

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия «Арт-Этюд»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом Гимназии
Протокол №1 от 26.08.2020
Секретарь Насиров М.Р.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
Борисова Н.М.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Приказ № 45-уч/1 от 26.08.2020
Семенова А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Вокал (индивидуальные занятия)»
направление – народный вокал

Екатеринбург
2020

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III. ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБУЧЕНИЯ

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, АУДИО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Вокал (народный)» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». Предмет «Вокал (народный)» направлен на получение учащимися певческих навыков и специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее воспроизведения. Предлагаемая программа ориентирована на изучение и практическое освоение песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора России.

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, а также с учетом сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений.

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной художественной культуры. Отдавая должное академическому способу обучения на классических образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой формирования личности, ее эстетических потребностей является гармоничное освоение, начиная с самого юного возраста, художественных ценностей традиционной национальной культуры своего народа, народов других стран, профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на фундаментальные элементы традиционной культуры.

Объем учебного времени - 1/2 часа в неделю. Занятия длятся 40 минут

Реализация учебного плана по предмету «Вокал (народный)» проводится в форме индивидуальных занятий. Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы обучающегося. Сольное пение является формой самопознания, самовыражения и осуществления творческой деятельности ребёнка.

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по постановке голоса на уроках «Вокал (народный)» позволят преподавателю лучше узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, диапазон, интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-психологические особенности.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: приобщение к творческой деятельности в области народного пения, развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора, раскрытие творческого потенциала и способностей ребёнка

Задачи:

развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению специфическими чертами народной музыки;

воспитание музыкально-исполнительской культуры и художественно-эстетического вкуса на лучших народно-песенных образцах;

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти);

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, а также навыкам импровизации;

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

словесный (рассказ, беседа, объяснение);

наглядный (наблюдение, демонстрация);

практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Содержание уроков основано на изучении традиционного фольклора.

Обучение опирается на следующие принципы:

постепенность и последовательность;

доступность материала возрасту детей;

индивидуальный подход в обучении;

активизация образного мышления и творческой инициативы;

чередование форм творческой деятельности на уроке.

В обучении сочетается теоретико-познавательный и творчески-практический аспект. Учащиеся получают представления о том, когда, при каких обстоятельствах исполнялась песня, какое образное содержание в ней заложено, приобретают вокально-технические навыки, непосредственно связанные с раскрытием художественного образа. Следует также добиваться достоверности воссоздания особенностей аутентичного звучания и исполнения народной песни.

Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета

Минимально необходимый для реализации учебного предмета «Вокал (народный)» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий, концертный зал;

звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт дисков, магнитофон, видеомангнитофон, персональный компьютер);

библиотеку и помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс).

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Календарно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы без указания распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.

Занятия предполагают освоение основных певческих навыков: мягкой атаки звука, певческого дыхания, ровного звуковедения, экономной артикуляции, естественного и осмысленного произношения текста, овладение открытым народным звукообразованием на основе высокой певческой позиции, вокальными приёмами фольклорной школы. Важный аспект работы – ознакомление детей с основными правилами голосовой гигиены.

За период обучения предполагается освоение различных жанров народной песенной традиции исполнительства:

песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние
материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, сказки);
музыкальные игры;
хороводы;
пляски;
эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады).

III. ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБУЧЕНИЯ

Основные задачи:

работа над выявлением дефектов звукоизвлечения и их устранением;

правильная певческая установка корпуса, головы; освоение чёткой дикции произношения; освоение навыков дыхания; выработка основных вокально-технических навыков и осмысленной певческой интонации; освоение несложных, но ярких по художественному образу песен; включение несложных хореографических движений.

укрепление вокально-технических навыков; расширение голосового диапазона; усложнение исполнительских задач.

В творчески-практических занятиях преобладает образно-игровая подача материала. Основной материал для освоения должны составлять записи песенного фольклора в исполнении подлинных носителей изучаемой традиции.

Репертуар: детский, материнский фольклор, календарные песни и заклички, хороводные, плясовые песни, частушки, сказки, духовные стихи, свадебные жанры.

Программные требования

Первый год обучения:

1. Введение:
 - Знакомство с учеником
 - Сведения о месте жительства, месте учебы, сведения о родителях
 - Беседа на тему: «Почему я хочу заниматься этим видом творчества, что я о нем знаю!»
 - Предъявление требований к учащемуся
 - Определение графика работы
2. Ознакомление с предметом. Развитие певческого дыхания - правильный забор дыхания. Правильный выдох.
3. Постановка певческих фонем на певческом выдохе.

4. Обучение пению в одном темпе, не отставая и не опережая.

Второй год обучения:

Необходимый, традиционный для каждого занятия подготовительный разминочный курс:

- Речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, дикционных упражнений нацеленных на правильность в произношении гласных и согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении, в диалектах и говорах.
 - Дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при вокальной работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность дыхания: краткое, долгое, цепное.
1. Распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует формированию правильного вокального звукоизвлечения, удобству исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту интонации. Работа над материалом, пройденным за прошлый год обучения.
 2. Индивидуальный подбор песен вокалисту.
 3. Дикция в пении
 4. Обучение пению выразительного (ласково, весело, грустно), без напряжения, своим голосом.
 5. Слышать и правильное интонирование в пределах терции и квинты.

Третий год обучения:

Необходимый, традиционный для каждого занятия подготовительный разминочный курс:

- Речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, дикционных упражнений нацеленных на правильность в произношении гласных и согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении. В диалектах и говорах.
 - Дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при вокальной работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность дыхания: краткое, долгое, цепное.
1. Распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует формированию правильного вокального звукоизвлечения, удобству исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту интонации. Работа над материалом, пройденным за прошлый год обучения.
 2. Индивидуальный подбор песен вокалисту.
 2. Дикция в пении
 3. Обучение пению выразительного (ласково, весело, грустно), без напряжения, своим голосом.
 4. Слышать и правильное интонирование в пределах терции и квинты.

Четвертый год обучения:

Необходимый, традиционный для каждого занятия подготовительный разминочный курс:

- Речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, дикционных упражнений нацеленных на правильность в произношении гласных и согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении, в диалектах и говорах.
 - Дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при вокальной работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность дыхания: краткое, долгое, цепное.
1. Распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует формированию правильного вокального звукоизвлечения, удобству исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту интонации. Работа над материалом, пройденным за прошлый год обучения.
 2. Индивидуальный подбор песен вокалисту.

3. Дикция в пении
4. Обучение пению выразительного (ласково, весело, грустно), без напряжения, своим голосом.
5. Слышать и правильное интонирование в пределах терции и кварты.

Пятый, шестой, седьмой годы обучения:

Необходимый, традиционный для каждого занятия подготовительный разминочный курс:

- Речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, дикционных упражнений нацеленных на правильность в произношении гласных и согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении, в диалектах и говорах.
 - Дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при вокальной работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность дыхания: краткое, долгое, цепное.
1. Распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует формированию правильного вокального звукоизвлечения, удобству исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту интонации. Работа над материалом, пройденным за прошлый год обучения.
 2. Индивидуальный подбор песен вокалисту.
 3. Дикция в пении
 4. Обучение пению выразительного (ласково, весело, грустно), без напряжения, своим голосом.
 5. Слышать и правильное интонирование в пределах терции и кварты.

Примерный перечень песен для освоения программы:

1. РНП «Как под горкой»
2. РНП «Как под яблонью зеленой»
3. РНП «Шла утка лугом»
4. РНП «Ой ,при лужку»
5. РНП «Захотела меня мать»
6. РНП «У зори-то ,у зореньки»
7. РНП «Ах, ты ноченька»
8. РНП «Зеленая рожица»
9. РНП «Красна девица вила кудерушки»
10. Частушки «Семеновна»
11. Камаринская из репертуара Л.Руслановой
12. Припевки Свердловской области «Быстро с гор»
13. «Не стой верба» РНП Брянской области
14. РНП «Ты,рябинушка», Уральская
15. РНП «Эх,Настасья»
16. РНП «Ой, хонька-махонька»
17. РНП «У ворот гусли вдали»
18. РНП «Ой, кумушки-годубушки»
19. РНП «Ай во поле травушка горела»
20. РНП «Маков цвет»
21. Частушки-нескладушки
22. Цыганская «Золотым кольцом»
23. РНП «И шла Дуня»
24. РНП «Загорелась во поле калина»
25. РНП «Калина с малиною»
26. Частушки «Матаня»
27. РНП «Ивушка»
28. РНП «Мальчик-кудрявичик»

29. РНП «Научу тебя, Ванюша»
31. РНП «Шла утица»
32. РНП «Ай, утушка луговая»
33. «Жил я у пана» , шуточная
34. «Я по жердочке шла» - Псковская область
35. «Заинька во садочке» - хоровод

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения программы «Вокал (народный)» обучающийся должен иметь следующие знания, умения и навыки:

- знание характерных особенностей народного пения, жанров и основных стилистических направлений фольклорного исполнительства,
- знание принципа работы голосового аппарата;
- знание вопросов певческой гигиены и охраны голоса;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах фольклорных коллективов;
- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умение сценического воплощения народной песни;
- навыки фольклорного варьирования и импровизации;
- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;
- навыки владения традиционными вокально-техническими приёмами;
- навыки публичных выступлений.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, включающий в себя совместную работу педагога и учащегося над песней, а также рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы ученика. Урок может включать в себя различные виды работы:

- работа над артикуляционным аппаратом;
- постановка дыхания;
- работа над вокальными навыками;
- разбор музыкального материала;
- работа над постановкой концертных номеров и т.п.

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием первоисточников.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а также уровня подготовки.

На индивидуальных занятиях по предмету «Вокал (народный)» преподавателем решаются следующие задачи:

- формирование вокально-исполнительских навыков учащегося;
- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания;
- овладение различными певческими стилями;
- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, диалекта, особенностей формообразования).

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, АУДИО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Методическая литература

1. Агамова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А.. Народные игры для детей. / Организация, методика, репертуар. М., 1995.
2. Браз С.Л. Методика преподавания в школе фольклора. М., 2000.
3. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голосового аппарата. С.-П., «Лань», 1997.
4. Жилинская С.А. Живое наследие / Игровые модели детского фольклора. Екатеринбург, 1997, вып. 1-5.
5. Картавцева М.Т. Школа русского фольклора. М., МК РФ МГИК, 1999.
6. Куприянова Л.Л. Программа и методические материалы для уроков музыки в начальной школе. М., 1997.
7. Мешко Н. Искусство народного пения. Практическое руководство и методика обучения искусству народного пения. Ч.1., 2. – М., 1996, 2000.
8. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. М., 1996.
9. Пикулева Н. Слово на ладошке. / Игровые занятия по развитию речи. Челябинск, 1991.
10. Тараскевич Н.А., Барбутько Л.В. Хранители традиций. / Сб. методических материалов. Новосибирск, ОЦФЭ, 2000.
11. Традиционная народная культура в современном воспитании детей / Опыт. Проблемы. Перспектива. Вологда, ВГПУ, «Русь», 2005.
12. Шамина Л. Школа русского народного пения. – М., 1997.
- Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов 2007.

Нотная литература

1. Как Вася –утеночек по бережку гулял Уральские игровые песни для детского музицирования Сост. И редакция Калужникова Т.И. Кесарева М.А Екатеринбург 1998
2. Масленица. Хрестоматия. Сост. Е.В. Пестерев, М.Г. Казанцева. Екатеринбург, 2000
3. Т.И. Калужникова Традиционный русский музыкальный фольклор Среднего Урала. Екатеринбург-Челябинск, 1997
4. Калужникова Т.И. Кесарева М.А Песни старого Урала Екатеринбург, 2001
5. Сипавский соловей. Сост. Бармина С.Г. Екатеринбург 2014
6. Традиционный материнский и детский фольклор русского населения Среднего Урала Екатеринбург 2002
7. Свадебный обряд Каменского р-на Свердловской области Сост. Н.Н. Успенская. Екатеринбург 2012
8. Круглый год. Русский земледельческий календарь Составитель Некрылова А. – М.: Правда, 1991.
9. Молодежные посиделки. Литературно-музыкальный календарь. Сост. Науменко. Москва 2002
10. Дореволюционный фольклор на Урале. Составитель Бирюков В.П. – Свердловск: Свердловское областное издательство, 1936.
11. Жили-были...Произведения русского устного народного творчества для детей. Составитель Науменко Г. – М: Молодая гвардия, 1988.
12. Зимин В.И., Ашурова С.Д., Шанский В.Н., Шаталова З.И. Русские пословицы и поговорки. Учебный словарь. – М.: Школа-пресс, 1994.
13. Казанцева М.Г., Калужникова Т.И. Русский музыкальный календарь. Лекции для школьников – Екатеринбург: Объединение Дворец молодежи, 1992.
14. Круглый год. Русский земледельческий календарь. Составитель Некрылова А. – М.: Правда, 1991.