

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Гимназия № 1516»

107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д.4А; тел(факс) 8-495-460-4366;

<http://gym1516.mskobr.ru>; E-Mail: 1516@edu.mos.ru

ИНН 7718792108

КПП 771801001

ОГРН 1107746022560

Согласовано
Протокол методического совета №1
от 23 августа 2016г.

Утверждаю
Директор ГБОУ Гимназия № 1516
Н.Л.Буканова
2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Вокальная студия «Радуга» - сольное пение

возраст обучающихся 10-16 лет, срок реализации – 3 года, базовый уровень

Автор-составитель:
Яценко Ольга Николаевна
Учитель музыки

Москва
2016

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1516

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!
Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!
Если ваша душа поёт, пойте!»

Наталья Княжинская

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена деятельность вокальной студии «Радуга».

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата.

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.

Данная образовательная программа была написана на основе авторской программы Прокопенко Н. К. «Вокальная студия Планета детства», дополнена анализом государственных программ для общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; «Хоровое сольфеджио» Г.А.Струве; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. Все перечисленные программы имеют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального искусства. Содержание программ носит или краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же более углубленное и расширенное изучение. Представленная программа «Вокальная студия «Радуга» является переработанной и адаптированной к условиям гимназии №1516 и подобных программ в системе дополнительного образования детей автору не известно.

Новизна программы

В ГБОУ Гимназия №1516 создана вокальная студия «Радуга», в которой выделена группа солистов с яркими певческими данными в возрасте от 8 до 17 лет. Особенность программы в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы со второго. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.

В данных условиях программа «Вокальная студия «Радуга» - Сольное пение» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий.

Актуальность программы

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей «Вокальная студия «Радуга» - Сольное пение», направленная на духовное развитие обучающихся.

Педагогическая целесообразность программы

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 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. Сольное пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью сольного пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Занятия в вокальной студии «Радуга»- это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизацией 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.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие индивидуальных певческих способностей.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

- Обучение выразительному пению
- Обучение певческим навыкам
- Развитие слуха и голоса детей.
- Формирование голосового аппарата.
- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.
- Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества).
- Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.

Программа отличается от других программ тем, что:

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»;
- она ориентирована на развитие индивидуальных музыкальных способностей школьников разных возрастных групп в вокальной студии ;
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность;
- содержание программы «Вокальная студия «Радуга» - Сольное пение» может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений как отдельно взятых учеников, так и дуэтов и трио;
- для солистов с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокальному мастерству в училище искусств, и в высших музыкальных учреждениях на вокальном отделении;
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных творческих дел, тематических праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной работы гимназии.

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее? На эти вопросы искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального искусства прошлого и современности.

Классические методики, которые используются при реализации программы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Принципы педагогического процесса:

- принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой многоплановости.

В основу разработки программы «Вокальная студия «Радуга» - Сольное пение» положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.

Программа рассчитана на 1 год обучения.

Занятия 1 раз в неделю по 3 академических часа, на каждого солиста или дуэт (трио) по 1 часу. Всего в году – 72 занятия, 108 часов. Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и практической работы. Состав участников – солистов не более 5 человек.

В течение учебного года на освободившееся место, может быть зачислен новый ребенок при условии собеседования и прослушивания.

Условиями отбора детей в группу солистов является индивидуальные, яркие вокальные данные, и способность к систематическим занятиям.

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми детьми

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах.

Формы и режим занятий

Занятия могут проходить индивидуально, в дуэте, в трио, в квартете.

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:

- наглядно-слуховой;

– наглядно-зрительный;

– репродуктивный;

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической манеры пения.

Каждое занятие строится по схеме:

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин);

– дыхательная гимнастика;

– речевые упражнения;

– распевание;

– пение вокализов;

– работа над произведением;

– анализ занятия;

– задание на дом.

Концерты и выступления.

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой.

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя.

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.

Выставка фото и видео материала из выступлений студии.

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых местах.

Ожидаемые результаты обучения

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам

К концу первого года обучения дети должны

знать/понимать:

- строение артикуляционного аппарата;
- особенности и возможности певческого голоса;
- гигиену певческого голоса;
- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;

уметь:

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- петь легким звуком, без напряжения;
- соблюдать певческую установку;
- жанры вокальной музыки;
- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
- петь чисто и слаженно в унисон;
- дать критическую оценку своему исполнению;
- принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.
- типы дыхания;
- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
- реабилитация при простудных заболеваниях;
- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество;

уметь:

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты.

К концу года обучения более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах.

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах.

Необходимые условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки).
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Кабинетный рояль или фортепиано, синтезатор или электронное пианино.
4. Музыкальный центр, компьютер.
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
6. Звуковая аппаратура и микрофоны, микшерный пульт, звуковые колонки.
7. Зеркала.
8. Нотный материал, подборка репертуара.
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3
10. Записи выступлений, концертов, конкурсов.
11. Микрофоны- индивидуальные
12. Костюмы концертные.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Певческий голос.

Пение – это естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный результат.

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку.

Певческая установка.

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения.

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения – особенно.

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать).

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову.

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула.

Поговорим о дыхании.

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены.

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и чувствовать дискомфорт.

Слух является основным регулятором голоса.

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может существовать без другого.

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует пение по нотам, пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего).

Берегите свой голос.

Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.

Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает человеческий голос в пении!

Сравнение звучания скрипки, альты, виолончели, флейты, валторны с красотой пения человеческого голоса является для исполнения особой похвалой. Голос – бесценное богатство – его надо уметь беречь и развивать.

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое голос? Как он возникает?

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего чая или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым.

Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки:

A – a – a

Э – э – э

И – и – и

О – о – о

У – у – у

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, удаляя остатки пищи.

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма.

Кратко рассмотрим наиболее распространенные из простудных заболеваний. Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие необходимо

серьезно лечить, так как при них выключается полностью или частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнения на гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок.

При простудных заболеваниях гортани – острых ларингитах – поражается не только слизистая оболочка, но и голосовые складки, наблюдается их несмыкание. Простудные ларингиты быстро проходят, но не смыкание складок после них может затянуться.

Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс.

Острые заболевания миндалин в обыденной жизни называют ангинами. Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. Но ангины хронические, часто повторяющиеся, или так называемые хронические тонзиллиты, не проходят бесследно для всего организма и для гортани в частности. При них слизистая оболочка глотки находится почти постоянно в воспаленном состоянии, в это воспаление вовлекается и гортань. В случае безрезультатного длительного лечения больные миндалины удаляют оперативным путем.

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными толчками на голосовые складки, с их травмированием. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою звучность.

Вокальная музыка.

Итальянское *vokale* означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности – сначала это скорее всего были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от танца.

Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья.

Мелодия.

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте.

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые наши переживания и чувства.

Мелодия всегда имеет тот или иной ритм. Греческое слово «ритмос» означает «соразмерность», «стройность». Ритмом называется чередование звуков, различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, протяжными, слабые – сильными.

Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Все семь звуков лада могут быть повышены или понижены на полтона.

Чтобы обозначить в нотной записи эти повышения и понижения звуков, к ним прибавляются знаки альтерации, то есть знаки изменения высоты звуков (латинское слово «альтераре» означает «изменять».) Основных знаков альтерации три – диез, бемоль, бекар.

Диез повышает звук на половину тона. Полтона – это самое короткое расстояние (интервал) между двумя звуками. Бемоль – понижает звук на полтона. Бекар – знак отказа от ранее написанного диеза или бемоля. Всех вместе музыкальных звуков – простых и со знаками альтерации – двенадцать.

Сколько же можно сложить мелодий из двенадцати звуков?

Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую.

Песня.

Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения, желания, намерения, мечты.

В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, растениям; к своей истории, к своей Родине.

Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили люди.

Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» – в духе городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни-плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни протеста. Есть песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни-баллады, написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские (фольклорного происхождения) – веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные колыбельные. Большое признание у детей получили песни на современные эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок, художественных фильмов.

В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни. Тексты таких песен обычно не имеют литературной ценности и должны восприниматься лишь наряду с мелодией, инструментальным сопровождением и голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут музыку на шедевры русской поэзии – стихи С. Есенина, М. Цветаевой, О Мандельштама, Б. Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, является лишь музыкальным аккомпанементом к гениальным строкам.

Жанры вокальной музыки

(терминологический словарь)

- Оперный.
- Ораториальный.
- Камерный.
- Оперетта.
- Джаз.

Опера – (от латинских слов «труд, изделие»). Вид синтетического искусства.

Художественное произведение, содержание которого воплощают в сценических и музыкально-поэтических образах. Опера соединяет в едином театральном действии вокальную (соло), ансамбль (хор), инструментальную музыку (симфонический оркестр), драматургию, изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет).

В опере воплощаются все формы вокальной музыки – ария, ариозо, песня, монолог, речитатив, дуэт, трио, квартет, большие финалы с хором.

Оратория – (от латинских слов «говорю, молю»).

Крупное музыкальное произведение для певцов (солистов), хора и симфонического оркестра. Писались обычно на драматический и библейский сюжеты.

Камерный – (от латинских слов «камера, комната»).

Очень обширный пласт вокальной музыки, возникший в эпоху возрождения и барокко. В это время пишутся мадригалы, кантаты, мессы.

Пение требует виртуозности и шикарности.

Пишутся произведения для солистов, небольшого хора и малого состава оркестра.

Мадригал – (от латинского выражения «песня на родном языке» или «куплеты, припевы»).

В XVI веке становится вокальной поэмой (обычно 4–5 человек).

В XVII веке лирические стихотворения, обращенные женщине.

Кантата – произведение торжественного или лирико-эпического характера. Отличается от оратории меньшим составом оркестра, менее развитым сюжетом. Содержание светское и духовно-церковное.

Романсы – (от слов «по-романски», «по-испански») занимают очень большое место в камерном вокальном жанре. Романсы – песни любви, в XV–XVI веках сочинявшиеся композиторами Испании и исполнявшиеся с инструментальным (преимущественно гитарным) сопровождением. Начиная с XVIII века, романсы стали распространяться по другим европейским странам. В России они появились в конце XVIII века. Многие музыканты стали сочинять так называемые «бытовые» романсы – несложные, куплетные по построению, мало отличавшиеся от обычной песни. Мелодия бытового романса часто сопровождалась простым аккордовым аккомпанементом. Позднее возник и классический романс, отличавшийся от бытового романса. К каждой его строфе появлялась новая музыка: она следовала за всеми изменениями поэтического текста. Романс М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье» – ярчайший тому пример.

Оперетта – (от итальянских слов «маленькая опера»).

Музыкально-сценическое произведение комедийного характера, сочетающее в своей драматургии музыку, танец, диалог. В спектакле задействованы солисты, хор, оркестр, в небольшом количестве балет.

Оперетта как самостоятельный жанр сложилась во Франции в середине XIX века. Создателями были драматург Ф. Эрвэ и композитор Ж. Оффенбах.

Джаз – это настоящий герой нашего времени. Джаз буквально ошеломил всех невиданными ритмами, громким звучанием, диссонансами, непривычными танцами, такими как буги-вуги, фокстрот.

Джаз – род современного искусства, продукт уникального смешения музыкальных культур различных народов. Родился он на рубеже XIX–XX веков на юге США в Новом Орлеане – городе, где великая река Миссисипи впадает в океан.

Импровизация

«Неожиданная», «внезапная» – вот как переводится это слово.

Импровизировать – значит сочинять на ходу, без подготовки, прямо в момент исполнения музыки.

Искусство это древнее. Когда-то нотной записи не было, и музыкант-исполнитель должен был сам сочинять себе музыку. Поскольку он ее не записывал, то играл каждый раз по-новому. И чем талантливее был артист, тем больше нового придумывал, стараясь не повторяться.

Большие музыканты могут и вовсе не стеснять себя придуманной ранее музыкальной мелодией. Они импровизируют, придумывая мелодию на ходу. Величайшим импровизатором был Иоганн Себастьян Бах. Многие его произведения, которые мы сегодня слышим, были написаны, что называется, за один присест, на одном дыхании. К счастью, Бах обладал необыкновенной памятью и потом мог записать свои импровизации нотами. Поэтому они и дошли до нас.

Аккомпанемент

Когда-то, очень давно, музыка была только одноголосной. Каждый исполнитель, будь то певец или музыкант, один исполнял свои несложные песни и наигрыши. Народная музыка многих стран и в наше время одноголосна.

Со временем люди поняли, что если одноголосную мелодию будут сопровождать гармонией, то она станет намного выразительнее. Так гармоническое сопровождение, иначе говоря, аккомпанемент, что по-французски значит «сопровождение», навсегда вошло в музыку. Музыканта, который исполняет аккомпанемент, называют аккомпаниатором, а того, кому аккомпанируют, – солистом (итальянское слово «соло» означает «один», «единственный»).

Аккомпанемент создает, как принято говорить, ритмическую основу. Аккомпанемент насыщает мелодию звуковыми красками, отчего мелодия становится ярче, лучше воспринимается. Когда солист умолкает, аккомпаниатор продолжает линию мелодии, как бы договаривает музыкальную мысль, недосказанную солистом.

Французское слово «дирижер» означает «управлять».

Дирижерами называют музыкантов – руководителей инструментальных ансамблей, оркестров, хоров.

Сначала роль дирижера сводилась к отбиванию такта. Потом роль дирижера выполнял музыкант, который играл на клавесине. Затем в роли дирижера стал выступать первый скрипач оркестра, которого стали называть концертмейстером.

Концертмейстер стоял спиной к оркестру. Он играл на скрипке и одновременно дирижировал смычком. Но в середине XIX века оркестры увеличились. В их составе появились новые инструменты. Усложнилась нотная запись многоголосных произведений. Теперь дирижер повернулся лицом к оркестру. Ему нужно хорошо видеть и слышать всех музыкантов. В правой руке у него тонкая костяная палочка. Взмах дирижерской палочки показывает, когда нужно вступить скрипкам, виолончелям или сразу нескольким различным группам инструментов. От дирижера зависит темп, то есть скорость исполнения музыки. Он может «приказать» оркестру играть форте-фортиссимо (громко, очень громко) или пиано-пианиссимо (тихо, едва слышно). Одним взмахом палочки сможет поднять в оркестре бурю и мгновенно успокоить ее.

Перед дирижерами на пюпитре – подставке для нот – лежит партитура – нотная запись оркестрового произведения. В ней записаны все партии оркестра. Дирижер смотрит в партитуру и следит за игрой каждого музыканта.

Дирижера можно назвать и главным музыкантом оркестра. Не случайно говорят: «Я слушал дирижера...», хотя сам дирижер во время выступления ни на чем не играет.

Дирижеров хора называют хормейстерами, а дирижеров военных оркестров – капельмейстерами.

Подготовка вокального аппарата

Физические упражнения.

1. Положите язык на переднюю, верхнюю часть зубов и сделайте им несколько вращательных движений по внешней стороне верхних и нижних зубов. Язык должен плотно прилегать к зубам.

Сделайте это упражнение по 10 раз в каждую сторону.

2. Слегка сомкните губы и вытяните их вперед. На высоком тоне голоса попробуйте повибрировать губами, имитируя звук поющей лягушки. Выдувание звука должно быть очень мягким и близким к губам. При правильном выполнении упражнения вы должны будете почувствовать легкое щекотание на губах.

Повторите упражнение несколько раз, затем усложните упражнение. Тем же приемом, не меняя положения губ, провибрируйте гамму вверх и вниз (гамма – поступенное движение вверх и обратно).

3. Сложите руки в кулаки и потрите ими грудную клетку. Сначала вращающими движениями, а затем движениями, имитирующими утюг, гладящий белье. Вы почувствуете тепло и прилив энергии.

Упражнения на формирование ощущений резонаторов

(Упражнения даются в начале занятия.)

Эти упражнения основаны на «мычании», то есть выполняется интонирование на звуке «м». Если при распевании ребенок не сразу попадает в нужное место формирования звука «м», то следует распевать на звуке «н». Затем чередовать эти два звука, чтобы приблизить звучание одного звука к другому. Важно при этом не напрягать челюсть и язык.

Следует следить за тем, чтобы звук был мягким, легким, а не сдавленным и не форсированным.

В качестве помощи можно дать совет: «не выдувать» звук вместе с набранным воздухом. Наоборот, при пении должно быть ощущение продолжающегося вдоха; певцу надо представить, что звук как будто идет не от него, а в «него», причем это ощущение должно присутствовать не только при «мычании», но и при пении.

Упражнения для начинающих вокалистов

Упражнение 1.

Возьмите большим и указательным пальцами за крылышки носа, издавая звук и выдувая его через нос, делайте небольшие нажатия на крылышки. Нажатия должны быть очень мягкими и быстрыми.

Упражнение делается 20 раз, прерываемся, затем повторяем снова.

Упражнение 2. Вокальное упражнение.

Это упражнение лучше выполнять на ударные слоги «да», «до»: «до-о-о-о-о», «да-а-а-а-а». Если в первом упражнении на слоге «ма» задействованы мышцы губ, то на «да» «до» «ду» требуется активная работа языка.

При каждом произношении слога кончик языка активно прилегает к верхним зубам.

Упражнение также можно начать постепенно (двигаясь по полутонам и по трезвучиям вверх, вниз, расширяя при этом диапазон вниз и вверх на 2–3 ноты).

Упражнение 3.

После того как вы попрыгали, поиграли голосом, почувствовали дыхание, пора «поласкать» связки. Для этого и рекомендуется это упражнение. Споем широкое октавное упражнение. Оно успокоит ваш организм. Упражнение в октаву требует очень мягкого и эластичного дыхания. Спокойно набираем воздух через нос и рот и на выдохе, чуть-чуть отпустив дыхание, чтобы не было запёртости, начинаем петь.

Упражнение 4.

Выполняем упражнение на слог «на». Слог «на» как будто немного ленивый. Сделаем простое речевое упражнение. Для этого глаза опущены вниз, нёбо и маленький язычок расслаблены, крылышки носа чуть поджаты. Делаем упражнение на слог «на» нараспев, очень лениво.

Повторяем слог «на» несколько раз. Упражнение делаем сначала на одной ноте, затем по полутонам и по трезвучиям в октаву.

Упражнение 5.

Следующее упражнение на беглость. То же положение гортани, нёба, мягких глаз, что и в предыдущем упражнении. Произносим слог «на» на первой ноте, затем переходим на звук «а» и «покатились» поступенно до конца октавы – туда и обратно. Чем ближе к верхней ноте, тем активнее поднимаем нёбо.

Поем упражнение до *ми-фа 2-й октавы*.

Упражнение 6.

Поем то же, что и в предыдущем упражнении, только расширяем рамки диапазона ещё на 2–3 ноты (октава + 2–3 ноты).

Упражнение выполняется в быстром темпе, но с большей внутренней энергией. Очень важна первая нота, от которой вы отталкиваетесь. Энергетически вы должны стремиться к верхней ноте. Поём как бы одним мазком кисти, без толчков.

Запомните! Успех любого упражнения зависит от того, как вы его построите мысленно (то есть сначала действие обдумывает голова – потом голос выполняет само действие). Необходимо несколько раз прочитать, прослушать, мысленно представить местоположение того или иного упражнения. Только после этого следует пробовать упражнения голосом.

Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием

(Рекомендуется выполнять 2–3 минуты.)

Короткий вдох.

Во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух специально. Начинать следует с выдоха. Выдерживая последующую за этим паузу, надо дождаться момента, когда естественно захочется вздохнуть. Только в этом случае вдох осуществится органично правильно: достаточно глубоко и оптимально по объёму.

Упражнение 1.

Короткий вдох по руке дирижера и длинный замедленный выдох со счетом: 1, 2, 3, 4, 5 и т. д.

С каждым разом при повторении упражнения выдох удлиняется за счет увеличения ряда цифр и постепенного замедления темпа.

Упражнение 2 (выполнение упражнения активным шепотом).

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер с фиксацией на этом внимании хористов.

Каждый контролирует свои движения, положив ладони рук на нижние ребра. Выдох длинный, со счетом. Ряд цифр также постепенно увеличивается.

Упражнение 3 (выполнение упражнения активным шепотом).

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, медленный выдох со счетом. При этом певцы стремятся сохранить нижние ребра в положении вдоха, то есть раздвинутыми.

Упражнение 4 (выполнение упражнения активным шепотом).

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, по руке дирижера с мягкой атакой спеть один звук и тянуть его ровным и умеренным по силе голосом. Сначала звук продолжается 2–3 секунды, затем постепенно удлиняется. Нижние ребра фиксируются в положении вдоха.

Учебно-тематический план занятий

солистов, дуэтов, трио.

Тема	Общее кол-во часов.	Теоретические Занятия (час).	Практические занятия (час).
1. Вокально-хоровые упражнения.	20	8	12
2. Сценическое движение.	20	8	12
3. Работа над репертуаром.	20	8	12
4. Развитие чистоты интонирования.	5	1	4
5. Развитие звукового диапазона.	5	1	4
6. Развитие динамического диапазона.	5	1	4
7. Актерское мастерство.	5	1	4
8. Работа с микрофоном на сцене.	10	2	8

9. Пение под инструментальную фонограмму.	10	2	8
10. Участие в концертах и конкурсах	8	-	8
ИТОГО:	108		