

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств «Исток»
(ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Исток")**

Принято педагогическим советом
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская школа искусств "Исток"
Протокол
от 30.08.2024 № 39

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств "Исток"
Е. И. Лебова-Шувалова
02.09.2024

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области музыкального искусства
«Академическое сольное пение для взрослых».

Москва 2024 г.

Содержание

I. Пояснительная записка	3
Формы и методы контроля, система оценок	5
Учебный план (2 раза в неделю)	7
Учебный план (1 раз в неделю)	7
II. Учебно – тематический план.	8
Первый год обучения (2 часа в неделю).....	8
Первый год обучения (1 час в неделю).....	13
III. Методическое обеспечение образовательной программы	18
IV. Список литературы.....	21

I. Пояснительная записка

Образовательная область программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академическое сольное пение для взрослых» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ.

Актуальность данной программы состоит в том, что в процессе обучения пению не только получает определенные профессиональные навыки (владение голосовым аппаратом, диафрагмальным дыханием, певческой дикцией и т.д.), но и формируется как разносторонне развитая личность.

Новизна данной программы состоит в том, что она изначально ориентирована не на наличие каких-либо профессиональных данных (певческих, актерских) у конкретного человека, а на его желание творчески развиваться, общаться с педагогом и с окружающим миром.

Условиями реализации предлагаемой программы являются:

- 1.Нотные сборники (вокализы, романсы, песни, оперные арии, ансамблевые произведения и т.д.);
- 2.Видео и аудио записи лучших образцов мировой музыкальной классики (оперные спектакли, концерты);
- 3.Музыкальный инструмент (фортепиано); пульт для нот.
- 4.Светлый, просторный класс с хорошей акустикой.

Особенностью данной программы является обучение человека, отличающегося сильным желанием научиться хорошо петь. Занятия начинаются с любого возраста, с использованием исключительно индивидуального подхода, т.е. учитывая возрастные психо–физиологические особенности и музыкальные данные обучающегося. Принимаются все желающие, без предварительного отбора.

Цель:

Раскрытие творческого потенциала человека средствами вокального искусства.

Задачи:

Сформировать вокальные знания, умения и навыки.

Развить музыкальный слух, ритм, память.

Раскрыть творческие и эстетические способности обучающегося (артистичность, музыкальность, импровизационность).

Возраст обучающегося, участвующих в реализации данной программы не ограничен.

Срок реализации программы — 1 год. По окончании обучения желающие могут продолжить заниматься вокалом, совершенствуя уже полученные навыки.

Форма и режим занятий. Занятия проводятся индивидуально два или один раз в неделю по одному академическому часу. На занятиях используются здоровьесберегающие технологии.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

Важнейшими результатами обучения по данной методике считаются максимальное раскрытие и обогащение природных данных обучающегося, скрытых творческих способностей и индивидуальных черт певца, выработку всех факторов звукообразования, овладение основными элементами вокальной техники (дыхание, атака звука, дикция и т.д.).

Форма контроля полученных результатов: проведение концертов, тематических вечеров, открытых занятий (для педагогов, коллег). Два раза в год проходит аттестация: декабрь, май.

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества работы обучающихся по специальности предполагает все виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Текущий контроль в виде контрольных уроков, а также прослушиваний к концертам или конкурсам направлен на поддержание дисциплины, стимулирует интерес к предмету, желание обучающихся повышать свой исполнительский уровень, помогает выявлять существующие проблемы.

Промежуточная аттестация в виде зачётов, академических концертов позволяет оценить динамику развития каждого из обучающихся, а также успешность освоения программы. Все формы промежуточной аттестации предполагают выставление дифференцированной оценки и обязательное методическое обсуждение. Академические концерты отличаются от других форм аттестации присутствием зрителей.

Итоговая аттестация в виде итогового экзамена определяет результат освоения программы.

Исполнение программы по специальности «Академическое сольное пение» оценивается по пятибалльной системе по следующим параметрам:

Оценка	Критерии оценки выступления
5 («отлично»)	Технически качественное и художественно осмысленное исполнение программы, соответствующее данному этапу развития.
4 («хорошо»)	Грамотное исполнение произведений с небольшими недочётами технического или художественного плана.
3 («удовлетворительно»)	Исполнение с большим количеством недочётов (ошибки в тексте, слабое владение техникой пения, низкий художественный уровень, недостаточно свободный певческий аппарат).
2 («неудовлетворительно»)	Комплекс существенных недостатков, являющихся следствием нерегулярности аудиторных занятий и отсутствия самостоятельной работы.
«зачёт» (без отметки)	Достаточный уровень технической подготовки и художественной интерпретации текста при исполнении, соответствующий программным требованиям на данном этапе обучения.

Учебный план (2 раза в неделю)

№	Наименование учебного предмета	Полугодие/ Количество аудиторных занятий в неделю	
		I	II
1	Академическое сольное пение	2	2
	ВСЕГО:	2	2

Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной программы на реализацию программы при режимах занятий 2 занятия в неделю

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
	I	II	
Полугодия			
Количество недель	14	19	
Аудиторные занятия	28	38	66
Самостоятельная нагрузка	28	38	66
Максимальная учебная нагрузка	56	76	112

Учебный план (1 раз в неделю)

№	Наименование учебного предмета	Полугодие/ Количество аудиторных занятий в неделю	
		I	II
1	Академическое сольное пение	1	1
	ВСЕГО:	1	1

Продолжительность учебных занятий составляет 33 недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной программы на реализацию программы при режимах занятий 1 занятия в неделю

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
	I	II	
Полугодия			
Количество недель	14	19	
Аудиторные занятия	14	19	33
Самостоятельная нагрузка	14	19	33
Максимальная учебная нагрузка	28	38	66

II. Учебно – тематический план.

Первый год обучения (2 часа в неделю)

Задачи:

сформировать начальные вокальные знания и умения;

развить музыкальный слух, ритм, память.

№ п/п	Тема занятия	Всего часов	Теория	Практика
1	Вводное занятие. Знакомство. Ознакомление с устройством голосового и артикуляционного аппарата.	2 часа	1 час	1 час.
2	Работа над певческим дыханием и опорой звука.	13 часов	2 часа.	11 часов
3	Работа над атакой звука.	6 часов	1 час.	5 часа
4	Развитие (увеличение) диапазона голоса.	8 часов	—	8 часов
5	Работа над средним регистром.	5 часа	1 час	4 часа
6	Работа над верхним и нижним регистром.	7 часов	1 час	6 часов
7	Работа над дикцией.	4 часов	1 час	3 часа
8	Работа над звуковедением	9 часов	1 час	8 часов
9	Работа над музыкальным произведением.	13 часов	2 часа	11 часа
Итого:		67 часа	10 часов	57 часов
Итоговое – организационное мероприятие.		3	—	3
Итого:		70 часов	10 часов	60 часов

Примечание: количество часов в темах может меняться.

Основное содержание (1 год)

Тема №1: Вводное занятие. Знакомство. Ознакомление с устройством голосового и артикуляционного аппарата.

Ознакомительная беседа об устройстве голосового и артикуляционного аппарата, о функциях, выполняемых тем или иным органом, участвующим в процессе звукообразования и о бережном отношении к своему голосу (гигиена голоса).

Практическая работа. Наглядная демонстрация работы голосового аппарата на простейших музыкальных примерах (показ педагогом и повторение того же учеником).

Тема №2: Работа над певческим дыханием и опорой звука.

Продолжаем обучение певческому дыханию, усложняем задачи. Учимся сохранять во время пения вдохательную установку.

Практическая работа. Распевания «немым» звуком, «тяжелым staccato». Подбор и разучивание репертуара.

Тема №3: Работа над атакой звука.

Учимся «предслышать» звук, освобождаем мышцы гортани (прием придыхательной атаки).

Практическая работа. Распевания, направленные на освобождение гортани. Пение вокализов.

Тема №4: Развитие (увеличение) диапазона голоса.

Беседа о значении верхних резонаторов, о вреде «перегрузки» вдоха и «переопоре» дыхания.

Практическая работа. Продолжение работы над интервальными распевками. Пение отобранного для этих целей репертуара. Слушание старинной музыки (Гендель, опера «Альцина»).

Тема №5: Работа над средним регистром.

Работа над координацией дыхания и резонирования, выработка правильных ощущений, позволяющих осуществлять самоконтроль.

Практическая работа. Пение упражнений в среднем регистре на звук «р-р-р». Прослушивание арии «Керубино» — «Сердце волнует» из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта. Продолжение разучивания репертуара.

Тема №6: Работа над верхним и нижним регистром.

Учимся «высоко и близко формировать звук».

Практическая работа. Упражнения на сглаживание регистров, пение русской народной напевной песни (из своего репертуара). Прослушивание арии «Царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта» Моцарта.

Тема №7: Работа над дикцией.

Учимся не терять ясности дикции при певучести звука.

Практическая работа. Пение вокальных упражнений на частую смену слогов на легато. Пропевание скороговорок на одном звуке. Слушаем речитатив и арию «Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта, рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» Глинки.

Тема №8: Работа над звуковедением.

Продолжение беседы о певческой кантилене.

Практическая работа. Пение вокализов: Зейдлер, Панофка. Подготовка к концертному выступлению наиболее подходящих произведений. Слушаем «Ave Maria» Шуберта.

Тема №9: Работа над музыкальным произведением.

Учимся не укорачивать слабые доли такта, вовремя брать дыхание и правильно его рассчитывать.

Практическая работа. Работа над репертуаром в медленном темпе, «выпевая» все сложности и тонкости ритмического рисунка. Слушаем романс «Здесь хорошо» Рахманинова, дуэт «Слыхали ль вы» из оперы «Евгений Онегин» Чайковского.

Прогнозируемые результаты

В конце первого года обучения обучающийся должен:

1. Уметь правильно «вдыхать» и петь, сохраняя «вдыхательную установку».
2. Иметь диапазон голоса 1,5 октавы.
3. Иметь представление о строении и функциях голосового аппарата.
4. Уметь сознательно осваивать музыкально-художественное содержание исполняемого произведения.
5. Грамотно и музыкально исполнять выученный репертуар. (4 – 5 разноплановых произведений).

У учащегося будут сформированы и воспитаны:

1. Ладовый слух.
2. Чувство ритма.
3. Умение пользоваться динамическими оттенками.

Репертуар (примерный)

1. Р.Н.П. «Ты воспой в саду, соловейко».
2. Р.Н.П. «В лесу канарейка».
3. Частушки «Веселуха».
4. Р.Н.П. «Как во тереме».
5. Р.Н.П. «Ванюшка мой».
6. «Кнопочку», муз. Тельнова.
7. «Балалайка, балалаечка», Муз. Щекотова.
8. Р.Н.П. «Да вдоль по морю».
9. Р.Н.П. «Я на горку шла».
10. «Мой край» муз. Михайлова, сл. Нестеренко.
11. Ф.Абт. Сборник вокализов под ред. Г. Тица.
12. Г. Зейдлер Вокализы ч. 1
13. «У дороги чибис», муз. М. Иорданского, сл. А. Пришельца.
14. А. Глазунов, «Маша».
15. А. Гурилев, «Домик-крошечка».

16. Дж. Перголези, «Ах, зачем я не лужайка».
17. Моцарт, «Тоска по весне».
18. Бетховен, «Сурок».
19. А.Гурилев, «Сарафанчик».
20. А.Гурилев, «Отгадай, моя родная».
21. «Тихо дверцу в сад открой», русск. текст А. Ефрёменкова, Й.Гайды.

Первый год обучения (1 час в неделю)

Задачи:

- сформировать основы правильного певческого дыхания;
- сформировать правильную установку корпуса при пении.

№ п/п	Тема занятия	Всего часов	Теория	Практика
1	Вводное занятие. Знакомство с ребенком.	1 час	—	1 час
2	Работа над певческим дыханием, опорой звука.	8 часов.	1 часа	7 часов.
3	Работа над атакой звука.	4 часа	1 час	3 часа
4	Развитие (увеличение) диапазона голоса.	4 часа	—	4 часа
5	Работа над средним регистром.	2 часа.	1 час	1 час
6	Работа над верхним и нижним регистром.	3 часа	1 час	2 часа
7	Работа над дикцией.	3 часа	1 час.	2 часа
8	Работа над звуковедением	5 часов	1 час	4 часа
9	Работа над музыкальным произведением.	5 часов	1 час	4 часа
Итого:		35	7	28
Итогово – организационное мероприятие.		3 часа	—	3 часа
Итого:		38	7	31

Примечание: количество часов в темах может меняться.

Основное содержание (I год)

Тема №1: Вводное занятие. Знакомство с обучающимся.

Прослушивание, определение верхней и нижней границы диапазона голоса.
Установление контакта и формирование доверительных отношений.

Тема №2: Работа над певческим дыханием, опорой звука.

Учимся правильно вдыхать и выдыхать воздух. Навыки правильной постановки корпуса, опоры звука на дыхание.

Практическая работа. Занятие простейшими дыхательными упражнениями, распевание ребенка (5 – 6 упражнений). Разучивание подобранного репертуара (простые песни).

Тема №3: Работа над атакой звука.

Учимся чисто интонировать, мягко атаковать звук, слышать его заранее.

Практическая работа. Пение вокальных попевок (упражнений), направленных на снятие зажима с гортани.

Тема №4: Развитие (увеличение) диапазона голоса.

Первоначальные сведения о диапазоне голоса, рассказ о «высокой позиции» звука.

Практическая работа. Пение интервалов снизу вверх *portamento*. Подбор и разучивание песни с подходящим строением мелодии.

Тема №5: Работа над средним регистром. Знакомство с понятием «регистр», беседа о формировании звука.

Практическая работа. Демонстрация правильного звучания среднего регистра (показ педагога, прослушивание муз. материала). Пение вокальных упражнений с нисходящей мелодией.

Тема №6: Работа над верхним и нижним регистром. Знакомство с резонаторами, беседа о «головном» и «грудном» звучании голоса.

Практическая работа. Предлагаем, пропев определенную попевку, услышать свой голос «в голове», «на груди». Исполняем песню с большим диапазоном (подходящим для данного учащегося).

Тема №7: Работа над дикцией. Первоначальные сведения о специфике певческой дикции и артикуляции.

Практическая работа. Пение упражнений на разные слоги. Разучивание дразнилок, скороговорок.

Тема №8: Работа над звуковедением. Первоначальные сведения о вокальном звуковедении, кантилене.

Практическая работа. Пение простейших вокализов русских народных песен. Прослушивание музыкального материала (русские, итальянские песни).

Тема №9: Работа над музыкальным произведением.

Знакомство с музыкальной фразой, правильным использованием логического словесного ударения исполняемого музыкального произведения.

Практическая работа. Пропевание выученного произведения (2^х – 3^х песен), работа над ним по фразам, выполнение динамических оттенков, раскрытие эмоционально-словесного значения.

Прогнозируемые результаты

В конце первого года обучения учащийся должен:

1. Уметь правильно пользоваться певческим дыханием.
1. Знать, что такое правильная установка корпуса при пении.
2. Иметь четкое представление о певческой артикуляции и дыхании.

3. Интонационно точно и выразительно исполнять музыкальные произведения средней сложности.
4. Уметь выразительно передавать характер музыкального произведения (исполнительский, актерский подход).

У обучающего будут сформированы и воспитаны:

1. Интерес к музыке.
2. Культура поведения на занятиях.
3. Творческий подход к исполнительству.

Репертуар (примерный)

1. Р.Н.П. «Пойду ль я, выйду ль я да», обр. Лядова.
2. Р.Н.П. «Ходила младшенька», обр. Римского-Корсакова.
3. Р.Н.П. «Во кузнице».
4. Р.Н.П. «Со вьюном я хожу».
5. Р.Н.П. «Ты воспой в саду соловейко».
6. Р.Н.П. «Как пошли наши подружки».
7. Р.Н.П. «Не летай, соловей».
8. Р.Н.П. «Земляниченька», обр. Канаева.
9. «Елочка», муз. Л.Бекмана, сл. Р.Кудашевой.
10. Колыбельная «Спи, моя радость, усни», муз. Моцарта, русский текст С.Свириденко.
11. «Котенок и щенок», муз. Г.Попатенко, сл. В.Викторова.
12. «Кто пасется на лугу», муз. А.Пахмутовой, сл. Ю.Черных.
13. «Любитель-рыболов», муз. Старокадомского, сл. А.Барто.
14. «По малину в сад пойдем», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной.

15. «Серенькая кошечка», муз. В.Витлина, сл. М.Найденовой.
16. Словацкая народная песня «Ночь сизокрылая»
17. «Антошка», муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина.
18. «Веселые путешественники», муз. Старокадомского, сл.С.Михалкова.
19. «Голубые санки», муз. М.Иорданского, сл. М.Клоковой.
20. «Цокотуха», муз. Т.Волгиной, сл. А.Филиппенко.

III. Методическое обеспечение образовательной программы

Весь процесс постановки голоса у обучающегося включает в себя четыре важных аспекта.

А именно:

1. Постановка дыхания и одновременно звука в этом дыхании.
2. Дальнейшее развитие дыхания и голоса в этом дыхании.
3. Работа над дикцией и артикуляцией.
4. Работа над резонаторами (головной и грудной).

Основной формой обучения пению является индивидуальное занятие.

С первых же уроков необходимо приучить обучающегося внимательно и точно передавать песню, вслушиваться в свое исполнение, повышать требовательность к качеству звукоизвлечения.

Следует обратить большое внимание на брюшное дыхание и постановку звука в этом дыхании. А также к правильности речи, которая, в свою очередь, зависит от положения рта и правильного произношения как согласных звуков, так и гласных. То есть — как говорю, так и пою.

Для успешного музыкально – исполнительского развития учащегося важнейшим моментом является воспитание у него свободной и естественной подачи голоса. Певцу нужна сцена и зритель (слушатель), только при гармоничном развитии вокальных и исполнительских способностей поющего можно говорить о формировании творческой личности.

Голос — это инструмент. Поэтому нужна тщательная работа и постоянный контроль со стороны преподавателя, что обеспечивает устранение излишних мышечных напряжений связок, часто переходящих в тяжелые профессиональные заболевания.

Все это возможно, а именно работа (индивидуальные занятия) и контроль (открытые уроки, теоретические беседы и концерты), если преподаватель сам

свободно и легко владеет своим голосом и может передать это учащемуся (наглядный метод).

Работа над вокальным голосом построена на ощущениях и связана с физиологическими и психологическими особенностями обучающегося. Голос, как руки любого инструменталиста, нужно ставить. Исходя из этого утверждения каждое занятие структурно делится на несколько этапов:

Распевание, вокально-техническая тренировка, необходимая для разогрева голоса, настройки голосового аппарата, умения контролировать свой вдох, пение на опоре.

Дыхательная и артикуляционная гимнастика — необходима для контроля правильного вдоха и выдоха, положения нижней и верхней челюсти, сохранения вдыхательной позиции.

Работа над вокализмами и несложными произведениями с текстом — необходима для развития и закрепления различных качеств звучания голоса, формирования у обучающегося «вокального слуха», освоения приемов пения на дыхании.

Выбор нового музыкального материала, начальный «разбор» произведения — необходим для грамотного разучивания, освоения смысла словесного текста, правильного взятия дыхания (педагог отмечает место, где можно и удобно вдохнуть, сделать смысловой акцент, проставляет динамические оттенки).

Работа над произведением из музыкального репертуара учащегося — направлена на достижение ровности звучания голоса в разных регистрах, точности, интонационной чистоты, изящества музыкальной фразировки, гибкости в передаче тонких динамических нюансов, разнообразных ритмических рисунков.

Прослушивание вокальных произведений, голосов ведущих певцов России, зарубежья, просмотр отрывков оперных спектаклей — направлено на восприятие прекрасного, формирование желания и стремления учиться петь и творить.

Методы и приемы обучения: словесные, практические и наглядные.

Дополнительные формы работы: посещение концертов, оперных спектаклей и «Мастер – класс» по вокалу.

IV. Список литературы

Психолого-педагогическая и методическая литература

1. Ангуладзе Нодар. Номо cantor: Очерки вокального искусства.-М.: «Аграф», 2003.
2. «Вопросы вокальной педагогики», вып. II, издательство МУЗЫКА, Москва, 1964 г. Редактор-составитель Доливо А.Л.
3. Глубоковский М.Н. (врач при Императорских Московских театрах) «Гигиена голоса», Университетская типография, Москва, 1889 г.
4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства/ Н.Б. Гонтаренко,-Ростов н/Д: Феникс, 2006.
5. Глезер А.Р. «Д.Б. Кабалевский». «Советский композитор», Москва, 1969 г.
6. Демидова Л.Б. Педагогическая психология: Учебное пособие.-Ростов-на-Дону:издательство «Феникс», 2003.
7. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики.-М.:Музыка, 2000.
8. Дмитриев Л.Б. Голосовой аппарат певца: наглядное
9. Емельянов В.В. «Развитие голоса». СПб, 2000г.
10. Кинарская Д. Музыкальные способности. М.:Таланты-21век,2004.
11. Морозов В.П. Искусство резонаторного пения. Основы резонансной теории и техники. ИП РАН, МГК им. П.И.Чайковского, Центр «Искусство и наука». М., 2002.
12. Плужников К. Механика пения. – СПб.: «Композитор Санкт-Петербург»,2004.
13. Суворова Г.М. «Музыкальный театр». ВЦХТ, Москва, 2006 г. пособие. М., Музыка, 2004.
14. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: в 2т. – М.: Педагогика.
15. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности». Владос, Москва, 2004 г.