Обучающиеся должны знать:

- основы эстрадного искусства, художественно-исполнительские возможности эстрадного ансамбля;
- профессиональную терминологию;

- устройство и принципы работы голосового аппарата;
- метроритмические особенности музыкальных произведений.

Обучающиеся должны уметь:

- передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью сочетания слова и музыки;
- грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
- точно интонировать на всём диапазоне;
- петь естественно, ровным по тембру голосом;
- свободно пользоваться навыками певческого дыхания;
- грамотно пользоваться резонаторными ощущениями;
- владеть коллективным исполнительским творчеством;
- владеть навыком поведения на сцене и публичного выступления.

Личностные результаты:

- активная гражданская и общественная позиция обучающегося, успешная социализация в обществе;
- сформированная культура общения и поведения в социуме у обучающегося, устойчивые навыки свободного общения;
- сформированность целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- сформированность интереса к музыкальному искусству и эстраднему исполнительству;
- моральное осознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- умение работать самостоятельно и в команде, находить решение на основе согласования позиций и с учетом интересов всех сторон.

Материально-техническое обеспечение

Специально оборудованный музыкальный класс, оснащенный музыкальной аппаратурой (колонки, микшерный пульт, микрофон, компьютер), большим зеркалом для визуального наблюдения во время фонации;

Технически оборудованный концертный зал.

Список литературы

1. Гонтаренко Н.Б. Уроки сольного пения и вокальная практика. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015.
2. Дрознин А.Б. Физический тренинг по методике А. Дрознина. – М.: ВЦХТ, 2004.
3. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. – СПб., 1997.

4. Исаева И.О. Как стать звездой. Уроки эстрадного пения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009.
5. Исаева И.О. Эстрадное пение: экспресс-курс развития вокальных способностей. – М.: АСТ Астрель, 2007.
6. Карягина Ариадна. Современный вокал. Методические рекомендации. – СПб.: Композитор, 2012.
7. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. – М.: АСТ: Астрель, 2007.
8. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – Москва, 2002.
9. Павлицева О. Методика постановки голоса. Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пения. – Москва, Ленинград: Музыка, 1964 г.
10. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». – М., 2000.
11. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. – СПб.: Лань, 2007.
12. Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль: Академия Холдинг, 2002.
13. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М., 1991.
14. Хачатуров В.Х. Видео-школа по эстрадному вокалу., 1996.
15. Чередниченко Т.В. Поп-музыка. – М.: Изд. ИФ РАН, 1999.
16. Энциклопедия юного музыканта. – СПб: Золотой век, 1996.
17. Юдина Е.И. Азбука музыкально-творческого саморазвития. – М.: Аквариум, 1997.