

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ ВО

«Вологодский аграрно-
экономический колледж»

Л.А. Климина

2017г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Эстрадный вокал

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Вологодский аграрно-
экономический колледж»

Разработано:

*зав. кафедрой по специальности
«Музыкальное искусство эстрады»*

Рассмотрено: На заседании педагогического Совета

Протокол № 1 от «31» августа 2017 года

Вологда
2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место, у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес.

Эстрадный вокал – это особенный вид современного вокального искусства, который, как становится понятно уже даже из названия, напрямую связан с эстрадой. Одновременно с этим скажем, что оттенков у него много, ведь он сочетает в себе много стилей и направлений, создаёт богатую палитру образов. Эстрадный вокал предполагает огромную палитру выразительных средств, ярких и интересных, позволяющих не только продемонстрировать все способности вокалиста, но также подать любую песню в необходимом драматическом исполнении.

В отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур, и отличается многообразием форм и направлений. Разные способы звукоизвлечения не позволяли долгое время сформироваться какой-либо эстрадной вокальной школе.

Несмотря на существенные различия с классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики.

Необходимость и актуальность разработки программы обусловлена тем, что не все студенты по материальным возможностям могут заниматься в школах искусств, или брать платные уроки у частных преподавателей в частных школах и многих не удовлетворяет перечень дисциплин учебного плана этих школ. Создание программы “Эстрадное вокал” позволит подросткам реализовать желание – научиться правильно и красиво исполнять эстрадные произведения.

Стоит отметить, что предмет «эстрадное пение» предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, владение сценическим движением и актёрскими навыками.

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить из неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений.

При индивидуальном, сольном исполнении, развивается творческий подход, самостоятельность. Ведь для полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, но и продумать костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает студентов и укрепляет их самооценку. Разработанные занятия по вокалу нацелены и на приобретение знаний и навыков пения, и на развитие столь важных для каждого студента свойств личности.

Отличительной особенностью программы от других подобных является то, что она позволяет в условиях среднего профессионального образования через дополнительное образование расширить возможности

образовательной области «Вокальное искусство» и дать возможность каждому желающему студенту попробовать себя в качестве вокалиста.

Новизна программы в том, что в БОУ СПО ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» создана вокальная студия «Эстрадный вокал», в которой занимаются студенты старше 18 лет. Особенность программы в том, что она разработана для учащихся, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом они не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.

В данных условиях программа «Эстрадный вокал» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу учащихся, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, последовательности, сопровождающая систему практических занятий.

Практика показывает, что вокальным творчеством можно заниматься в любом возрасте, индивидуально подбирая методы обучения, дающие положительный результат

Как правило, занятия по вокалу в основном направлены на формирование художественной и общей культуры обучающихся и является частью воспитательной работы колледжа. Но самое главное данное обучение поможет студенту осознать и развить свой потенциал в ходе занятий по постановке голоса.

Педагогическая целесообразность программы

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья молодёжи. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для студентов с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Занятия в вокальной студии - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенность в своих силах, соматическая стабилизация и гармонизация личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.); слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Посредством занятий по вокалу можно передать целую гамму чувств и настроений. Пение способно выразительно и ярко отразить явления действительности. Воздействуя на обучающихся художественными

образами, оно обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающее, расширяет их жизненный опыт, а также оказывает «+» влияние на нравственное воспитание студентов, что является компонентом воспитательной работы колледжа.

Цели и задачи:

Цель:

создание условий для творческой самореализации через развитие вокальных способностей у обучающихся. Формирование исполнительских умений и навыков эстрадного пения. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задачи:

Обучающие

- обучить основам музыкальной грамоты;
- сформировать умение работать с фонограммой, микрофоном;
- сформировать певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность звучания голоса на протяжении всего диапазона, высокая позиция, точное интонирование, напевность голоса, четкая и ясная дикция);
- сформировать навыки выразительного исполнения эстрадных произведений;
- овладеть навыками сценической культуры;
- сформировать музыкальный вкус.

Развивающие:

- Развитие индивидуальности, творческой активности и импровизационных способностей обучающихся на основе исполняемых произведений;
- развитие музыкального слуха, чувства ритма и эстетического восприятия окружающего мира;
- развитие в процессе занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности.

Воспитательные:

- Прививать навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;
- Формировать культуру сценического поведения;
- Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального материала.

Для выполнения поставленных задач данная программа предусматривает следующие формы занятий: коллективно-творческие занятия, индивидуальные занятия, концертные выступления.

Сроки реализации:

Программа рассчитана на 1 год обучения. 292 часа.

Требования к обучающимся:

Обучающимися по данной программе являются студенты старше 18 лет. Прием в коллектив осуществляется без отбора. У каждого есть возможность «поискать» себя в данном направлении, в рамках своего потенциала, данного природой.

Ожидаемый результат:

Обучающиеся знакомы с разными жанрами и стилями вокального искусства, владеют необходимыми вокальными навыками, сформированы глубокие знания в области музыки: классической, народной, эстрадной. Развитие музыкально-эстетического вкуса, музыкальных способностей (музыкальный слух, чувство ритма, гармонии, лада). У обучающихся сформирована культура сценического поведения, привиты навыки общения с музыкой.

Формы подведения итогов реализации программы.

К концу обучения более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Они принимают активное участие во всех концертах, конкурсах.

Программа предполагает различные формы результативности: участия студентов в мероприятиях колледжа, концертах, фестивалях и конкурсах.

№ п.п.	Тема	Часов всего	В том числе		Форма аттестации
			теория	практика	
1	Основы певческого голоса	60	14	46	
1.1	Устройство голосового аппарата.	6	2	4	Самоанализ
1.2	Вокальное (певческое) дыхание.	16	4	12	Наблюдение
1.3	Образование голоса (сила звука, резонаторы, вибрато)	18	4	14	Прослушивание
1.4	Расширение диапазона голоса (регистры)	16	2	14	Прослушивание
1.5	Артикуляция. Дикция. Дикционный ансамбль.	4	2	2	Наблюдение
2	Основы музыкальной грамоты	32	6	26	
2.1	Элементы сольфеджио	8	2	6	Прослушивание
2.2	Нотная грамота (ноты и длительности)	12	2	10	Прослушивание
2.3	Скачки в мелодии	12	2	10	Прослушивание
3	История джазового пения	4	4	0	
3.1	Лекция по зарождению джаза	4	4	0	
4	Подготовка к концертно-исполнительской деятельности	196	60	136	
4.1	Работа над репертуаром	30	10	20	Прослушивание
4.2	Формирование сценической культуры	50	20	30	Самоанализ
4.3	Участие в мероприятиях по плану колледжа	116	30	86	Выступление оценка зрителей и жюри
	Всего часов:	292	84	208	

Содержание программы

1. Основы певческого голоса. Устройство голосового аппарата.

Теория: Беседа об устройстве голосового аппарата. Строение и работа голосового аппарата. Произносительный аппарат- альвеолы (бугорки у корней верхних зубов); передняя и задняя части твёрдого нёба; мягкое нёбо; язычок (увула); кончик языка (лат. *apex*); передняя, средняя, задняя части спинки языка (спинка -- лат. *dorsum*); корень языка; надгортанник; полость гортани; голосовые связки.

1.2 Вокальное (певческое) дыхание

Беседа о важности певческого дыхания, его особенностях.

Практика: Практические упражнения на дыхание : вдох «в поясок» (диафрагмальное, нижнерёберное дыхание), короткий вдох-задержка - длинный выдох (выдох на «горящую свечу»), короткий выдох («с задуванием свечи»), выдох на гласную –у-, и т.п.

1.3 Образование голоса (сила звука, резонаторы, выбрато)

Сила звука:

Понятие силы голоса. Примеры великих вокалистов.Благозвучность голоса. Полётность голоса. Основной принцип: точность интонации, отсутствие подъездов, скольжений, все четко, точно, ритмично.

Практические занятия.

Психологические упражнения для развития силы голоса:

1. Сделать выдох, затем вдох и произносить каждый звук до тех пор, пока у вас хватит дыхания:

- иииииииии
- эээээээээээ
- аааааааааа
- оооооооооо
- уууууууууу

2.Активизируем область груди и живота, а для этого надо произносить звук «м» с закрытым ртом.

3. Упражнение на звук «Р».Делаем выдох, потом вдох и начинаем «рычать»: «рррр». После этого выразительно и эмоционально с подчеркнута раскатистым «р» произносим следующие слова: роль, руль, ринг ,рубель, ритм, рис, ковер, повар, забор, сыр, товар, трава,крыло, сирень, мороз и т.п.

4. «Упражнение Тарзана». Помимо способа развития голоса представляет собой профилактическое средство против простудных заболеваний и инфаркта миокарда. Встать прямо, сделать выдох, затем глубокий вдох. Сжать руки в кулаки. Громко произнести звуки «ииииииииии» и одновременно колотить себя кулаками по груди, как это делал Тарзан в знаменитом фильме.Теперь делаем это же упражнение со звуками:ээээээээээээааааааааааооооооооооууууууууууу

Резонаторы — в основном, это полости, которые в результате физического явления совпадения частот колебаний (физическое явление

резонанса) увеличивают силу первичного звука, рождаемого на связках, и окрашивают его.

Упражнения для верхних резонаторов С помощью этих упражнений можно исправить слишком глухое звучание голоса.

1. В положении стоя сделайте короткий вдох через нос. Выдыхая с закрытым ртом, без напряжения произносите звук «м» с вопросительной интонацией. Добивайтесь при этом ощущения легкой вибрации в области носа и верхней губы.

2. Глубоко вдохните. Выдыхая, произнесите одно из следующих слов: «бомм», «бимм», «домм», «донн», «бонн», «димм». Последнюю согласную произносите протяжно. Как и в первом упражнении добивайтесь вибрации в районе носа и верхней губы.

3. Глубоко вдохните. Выдыхая, протяжно произнесите какой-нибудь слог, состоящий из согласных «м» или «н» в сочетании с различными гласными (мамм, мумм, мимм, момм и т.п.).

4. Глубоко вдохните. На одном выдохе произнесите сначала коротко, а затем протяжно один из открытых слогов: «ми-миии», «мо-мооо», «му-мууу», «мэ-мэээ».

Упражнения для нижних резонаторов Выполняя эти упражнения, старайтесь произносить гласные «о» и «у» протяжно и очень низким голосом. В идеале вы должны почувствовать выраженное резонирование в области грудной клетки.

1. Исходное положение – стоя, руки на груди. Наклоняясь вперед, на выдохе произносите гласные «у» и «о» длительно и протяжно.

2. На выдохе нараспев произносите следующие слова: «молоко», «мука», «око», «окно», «олово».

3. В положении стоя положите руку на грудь. Зевните с закрытым ртом и задержите гортань в нижнем положении. На выдохе произнесите звук «у» или «о». Если вы не чувствуете вибрацию в грудной клетке, постукивайте ее рукой.

Вибрато:

- Упражнение стакаттного характера (лучше всегда начинать с него). Перед каждой нотой делайте сильный выдох, а после каждой полностью сменяйте дыхание.

- Если вы освоили предыдущее упражнение, то можете чередовать стакаттные и легатные. Перед фразой на легато сделайте активный вдох, после чего не меняйте дыхание, при этом делайте акцент на каждую ноту движениями верхнего пресса и раскачивайте её. Важно, чтобы диафрагма энергично работала, а гортань была спокойна.

- На гласный звук «а» перейдите на тон выше с этой ноты и обратно, повторите это много раз, постепенно увеличивая свою скорость. Можете начать с любой ноты, главное, чтобы петь вам было комфортно.

- В любой тональности спойте гамму по полутонам, вперед и обратно. Так же, как и в первом упражнении, постепенно увеличивайте свою скорость.

1.4 Расширение диапазона голоса (регистры)

УПРАЖНЕНИЕ №1 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ»

1. Всегда начинать с восстановления дыхания. Выбрать удобную позу (лежа, сидя, стоя), но лучше поначалу отрабатывать дыхание лежа. Положить одну руку на живот, а вторую на грудь для контроля за правильным выполнением упражнения. Глубокий медленный вдох через нос: расширяем при вдохе живот, он выпячивается вперед; затем расширяется во все стороны грудная клетка, далее ключичный отдел; затем выдох в обратном порядке: выдыхаем воздух из ключичного отдела, затем груди, в конце освобождаем живот, слегка втягивая его в себя. В общем, обычное йоговское дыхание. Подышать таким образом 5-7 раз и перейти к следующему упражнению.

2. То же дыхание, но с задержкой на 3-4 секунды на вдохе и выдохе.

3. Сделать вдох через нос и на выдохе плавно, без рывков считать: 1,2,3,4... до 15-20. То же задание, но на выдохе называть буквы алфавита.

УПРАЖНЕНИЕ №2 «МЫЧАНИЕ»

Набрать полные легкие воздуха (см. упр. №1) и на выдохе (обязательно на выдохе, с плотно сжатыми губами проговаривать какой-то детский стишок, можно любой текст, например детские стихи.

Самуил Маршак

Даю вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Я встретил двух свинок
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово!

Эмма Мошковская

Зяблик: - Пинь! Пинь! Пинь!
Шубу скинь! Скинь! Скинь!
Зяблик распелся –
Зяблик
Согрелся!

Корней Чуковский

Как сосед наш Елизар
Гонит муху на базар.
Муха – то хорошая,
продается дешево!

Екатерина Александрова

Машет варежкой зима –
Чудо совершается:
Все деревья и дома
В шубы наряжаются.

Самуил Маршак

По склону вверх король повел

Полки своих стрелков.

По склону вниз король сошел,

Но только без полков.

УПРАЖНЕНИЕ №3

Еще в древности люди придавали звукам огромное значение в жизни человека.

Считалось, что в основе создания Вселенной лежали звуки, их вибрация создала материю. Это звуки: А, У, Э, О, И.

Набрать полные легкие воздуха (см. упр. №1) и на выдохе петь звуки:

АААА (вибрация в голове)

УУУУ (вибрация в гортани)

ЭЭЭЭ (вибрация в железах)

ОООО (вибрация в диафрагме, средней части груди)

ИИИИ (вибрация в верхней части головы)

ММММ (вибрация в нижней части легких, в животе)

УПРАЖНЕНИЕ №4

Еще одно йоговское упражнение:

Встать прямо, макушка тянется в небо, ноги на ширине плеч.

Набрать (см. упр. №1) полные легкие и живот воздуха и сделать резкий полный выброс воздуха: «ХААА». Максимально громко и сильно, наклонившись слегка вперед всем корпусом.

УПРАЖНЕНИЕ №5

«ЕГОРКИ»

Набрать полные легкие воздуха (см. упр. №1) и на выдохе проговаривать: «Как на горке, на пригорке сидят тридцать три Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка...», считать до тех пор, пока не будет комфортно.

УПРАЖНЕНИЕ №6

Это упражнение полезно выполнять для развития грудного регистра.

ГРУДНОЙ РЕГИСТР

Сделать вдох и на выдохе читать в соответствии с индивидуальной высотой голоса.

Чтоб овладеть грудным регистром,

Я становлюсь «аквалангистом».

Сделать вдох и на выдохе читать

постепенно понижая голос

Все ниже опускаюсь!

Ниже!...А дно морское ближе! Ближе!..

*Сделать вдох и на выдохе читать
на грудном регистре:*

И вот уж в царстве
я подводном.
Хоть опустился
глубоко,
Но голосом грудным,
свободным
Распоряжаюсь я легко.

*Сделать вдох и на выдохе читать в
соответствии с индивидуальной высотой голоса:*

Чтоб овладеть грудным
регистром,
Полезно стать
«аквалангистом».

УПРАЖНЕНИЕ №7

Читать на одном выдохе хокку.

Басё

Тишина кругом.
Проникают в сердце скал
Голоса цикад.

* * *

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

* * *

Вода так холодна!
Уснуть не может чайка,
Качаясь на волне.

* * *

Жизнь свою обвил
Вкруг висячего моста
Этот дикий плющ.

* * *

О, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему -
В этом высший подвиг цветка.

Иссё

Видели все на свете
Мои глаза - и вернулись
К вам, белые хризантемы.

Рансэцу (1654-1707)
Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах.

1.5 Артикуляция. Дикция. Дикционный ансамбль.

2. Артикуляционный аппарат: губы, язык, щеки, свободна челюсть и мышцы шеи. Специальные упражнения для активности артикуляционного аппарата помогут решать вопросы дикции и добиваться дикционного ансамбля в пении.

3. Теория: Понятие артикуляции, дикции, объяснить важность дикционного ансамбля. Просмотр записи выступлений известных коллективов.

4. Практика: Упражнения для разминки артикуляционного аппарата: губ, щек, языка (скороговорки). Синхронное произношение.

2 Основы музыкальной грамоты

2.1 Элементы сольфеджио

Лад и гамма. Значение ступеней гаммы. Тон, полутон. Мажор. Минор
Трезвучие. Знаки альтерации

Пение гамм, трезвучий, ступеней лада с разрешением.

2.2 Ноты и длительности

Нотный стан. Скрипичный ключ. Понятие длительности. Размер.
Такт. Темп. Сильные доли.

Запись и чтение нот и длительностей.

2.3 Скачки в мелодии

Скачки в мелодии часто являются трудностью для исполнителей, требуют усиленного внимания и навыков их исполнения. Здесь помогут упражнения на пропевание музыкальных интервалов, запоминание их интонаций.

Теория: Мелодические трудности: скачки на разные интервалы вверх и вниз. Устный разбор небольших песен или попевок, имеющих в своей мелодии скачки.

Практика: Разучивание попевок на простые интервалы: приму(Андрей –воробей), секунду малую(Не танцуем, не поем), секунду большую(Мы танцуем и поем), терцию малую(Ночь темная), терцию большую(Ох, светлый день), кварту чистую(Постояй-погоди), квинту чистую(Вопрос-ответ), сексту малую(Срубили нашу елочку), сексту большую(В лесу родилась елочка), септиму малую(Я с горки качусь), септиму большую(Высокий дом), октаву(Отбой).

Использование попевок в распевании и разучивании песен в зависимости от того, какие скачки представляют трудность.

3 История джазового пения

3.1 Лекция по зарождению джаза

Что такое джаз? Откуда пришел джаз? Место рождения джаза, появление его в России! Известные джазовые исполнители.

4 Подготовка к концертно- исполнительской деятельности

4.1 Работа над репертуаром

Индивидуальный подбор репертуара. Задачи конкретного эстрадного произведения. Музыкальная драматургия, режиссура песни. Каденция. Индивидуальная исполнительская манера. Способы самовыражения. Интерпретации. Слово как важнейший фактор в пении. Работа с фонограммами «плюс» и «минус».

Работа над музыкальным репертуаром (песнями).

4.2 Формирование сценической культуры.

Эстетичность и сценическая культура. Работа с микрофонами. Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная осанка). Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, и ног.

Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителей.

Мимика. Выражение лица. Улыбка.

Владение собой, устранение волнения на сцене.

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль.

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение.

Движение вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. Движение вокалистов сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста.

Практические занятия

1. Мимический тренинг (по методике И.О. Исаевой)
2. Психологический тренинг.
3. Упражнение «Как правильно стоять» (по методике И. О. Исаевой)
4. Упражнения на координацию движений.
5. Практическая работа по формированию сценического образа.
6. Просмотр и анализ выступлений.
7. Элементы ритмической гимнастики.
8. Работа над возможными вариантами сценического образа.

4.3 Участие в мероприятиях по плану колледжа

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей при сохранении свободы выбора музыкального произведения.

В основе репертуара – план воспитательной работы колледжа.

Необходимые условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение

1. Наличие специального кабинета (актовый зал колледжа).
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Фортепиано, синтезатор.
4. Компьютер.
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
6. Электроаппаратура (усилитель, микшерный пульт, акустические системы, микрофоны, свет)
7. Нотный материал, подборка репертуара.
- 8 Записи аудио, видео, формат CD, MP3.
9. Записи выступлений, концертов.

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей образовательной программе художественно-эстетической направленности **«Эстрадный вокал» - Итоговый отчётный концерт.**