

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1» Кировского района города Казани

**Дополнительная
предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Хоровое пение»**

**Вариативная часть В.00
Программа по учебному предмету
В.03.УП.03 Вокал**

Казань 2013

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Ожидаемые результаты

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендованной нотной литературы;
- Список рекомендованной методической литературы.

Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Вокал» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение».

Учебный предмет "Вокал" направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного пения, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.

Учебный предмет «Вокал» формирует музыкальный вкус детей на примерах высокохудожественных произведений, способствует совершенствованию их исполнительских способностей на основе постановки голоса и развития слуха, стимулирует их творческую активность, инициативу, самостоятельность, потребность в общении с музыкой разных жанров (народной, классической, эстрадной), расширяет представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.

Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

Предмет «Вокал» наряду с другими предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-хоровиков.

В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания детского и подросткового певческого голоса и слуха в благоприятной среде, способствующей правильному функционированию, развитию и сохранению здорового голосового

аппарата учащихся.

2. Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 (5) лет;

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Вокал»

На освоение предмета «Вокал» по учебному плану в 5-9 классах предлагается 1 час аудиторных занятий.

Программа предмета «Вокал» предусматривает обязательную самостоятельную работу учащегося в объеме 0,5 часа в неделю. Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом уроке.

Таблица 1

Срок обучения	8 лет	9-й год обучения
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	198	198
Количество часов на аудиторные занятия	132	66
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	66	132

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Занятия носят преимущественно практический характер. Уроки проводятся 1 раз в неделю в объеме:

5-9 классы – 1 час в неделю.

Индивидуальная работа ведется по заранее утвержденному индивидуальному плану, в котором указывается годовой репертуар, количество концертных выступлений.

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

5. *Цель и задачи учебного предмета «Вокал»*

Цель:

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства.

Задачи:

развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение профессиональными певческими навыками;

овладение техникой вокального исполнительства;

обучение навыкам сценического движения;

развитие голоса;

развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма;

приобщение обучающихся в музыкально-художественной культуре через активизацию творческих способностей;

воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умения концентрировать внимание, слух, память, мышление;

воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных национальных традиций, стилей. Эпох.

6. *Обоснование структуры учебного предмета «Вокал»*

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

При работе с учащимся педагог использует следующие методы:

- метод демонстрации – объяснение и показ профессионального вокального звучания, использование наглядных пособий, личный пример;
- метод упражнений – систематическое использование «распевочного» материала для развития голосового аппарата;
- фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата;
- концентрический метод – начинать вокальную работу целесообразнее с наиболее простых способов звукообразования;
- метод анализа – все выступления в процессе обучения необходимо фиксировать видео- или аудиоаппаратурой, при просмотре (прослушивании) тщательно анализировать ошибки и подчеркивать лучшие моменты выступлений.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Вокал»

Для реализации данной программы имеются следующие условия: музыкальный инструмент (фортепиано), микрофоны (радио-микрофоны и шнуровые), микрофонные стойки, колонки, CD-дека, микшерный пульт.

Требования к помещению: помещение (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», желательно с зеркалами. Помещение для занятий со звукоизоляцией, соответствует

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены.

Учащиеся должны иметь доступ к нотному и методическому материалу (наличие нотной библиотеки).

I. Содержание учебного предмета

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Вокал», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

	Распределение по годам обучения								
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продолжительность учебных занятий (в неделях)		-	-	-	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)		-	-	-	1	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)		-	-	-	33	33	33	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	132								33
	165								
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)		-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную работу)	66								16,5
	82,5								
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и		-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

самостоятельные)									
Общее максимальное количество по годам (аудиторные и самостоятельные)		-	-	-	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	198								49,5
	247,5								

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Вокал» распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Требования по годам обучения

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Вокал» распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами, стоящими перед педагогом.

Изучение учебного предмета «Вокал» для учащихся хоровых

отделений рекомендовано начинать с пятого класса. Годовые требования представлены в данной программе по годам обучения.

1 год обучения

В течение года учащийся должен:

- иметь элементарное представление о голосовом аппарате, гигиене певческого голоса;
- знать правила певческой установки;
- уметь правильно пользоваться певческим дыханием;
- уметь пользоваться средним регистром;
- уметь обращаться с микрофоном на простейшем уровне

2 год обучения

В течение года учащийся должен:

- иметь представление об основах певческого дыхания;
- владеть знаниями о различиях в качестве звучания певческого голоса при правильном и неправильном дыхании;
- уметь правильно пользоваться певческим дыханием;
- правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- уметь пользоваться грудным регистром;
- уметь сочетать пение с движением;
- уметь свободно обращаться с микрофоном;
- уметь держаться на сцене во время выступлений.

3 год обучения

В течение года учащийся должен:

- иметь представление о резонаторах и различных атаках звука;
- владеть основами правильного звукообразования;
- уметь интонационно чисто петь на протяжении всего диапазона;
- владеть мягкой атакой звука;

- уметь пользоваться грудным и головным регистром;
- грамотно и осмысленно произносить литературный текст в произношении;
- уметь держаться на сцене во время выступлений.

4 год обучения

В течение года учащийся должен:

- иметь представление о фразировке, вибрато, филировании звука;
- уверенно владеть всеми навыками, пройденными за предыдущий период;
- освоить навык внутренней артикуляции;
- владеть мягкой и твердой атакой звука;
- владеть нюансировкой в пении;
- уметь сглаживать грудной и головной регистры;
- уметь свободно обращаться с микрофоном;
- уметь держаться на сцене во время выступлений

5 год обучения

В течение года учащийся должен:

- уверенно владеть всеми навыками, пройденными за предыдущий период;
- владеть всеми видами атак звука;
- владеть богатой нюансировкой в пении;
- овладеть приемами микстового звучания, сглаживания переходных нот;
- уметь контролировать звучание своего голоса техническими средствами обучения;
- уметь держаться на сцене во время выступлений.

6 год обучения

В течение года учащийся должен:

- уверенно владеть всеми вокальными навыками;
- овладеть подвижностью голоса, различными динамическими оттенками;
- уметь сглаженно петь во всем диапазоне голоса;
- уметь свободно обращаться к микрофоном, контролировать звучание своего голоса техническими средствами обучения;
- уметь держаться на сцене во время выступлений, через мимику, движения, пластику передавать характер музыкального образа.

7 и 8 годы обучения

В течение года учащийся должен:

- - уверенно владеть всеми вокальными навыками;
- овладеть подвижностью голоса, различными динамическими оттенками;
- овладеть подвижностью голоса;
- обладать красивым ровным тембром голоса на всем диапазоне;
- уметь самостоятельно работать над разучиванием и исполнением произведения;
- в совершенстве овладеть навыками работы с микрофоном

Ожидаемые результаты

По окончании курса по предмету «Вокал», обучающиеся овладевают определенным уровнем основ вокального искусства и умением применять полученные знания и навыки в творческой практике.

Обучающиеся смогут приобщиться к музыкально-художественной культуре через активизацию творческих способностей в сфере музыкально-сценического искусства; сформировать этику поведения на занятиях и на сцене; сформировать необходимые для занятий способности: выносливость, концентрацию, внимание; сформировать культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни, патриотизма, толерантности и т.п.

Основным творческим показателем достигнутых результатов обучаемых является: успешное выступление на различных концертах, конкурсах, фестивалях.

I. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Вокал» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий и т.п. Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник

учащегося.

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая участие в концертах, конкурсах.

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как последовательность освоения вокальной техники определяет педагог в зависимости от уровня имеющихся способностей учащихся по мере решения определенных задач в обучении.

2. Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки качества исполнения

- чистота интонации;
- уровень сформированности вокально-исполнительских навыков;
- степень выразительности исполнения;
- проявление творческой активности;
- умение обращаться с микрофоном, контролировать звучание своего голоса техническими средствами обучения; - сценическая культура.

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное управление учебным процессом.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методическое обеспечение программы (по темам и разделам)

1. Введение. Знакомство с учеником, изучение его музыкальных и вокальных данных. Строение голосового аппарата (основные понятия), гигиена голоса, правила техники безопасности при работе со звукотехнической аппаратурой.

Методы вокального воспитания школьников опираются лишь частично на практику обучения взрослых, так как имеют свою специфику и, прежде всего, возрастную.

В развитии детского голоса различают четыре основные стадии (возрастные границы, учитывая индивидуальные национальные особенности и современную акселерацию детей, достаточно **условны**):

7-10 лет – младший домутационный возрастной период. Голоса мальчиков и девочек однородны и почти все являются дискантами. Им свойственно головное резонирование, лёгкий фальцет. Звук очень неровен, гласные звучат пёстро. Задача преподавателя – добиться ровного звучания гласных звуков на протяжении небольшого диапазона.

10-13 лет – старший домутационный период. В этом возрасте в голосах детей, особенно у мальчиков, появляются признаки грудного резонирования. В диапазоне детских голосов, как и у взрослых, различают три регистра: головной, смешанный и грудной. У дискантов исчезает полётность звука, а альты начинают звучать массивнее.

13-15 лет – мутационный (переходный) возрастной период. Он совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации протекают по-разному: у одних – мягко и постепенно, у других более ощутимо (во время пения голос срывается, мышцы очень быстро устают), но тем не менее, работу над техникой желательно не останавливать и, учитывая индивидуальные голосовые особенности, работать в возможностях диапазона ученика.

16-18 лет – юношеский возраст.

Послемутационный период. Формирование и постановка голоса взрослого человека.

Преподаватель должен ознакомить учащихся с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены певческого голоса: гортань – как источник звука, органы дыхания (диафрагма как главная дыхательная мышца), резонаторы (головной или верхний; грудной или нижний).

Особое внимание нужно обратить на взаимосвязь работы гортани и резонаторов. Чем тоньше ученик будет дифференцировать свои резонаторные ощущения, тем точнее он сможет управлять работой голосового аппарата.

Инструктаж по технике безопасности включает в себя правила работы с музыкальными техническими средствами (вкл./выкл. музыкального центра, работа с CD –дисками и флэш –картами, техника работы с микрофоном и т.п.).

2. Устранение мышечных зажимов. Формирование и развитие певческого дыхания, резонаторных ощущений правильной вокальной позиции.

В какой же последовательности развивать нужные вокальные ощущения, как развивать певческий аппарат и органы, участвующие в певческом процессе, что мешает голосу быть свободным и полётным, и как этого добиться?

Прежде всего нужно устранить мышечные и психологические зажимы. Надо научить поющего умению слушать и слышать себя, т.е. обратиться внутрь себя и уметь прослеживать все ощущения во время фонации, научиться их контролировать. В практику необходимо включить беззвучно исполняемые упражнения на определение мышц, участвующих в фонации, и для нахождения нужных ощущений. Напряжения и зажимы могут присутствовать в любом месте певческого аппарата. Подробнее о системе и упражнениях можно ознакомиться в книгах:

Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение: секреты вокального мастерства»,

Кристин Линклэйтер «Освобождение голоса»,

Ермолаев О.Ю. «Дыхание на каждый день или Учимся дышать правильно» и др. (см. раздел «Рекомендуемая методическая литература для преподавателей»).

3. Развитие кантилены, верхней части диапазона, расширение диапазона, выравнивание голоса, смешивание регистров, переходные ноты, развитие чувства певческой опоры.

Формирование и развитие проточного выдоха.

Дыхание-это основа вокального искусства. Искусство пения-говорили старые мастера - это искусство вдоха и выдоха. Певческое дыхание отличается от обычного тем, что служит для звукообразования. Здесь нужно помнить о том, что состояние вдоха и выдоха живут одновременно. Выдох осуществляется с ощущением пения «на себя», а не из себя, то есть на выдохе певец должен стремиться сохранить состояние вдоха. Правильному дыханию соответствует ощущение свободы, свободного прохода дыхания к резонатору.

Для развития техники legato необходима работа над вокализми (подбираются или сочиняются индивидуально по характеру и звуковысотному диапазону).

В начале работы над произведением очень полезно пропеть его без слов, как вокализ, используя удобную гласную или гласную с согласной (сонорной, звонкой или глухой- подбирается индивидуально).

Осознание и формирование певческого тона.

Выявить певческий тон можно, подражая стону с закрытым ртом больного или спящего человека. Направив таким образом звук в «маску», нужно открыть рот и продолжать стонать или мычать. При этом прежний стон превращается в звук, свободно выходящий наружу.

Характеристика певческого тона, его качества:

- Сочность, звучность, «полётность», объём, плотность, сила.
- Наличие тембровой устойчивости, окрашенной обертонами.

- Лёгкость, светлость. В поиск певческого тона закладываются природные факторы личности и духовное начало.

Певческий тон органично вплетается в исполнительский процесс и творческие задачи. Понятие певческого тона складывается из качества звука, который рождается при зевке или в полужевке с низким положением гортани и при эластичной работе зоны мягкого нёба, с открытым звуковым каналом.

Примарные звуки диапазона.

Начинать развивать голос нужно постепенно с примарных звуков, обычно они находятся в середине диапазона певца (их также можно найти по певческому тону), постепенно расширяя вверх и вниз. Такой метод расширения диапазона определяют как метод **концентрического** развития голоса. Его основоположником был М.И. Глинка.

В настоящее время создано множество методик обучения вокалу: *методика Сэт Риггза, Сам Веста, В.В.Емельянова, Кристин Линклэйлер, Элизабет и Остина Ховардов и др (По школе американского педагога-вокалиста Сет Риггса):*

Петь только «своим голосом», то есть сохранять естественную окраску.

Для этого надо вслушаться в свой голос и петь в зоне **примарных звуков**, по началу спокойно, в умеренной динамике, избегая крайних звуков диапазона голоса. При этом гортань должна остаться в относительно стабильном или *речевом положении*. Научитесь извлекать и поддерживать звук в такой удобной речевой позиции во время пения. Но будьте осторожны: **речевое пение не означает «пойте как говорите»** (имеется ввиду *артикуляция*, которая во время пения должна быть чёткой и внятной).

Петь нужно в высокой певческой позиции, которая обеспечивает чистоту интонации, остроту мелодического интонирования. Полётность и яркость, звонкость звучания. Достигается это посредством сокращения мышц

верхнего мягкого нёба, в результате зевка. **Без зевка голос будет звучать плоско.**

Пропевание вокальных упражнений повышает вокальную технику. Цели упражнений: развивать голос, расширять его диапазон, укреплять дыхание, настраивать позиционно высоко, вырабатывать кантилену, ровность голоса, его подвижность, гибкость, чистоту интонации, развивать гармонический слух, чёткость дикции, единую манеру звукообразования, импровиз, мелизмы и т.д.

Сущность опоры звука.

Сущность опоры звука - сложное физиологическое явление, в основе которого лежит антагонизм между выдыхательными и вдыхательными мышцами.

«Опора»- это прежде всего ощущение диафрагмы, так же как у артистов балета - ощущение спины. Петть на дыхании с опорой на диафрагму- это развивать ощущение взаимосвязи дыхания (область брюшного пресса) и звуковой волны: при напряжении на диафрагму усиливается звук, и наоборот. Если певческий звук на опоре, он будет слышен в любом помещении. Овладение опорой целиком связано с профессиональной работой над дыханием.

Выравнивание голоса на большом диапазоне через резонаторные ощущения, высокая вокальная позиция.

Звук резонирует в полостях певческого аппарата. Это придаёт ему силу и формирует тембр. Хотя голосовые связки с каждой пропеваемой нотой постоянно приспособляются к высоте звука и динамике (уровню громкости), мы упрощённо рассматриваем этот процесс с точки зрения физических ощущений, которые испытывает при этом певец. Ощущения не имеют отношения к колебаниям связок- они являются результатом **резонансов**. Возникнув на связках, звук проходит определённые трансформации. Связанные друг с другом полости, которые лежат кверху от

гортани (включая и состояние стенок), усиливают волны одних частот и подавляют волны других частот. Этот процесс называется **резонансом**.

Грудной резонатор отвечает за нижнюю часть диапазона – это вибрации верхнеключичного отдела, нижнерёберного, спины, грудной клетки, трахеи и крупных бронх (при этом рождаются низкие обертоны голоса).

Головной резонатор отвечает за верхнюю часть диапазона – это вибрации в голове (область «маски», зубов и темени), в черепе вплоть до затылка.

Именно ощущение «головы» придаёт пению высокую позицию, полётность. Головное резонирование обеспечивает яркость голоса, его неутомимость и долговечность.

Итальянский педагог Барра говорил: «Механизм правильного голосообразования строится на максимальном использовании резонирования. Не усилие гортани, не нажим на неё со стороны дыхания, не «кряканье», а мягкая, эластичная подача дыхания должна принести резонирующий звук».

Часть диапазона, в котором смешиваются свойства как грудного, так и головного резонаторов, называется средним (смешанным) резонатором или средним голосом.

Резонанс полости рта – центральный (звук посылается в направлении рта, пение не усиленным голосом).

Максимальное умение «прощупывать» резонаторы помогает выравнивать и сглаживать регистры.

Наиболее резонирующими гласными считаются –И, Е, У.

Регистровая ломка проявляется на гласных – А, О.

Сонорные согласные используются для правильного достижения посылки звука в головные резонаторы – Л, М, Н, Р.

В работе над близким звучанием помогают губная согласная Б, и языковая Д.

Для настройки верхних резонаторов помогают НЭ, МЭ, РЭ.

«Несвязанный» фальцет, как и «связанный» головной голос позволяет ощутить свободу пения в высоком регистре диапазона.

При расслабленной и стабильной гортани резонатор тоже остаётся стабильным, что позволяет голосу соблюдать соответствующий баланс верхних, средних и нижних гармонических составляющих, вне зависимости от диапазона в котором вы поёте.

Переходные участки диапазона и их прохождение.

(по Сэту Риггзу)

Задача преподавателя по вокалу – научить ученика петь во всём своём диапазоне – от самых нижних нот грудного голоса до верхних нот головного голоса – в слитной, «связанной» манере.

Забираясь всё выше и выше по диапазону голос неожиданно теряет свои качества, или даже срывается. Такие участки диапазона называются «переходными». Первый переходный участок является наиболее критичным, его можно определить по тому, как внешние мышцы начинают вмешиваться в работу связок, это нарушает весь процесс пения.

Переходные участки:

Сопрано (девочки): *си b ,си, до(2октавы); 2октава- ми, фа, фа#.*

Альты (девочки): *до,до#,ре; ми,фа,фа#; 2октава- до,до#,ре.*

Дисканты: *2октава – до,до#,ре; ми,фа,фа#.*

(Фонопедический метод развития голоса. В.В.Емельянов)

При переходе от регистра к регистру срабатывает межрегистровый **пороговый эффект**. Существует механизм автоматического перевода гортани из одного режима работы в другой. Механизм этот работает скачкообразно по пороговому принципу. Именно эта особенность функций гортани сделала возможным существование промежуточных режимов работы гортани.

Искусство пения состоит в том, чтобы максимально приблизить характер смыкания грудного режима, к характеру смыкания фальцетного, незаметно для слушателя.

Для прохождения переходных участков диапазона целесообразно использовать упражнения на развёрнутые, ломаные арпеджио, петь широкие интервалы в нисходящем движении (с фальцета на грудной регистр через регистровый порог) техникой *глиссандо*, *глиссандо* с остановками. Упражнения подбираются индивидуально.

Развитие диапазона.

Работа по развитию диапазона начинается с открытия и выравнивания примарных звуков, с укрепления звуков низкого регистра – фундамента голоса, дающего возможность открыть высокие регистры. Здесь же мы добиваемся выравнивания регистров через резонаторные ощущения (см. №2, №3)

Чтобы освободить голос в максимально широком диапазоне, все упражнения должны опираться на чёткое представление резонаторной лестницы.

Представьте, что ваше тело – это дом:

«подвал» расположен под грудной клеткой;

1-й этаж – полость рта;

2-й этаж – полость между ртом и глазами;

17

3-й этаж – от бровей до линии волос;

«чердак»- верхняя часть черепа.

Используя для выявления голоса длинное «хэ-э-эй», начните движение «лифта» из «подвального помещения» к «чердаку», навешая по дороге все этажи- резонаторы.

Движению голоса ничто не должно помогать: ни язык, ни губы, ни подбородок. После того, как лифт поднялся на самый высокий верх, позвольте дыханию переместиться и совершить движение лифта вниз.

Повторите это упражнение несколько раз. Мышцы гортани не участвуют в «подталкивании» звука, а полость рта свободна.

Для расширения диапазона используются гаммаобразные упражнения на лёгком и эластичном дыхании, а также упражнения, построенные на широких арпеджио. При высокой позиции звука ощутите «внутреннюю улыбку», широко раздвигая горизонтально место «холодка» глубоко в глотке.

4. Работа над фразировкой, ритмом, различными видами атак звука.

Зависимость фразировки от посыла дыхания.

Характер вдоха, его длительность и объём диктуются музыкальной фразой и выразительными задачами. Перебор воздуха мешает, и поэтому мера вдоха определяется до ощущения полноты. Наполненность необходимо соразмерить с распределением дыхания на музыкальную фразу. В быстрых и подвижных темпах дыхание берётся ртом или комплексно (ртом и носом одновременно).

Носовое дыхание нормализует работу не только органов дыхания, но и голосового и артикуляционного аппарата.

Логика вокальной речи и организация дыхания.

Пение называют вокальной речью. К выработанному ранее на упражнениях и вокализах чувству фразировки и ритма добавляется большая работа над текстом. Необходимо ознакомить учащегося с орфоэпическими правилами и нормами языка, на котором исполняется произведение. Нужно научить учащихся анализировать художественный текст, выявить его тему, сюжет, идею, конфликтные стороны, сквозное действие, кульминацию. В процессе работы над текстом нужно обязательно сделать его логический анализ: деление текста на части и определение эмоциональных ударений внутри частей.

«Логическое ударение» – это опора мысли, «указательный палец», отмечающий самое главное слово, в котором скрыта внутренняя сущность фразы. Надо всегда помнить, что злоупотребление ударениями

делает фразу тяжёлой и труднее воспринимаемой». (Е. Саричева. «Сценическая речь»).

Средством выразительности в вокальной речи является не только **интонация**, но и **паузы**. Основным же условием правильного членения фраз (и организацией дыхания) является **понимание смысла** данной фразы в связи с текстом в целом. Отсюда возникают **логические паузы**, группирующие слова в предложения по смыслу.

****Три типа певческих атак, эстрадный фальцет.***

Атака- это степень и характер включения в работу голосовых связок в начале пения. Различают три вида атак. Желательно, чтобы ученик владел всеми видами атак и употреблял их в зависимости от выразительных задач.

Твёрдая атака- голосовая щель плотно смыкается перед началом звука, а затем с силой прорывается напором выдыхаемого воздуха. Твёрдая атака применяется при выражении характера пения: негодование, отчаянье, чувство страсти, испуга и страдание.

Мягкая атака- голосовые связки смыкаются, сближаясь неплотно, в самый момент начала звучания, а не перед ним. Мягкая атака применяется при выражении характера пения: широты, округлённости, мягкости, благородстве и эмоциональной выразительности.

Придыхательная атака- при неполном смыкании связок, когда происходит значительная утечка воздуха. Придыхательная атака применяется при выражении характера пения: осторожность, бессилие, трусости, изнеможения.

Фальцет. Главное отличие эстрадного фальцета от академического- в позиции и придыхательной атаке. Идеальным считается плоское, несколько сдавленное звукоизвлечение, придающее тембру исключительную лёгкость и светлую окраску. Одна из разновидностей эстрадного фальцета- свист.

Мышечная динамика, динамика звука.

Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование дыхания.

Одной из специфических особенностей постановки эстрадного вокала является умение петь и интенсивно двигаться одновременно. Работа педагога-эстрадника здесь должна проводиться по двум направлениям: максимальное развитие дыхательного аппарата и выработка общей физической выносливости.

Во время занятий, прививая ученику навыки вокального дыхания, артикуляции, необходимо объяснить, что при любой нагрузке, физической или эмоциональной, он не должен задышаться.

Для этого следует внести некоторые коррективы и дополнения в уже освоенные учеником комплексы упражнений (см. №/№ 2, 3): то же самое выполнять во время ходьбы, бега на месте; воспроизводя движения, имитирующие такие виды работ, которые помогают правильному регулированию дыхания, правильному его использованию: косьба, работа с рубанком, подметание метлой и т.п.

Воспитанию навыка экономного расходования дыхания помогают:

- беззвучные упражнения с задержкой дыхания;
- упражнения на задержку дыхания в певческом положении и создание подсвязочного давления («пой на себя»)- образная установка петь на задержанном дыхании, а не на «вытолкнутом из себя» (ощущение опоры);
- упражнения с зажжённой свечой;
- известные педагоги-вокалисты советуют также во время занятий петь **медленно**, насколько это позволяют индивидуальные качества каждого ученика.

Работа над звуковыми оттенками, филировка звука, вибрато.

Пение- эмоционально-образный, художественный, творческий процесс. Влияние эмоционального состояния на звонкость голоса давно подмечено в обычной жизни: положительные эмоции-повышают звонкость, отрицательные-уменьшают.

С целью управления певческим процессом, во время работы над упражнениями и собственно произведениями, рекомендуется обращаться к таким чувствам, как восторг, удивление, радость, боль, гнев и т.п. Для большей выразительности исполнения желательно освоение учеником (в меру способностей) техники **филирования** – диминуэндо и крещендо на одном тоне.

Певческое **вибрато**, а тем более управление им, является в педагогике пения наиболее «запретной зоной» и считается чем-то непознаваемым. Вибрато – это периодические изменения высоты, силы и тембра определённого тона, которые воспринимаются на слух, как равномерные пульсации в звуке (5-7 колебаний в сек.), более частые ведут к «барашку», более редкие – к качанию. Вибрато от природы у детей более редкое, чем у взрослых.

Вибрато является частью полноценного тембра, петь с вибрато удобнее, экономичнее и звучнее.

В.В. Емельянов в своей методике развития голоса приводит множество примеров упражнений на ощущение пения с вибрато.

5. Артикуляция, дикция

Эстрадная манера пения характеризуется рядом основных общих свойств, одним из которых является *близость к речевой фонетике*. В эстрадном пении огромное значение имеет **слово**, как смысловой и выразительный компонент художественного образа, поэтому техникой речи необходимо заниматься буквально с первых уроков.

Цель этих упражнений – подготовить («разогреть») речевой аппарат к работе (пению), снять или предотвратить возможные мышечные зажимы, ощутить звук в резонаторах. Первоначальные упражнения должны проделываться перед зеркалом.

(Все последующие упражнения заимствованы из учебных пособий: А.И.Савостьянов.300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией и орфоэзией.

Н.Б. Гонтаренко. Сольное пение. Секреты вокального мастерства).

Упражнения на внутреннюю артикуляцию- мышцы глотки, мягкого нёба, корня языка. Формирование вокальных гласных.

- Расширить ноздри и попытаться зевнуть с закрытым ртом.
- Произнести медленно, беззвучно А, Э, О, У, стараясь шире раскрыть зев, а не рот. Затем, повторяя (беззвучно) эти гласные, наклонить голову вниз, до соприкосновения с грудью. Потом медленным плавным движением запрокинуть голову назад, продолжая произнесение гласных.
- Протянуть воздух через рот, ощущая «холодок».
- Произнести звук «К», затем «КАА» на входящем дыхании.
- Вызвать зевок спонтанно.
- Попробовать при зевании мышечную ткань вытягивать не по вертикали, а по горизонтали.
- Тянуть звук «М», вытянув и загнув язык на верхнюю губу.
- Замкнув кончик языка у нижних зубов, перекачиваем язык внутри полости рта, едва заходя за передние зубы. Движение языка ускоряем от середины вперёд- назад до тех пор, пока не почувствуем, что расслабленный язык трясётся по всей длине (волна языком внутри рта).
- Кашлять как старички - Кха-кха-кха;
- Стреляем пальцем, прицеливаясь в мишень - Кх-кх-кх;
- Застряла в горле рыбная косточка – Кхх-кхх-кхх;
- Кричит ворона - Кар-кар-кар;

Качество формирования гласных зависит от положения челюсти, губ и языка. Язык поющего должен лежать во рту плоско, лучше в форме «лодочки». Это идеальное положение языка при фонации. Своим кончиком он касается зубов нижней челюсти и исключён всякого напряжения.

Упражнения на внешнюю артикуляцию - губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирование согласных и их воздействие на дыхание и интонацию.

Губы осуществляют чёткость дикции. Если губы недостаточно плотно смыкаются, они пропускают воздух и согласные не получают необходимой чёткости и чистоты.

- Тянуть звук «М», то вытягивая губы трубочкой вперёд, то растягивая их в стороны.

- Произносить сочетания согласных ГЛ, ГН, ВН, подтягивая после каждого сочетания вверх ***верхнюю губу***. Звуки Л,Н,В тянуть.

- Произносить сочетания КС, ГЗ, ВЗ, оттягивая вниз ***нижнюю губу***. Звуки С,З тянуть.

- Произносить несколько раз подряд сочетания согласных, в которых активно участвуют губы: МБ, БМ, МП, ПМ, БП, ПБ, ВТ, ТВ и т. п.

Нижняя челюсть играет большую роль в правильном рождении и направлении звука.

- Медленно и свободно опускать и поднимать челюсть так, чтобы не было напряжения.

- Нижней челюстью двигать влево - вправо (можно помочь руками). Связки и мышцы челюстного сустава должны растягиваться ***осторожно***.

- Поочерёдно поднимать и опускать верхнюю и нижнюю челюсти, но не механически. Постараться обнаружить мышцы, приводящие в движение верхнюю челюсть (они в задней области шеи). Челюстные мышцы расслабляются в большей степени, если нагрузка ляжет на мышцы задней поверхности шеи.

- Кончиком языка дотянуться до подбородка, до носа на счёт 1,2,3 и завернуть язык на мягкое нёбо.

- Щёлкать языком, имитируя цокот копыт.

- Тянуть звук «М», поглаживая языком зубы.

- Быстрым движением высунуть язык, затем подтянуть за зубы и произнести сочетание «АС». Повторить это упражнение несколько раз подряд.

Регулярные занятия над артикуляцией и дикцией формируют чёткое произношение согласных, что способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука.

Согласные формируются в позиции гласной. Если гласная будет иметь полётность, согласная «полетит» вслед за ней.

Упражнения на интонирование согласных:

- Пропевание шипящих на любых звуках, включая динамику;
- Пропевание согласных в сочетании с гласным звуком с активным дыханием: (БИ-БЭ-БА-БО-БУ; ДИ-ДЭ-ДА-ДО-ДУ; и т.п)

- Пропевание упражнений на окончание согласного звука:

ЖДИГ, ДРИЗ, ПТИЖ, ЗДИР и т.п.

- Пропевание согласных М, Н, Л, Р, Ж, З;

- Распевки-скороговорки: Вёз корабль карамель	Диги, диги дай
наскочил корабль на мель	Диги, диги дай
и матросы три недели	Диги, диги,
карамель на мели ели.	Диги, диги

Диги, диги дай.

Упражнения на развитие дикции.

Беззвучно, чётко артикулируя все слова, «взрывайте» согласные в скороговорках.

Индивидуальные чистоговорки, скороговорки.

Задачи: а) Чётко проговорить текст, включая в работу артикуляционный аппарат;

б) Проговорить скороговорки с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос и восклицание);

в) Проговорить скороговорки с интонацией, обыгрывая образ и показывая в действии.

Очень полезна работа над долгоговорками, так как развивает не только дикцию, но и тренирует экономичное расходование дыхания.

6. Работа над манерой исполнения, исполнительскими штрихами, развитие чувства стиля, обучение работе с концертной аппаратурой.

Овладение основными приёмами вокальной музыки требует кропотливой работы как со стороны преподавателя, так и со стороны ученика. До сих пор ещё распространено мнение, что поп-музыка ориентируется на усреднённый обывательский вкус, поэтому профессионализм, индивидуальный подход, сильный и яркий вокал, высокий художественный уровень музыкального материала не присущи данному виду искусства.

На самом деле, в современном вокальном искусстве эстрады исполнители должны пользоваться весьма обширным спектром разнообразнейших технических приёмов.

При работе над манерой исполнения необходимо выявление и развитие *индивидуальных вокальных особенностей*, ведь основной спецификой эстрадного вокала является прежде всего поиск и формирование уникального, узнаваемого голоса вокалиста. Важно также поощрять любые проявления самостоятельного нестандартного мышления (ритмические, музыкальные импровизации, создание ре-мейков и т.п.), необходимо развивать также стремление к созданию не только вокально- виртуозного произведения, но и цельного художественного образа – от владения голосом, основами пластики и актёрского мастерства, ощущением стиля исполняемых произведений до внешнего облика артиста и поведения на сцене.

Работа над характером звука, фразировкой в разных стилях и жанрах.

Современная популярная музыка основывается на «трёх китах» – джаз, рок и этническая составляющая (для России – народные песни, частушки, романсы). Преподаватель эстрадного вокала должен ознакомить учащегося с

историей и характерными особенностями этих жанров в «чистом» проявлении.

Являясь синтетическим жанром, эстрада органично сочетает в себе черты абсолютно разных стилей и направлений. Это следует учитывать в работе над вокальной партией. Здесь важно грамотно и тонко вписать в общий контекст вокальные технические приёмы, присущие различным эстрадно-джазовым стилям.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983.
2. Барбан Е. Джазовые портреты. Сто очерков о музыкантах джаза. – СПб.: Изд. «Композитор», 2006.
3. Битус А.Ф., Битус С. В. Певческая азбука ребенка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 2007.
4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов н/Д: Феникс, 2006.
5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 2000.
6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия «Мир медицины».-СПб.: Изд. «Лань», 2000.
7. Исаева И. О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. М.: Астель, 2007.
8. Карягина А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008.
9. Кинус Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
10. Классики оздоровительного дыхания. Сост. А.В.Садов.-СПб.: Издательство «Крылов», 2008

- 11.Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007.
- 12.Лаптева Е.В. 600 упражнений для развития дикции. –М.: Астель: Профиздат, 2007.
- 13.Маркуорт Л. The Right Way to sing. Самоучитель по пению: перевод с английского –М.: АСТ: Астель,2007.
- 14.Миловский С.А. Распевание на уроках пения. –М., «Музыка», 1997.
- 15.Михайлова М. А. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка.- Ярославль.: Академия развития, 2008.
- 16.Морозов В.П. Искусство резонансного пения.- М., 2002.
- 17.Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.
- 18.Овчинникова Т.С. Пение и логопедия.- СПб.: Изд. «Союз художников», 2005.
- 19.Овчинникова Т. С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2006.
- 20.Охомуш Т.В. Методика обучения эстраднему вокалу. «Чистый голос». -Иваново, 2008.
- 21.Пилипенко Л.В. Постановка слуха.- М.: Издательский Дом Катанского, 2006.
- 22.Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -СПб.: КАРО, 2004.
- 23.Риггз С. Пойте как звезды. Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло.-СПб.: Питер, 2007.
- 24.Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. –Ярославль.: Академия развития, 2002.
- 25.Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Изд. «Классика- XXI»,2005.
- 26.Савостьянов А. И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией, орфоэпией. Учебно-практическое пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2005.

27. Симоненко В. С. Лексикон джаза. Киев, 1981.
28. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия развития, 2005.
29. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. –М., 1961.
30. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. –М.: Музыка, 1996.
31. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы. –СПб., 2002.

Интернет-ресурсы:

1. ВКМ Online – Всемирная команда музыкантов.
Режим доступа -<http://vkmoline.com/>
2. Журнал «Педагогический мир».
Режим доступа- <http://pedmir.ru/>
3. Сообщество вокалистов StartVocal.
Режим доступа – www.startvocal.ru.
4. Издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА»
режим доступа – www.vest-tda.ru
5. Вокальная механика - vocalmechanika.ru/

Методическая литература для учащихся

1. Гулынина И. Учимся петь чисто. www.razvitiesluha.ru.
2. Битус А., Битус С. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 2007.
3. Исаева С. А. Физкультурные минутки в начальной школе. 4-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2007.
4. Кацер О. Игровая методика обучения детей пению.- СПб.: Музыкальная палитра, 2005.
5. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2006.
6. Пекерская Е.М. Вокальный букварь. – М., 1996.

7. Пилипенко Л.В. Постановка слуха.- М.: Издательский Дом Катанского, 2006.
8. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -СПб.: КАРО, 2004.
9. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. «Владос», 2008.
10. Риггз С. Пойте как звезды. Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло.-СПб.: Питер, 2007.
11. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. –Ярославль.: Академия развития, 2002.
12. Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Изд. «Классика- XXI»,2005.
13. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия развития, 2005.