

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Архангельского музыкального колледжа

А.А. Фофанова
А.А. Фофанова

31.08.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы музыкального исполнительства»

ВОКАЛ

(народное пение, эстрадный вокал, академический вокал)

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства

курсы профессиональной ориентации

Архангельск

2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы музыкального исполнительства» (вокал-народное пение, эстрадный вокал, академический вокал) разработана в соответствии с требованиями для специальности по курсам по профессиональной ориентации

Разработчик – преподаватель ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» Цыварев И.А.

Рекомендована к утверждению Педагогическим Советом Архангельского музыкального колледжа

Протокол № 1 от « 31 » 08 _____ 2023 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
2. Срок реализации учебного предмета;
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
5. Цель и задачи учебного предмета;
6. Структура программы учебного предмета;
7. Методы обучения;
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Учебная литература;
- Методическая литература;

I. Пояснительная записка.

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

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» (вокально-народное пение, эстрадный вокал, академический вокал) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учётом опыта преподавания предмета «Сольное пение» в ДШИ.

Пение занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров.

Эстрадное пение, несмотря на существенные различия с академическим вокалом, базируется на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата. Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения являются: близость к речевой фонетике, плотное звучание в грудном регистре (исключение – высокие мужские голоса), отсутствие выраженного прикрытия «верхов», использование оперного фальцета у высоких мужских голосов в верхнем регистре.

Стоит отметить, что предмет «эстрадное пение» предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению произведений в данном

жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, владение сценическим движением и актёрскими навыками.

Народное пение доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой.

Учитывая вышеперечисленные факторы, данная программа направлена на создание условий для музыкального воспитания, организации полезного досуга, оздоровления, развития и самореализации личности в музыкально – творческой деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы составляет 1 год.

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

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в год.

Срок обучения – 1 год

Таблица 1.

Распределение	часы
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	34
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	2
Общее количество часов на аудиторные занятия	68
Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия в неделю	34
Максимальное количество часов	102
ИТОГО	68/34

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного «Основы музыкального исполнительства» (вокал народное пение, эстрадный вокал, академический вокал) при одном годе обучения составляет - 102 часа. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 34 часов – самостоятельная работа.

4. Форма проведения учебных занятий

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

5. Цель учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об эстрадном пении, формирование практических умений и навыков эстрадного пения, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета

Образовательные:

- освоить теоретические и практические основы вокально-исполнительского искусства, музыкальной грамоты, хореографии, сценической культуры;
- формировать навыки эстрадной вокальной техники и гигиены голоса;
- формировать навыки творческой деятельности, создания художественного образа, импровизации;
- формировать навыки работы со звуковой аппаратурой, микрофонами.

Развивающие:

- развивать музыкальный слух, голос, дыхательную выносливость, память, эмоционально-образное мышление, телесно-двигательную координацию;
- развивать работоспособность и творческую самостоятельность;
- развивать коммуникабельность;

Воспитательные:

- формировать художественный вкус, личностную культуру, потребность в самореализации творческого потенциала;
- формировать нравственные позиции;
- формировать позитивную социальную активность.

6. Структура программы учебного предмета

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);

- метод упражнений и повторений (выработка певческих навыков ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);
- метод показа (показ педагогом вокальных приёмов, исполнение педагогом песен);
- объяснительно-иллюстративный (педагог поёт произведение ученика и попутно объясняет);
- репродуктивный метод (повторение учеником вокальных приемов по образцу учителя);
- метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);
- частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи).
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства» (вокал народное пение, эстрадный вокал, академический вокал) должны иметь:

- Фортепиано, столы, стулья, зеркало, пюпитр;

- Звуковое оборудование: микрофон, микшерный пульт\усилитель, колонки, средство проигрывание фонограмм (ноутбук, CD-проигрыватель, магнитофон или др.);
- Фонотека /комплект фонограмм, подборка аудиозаписей для прослушивания и оформления мероприятий/; Библиотека специальной литературы /методическая, учебная, иллюстративная, репертуарные сборники и т.д.;
- Видеоархив концертов, фотоархив; архив творческих работ детей;
- Наглядные пособия: информационные стенды, плакаты и др.;

В колледже имеется концертный зал, оборудованный световым и звуковым оборудованием.

II. Содержание учебного предмета.

- Работа над всеми аспектами певческих навыков (Закрепление и расширение навыков и приемов вокальной техники: смешанный межреберно-диафрагматический тип дыхания, певческая опора, свободное физиологическое звучание голоса, использование резонаторных зон, использование регистров певческого голоса, сглаживание регистрового звучания и переходных нот, чистота интонирования, хорошая дикция, чувство ритма, осмысленность исполнения и др.);
- Работа над стилистическими особенностями исполняемых произведений (Работа над стилистическими особенностями исполнения музыки в разных стилях: джаз, мюзикл, фолк, советская песня, романс и т.д. Использование импровизации и пения на «скэт». Использование вокальных приёмов характерных для различных стилей);

- Работа над художественным образом и сценическим исполнением произведения (Понятие «интерпретация» - индивидуальный подход исполнителя, наличие собственной концепции воплощения авторского замысла. Координационно-двигательный тренаж. Постановка, сценическая разводка и отработка концертных номеров. Подготовка и отработка репертуарных номеров на сцене. Участие в тематических концертных программах. Выступления на площадках города. Участие в конкурсах детского творчества);
- Повторение и закрепление музыкально-теоретических основ. Краткое повторение курса музыкальной грамоты. Основы терминологической базы вокально - исполнительского искусства, сценической культуры. Применение их при работе над репертуаром. Беседы об истории, жанрах и стилях вокальной музыки. Прослушивание аудиозаписей, видеопросмотры с коллективным обсуждением с целью расширения кругозора и формирования аналитического отношения к массовой культуре. Анализ собственных выступлений.

Ожидаемые результаты четвёртого года обучения

Знания:

- история, жанры и стили вокальной музыки,
- гигиена певческого аппарата, особенности периода мутации,
- певческая установка, артикуляционная гимнастика,
- дикционная разминка,
- дыхательно-двигательный комплекс для тренировки выносливости и рационального расходования дыхания,
- элементов джазовой стилистики и слогового пения на «СКЭТ»

- вокализы, джаз - этюды для автоматизации навыков пения.

Умения:

- владение голосом и приемами его охраны,
- владение вокально-исполнительской, эстрадной, сценической культуры и применение их в практике собственных выступлений,
- проявление творческой индивидуальности,
- анализ собственного творческого опыта.

Годовые требования.

В течение года педагог должен проработать с учеником 8 – 12 музыкальных произведений: обработки народных песен, песни танцевального характера, лирические песни, эстрадно-джазовые песни, детские песни современных и советских композиторов, песни из мультфильмов\спектаклей\мюзиклов, джазовых композиций с элементами импровизации, народные песни, произведения академической направленности.

Зачетные требования:

На экзамен выносятся 2 разнохарактерных произведения в течение года.

Народное пение

Показать программу, освоенную за год:

- *a 'cappella* (протяжная),
- обработка с инструментальным сопровождением.

Примерный репертуарный перечень для начального уровня обучения

- М. Парцхаладзе «Дождик»
- М. Парцхаладзе «Море, море»
- С. Ранда «Ковбой»
- И. Челноков «Кот на крыше»
- И. Челноков «Я нарисую счастье»
- А. Комаров «Вечер тихий и морозный»
- А. Пинегин «Зимняя сказка»
- А. Пинегин «Колобок»
- С. Ранда «Букет для мамы»
- А. Пинегин «Классный кот»
- Г. Азаматова-Бас «Всё очень просто»
- Г. Азаматова-Бас «Хорошее настроение»
- К. Костин «Ковбой»
- К. Костин «Паучок»
- А. Пряжников «Лето»
- А. Пряжников «Три кита»
- А. Пряжников «Лягушачий хор»
- В. Осошник «Хорошее настроение»
- В. Осошник «Дорога к солнцу»
- А. Варламов «Веснушки»
- А. Варламов «Фея моря»
- К. Костин «Божья коровка»
- Л. Фадеева-Москалёва «Ангел мой»
- Л. Фадеева-Москалёва «Королевство кошек»

III. Требования к уровню подготовки учащегося

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:

- владеет основными вокальными приемами, умеет правильно использовать их на практике;
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и образному содержанию, анализируя свое исполнение;
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения;
- имеет опыт публичных выступлений;
- обладает навыками общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации;

- знание основ музыкальной грамоты.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.

Вид контроля	Задачи	Формы
Текущий контроль	- поддержание учебной дисциплины, -выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, - повышение уровня освоения текущего учебного материала.	концертные выступления по желанию преподавателя
Промежуточная аттестация	определение успешности развития учащегося и усвоения им программы на определенном этапе обучения	контрольные уроки
Итоговая аттестация	определяет уровень и качество освоения программы учебного предмета	экзамен проводится по итогу обучения.

Формами средств текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации являются контрольные уроки или академические концерты. К выступлению на академическом концерте приравниваются выступления в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности колледжа. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена с исполнением двух разнохарактерных произведений.

Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные

знания, умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Оценка	Критерии оценивания исполнения
5 («отлично»)	<p>Уверенное выразительное исполнение с точной интонацией и ритмикой. Яркое воплощение художественного образа. Свободное владение вокальными навыками (согласно программным требованиям, соответствующим данному году обучения); владение правильной певческой установкой; Умелое использование вокальных приёмов. Самостоятельный разбор текста без ошибок. Хорошо осмысленное с точки зрения музыкального замысла исполнение произведения. Присутствует устойчивый интерес к музыкальному искусству, к занятиям музыкой. Степень продвижения учащихся высокая.</p>
4 («хорошо»)	<p>Исполнение с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все проработано, определенное количество погрешностей не дает возможность оценить «отлично». Технические погрешности в трудных местах произведения (вокально-интонационная неточность). Начальный уровень владения певческими приёмами. Недостаточно осмысленное с точки зрения музыкального замысла исполнение произведения. Присутствует интерес к музыкальному искусству, к занятиям музыкой. Степень продвижения учащегося хорошая.</p>

3 («удовлетворительно»)	Исполнение с небольшими остановками, однообразной динамикой. Нестабильные навыки в звукоизвлечении, звуковедении. Недостаточное владение основными приемами звукоизвлечения. Темпо - ритмическая неорганизованность. Отсутствует устойчивый интерес к музыкальному искусству, к занятиям музыкой. Обучающийся не продвигается в обучении.
2 («неудовлетворительно»)	Исполнение с частыми остановками, однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного участия в процессе музицирования, метроритмическая неустойчивость. Неграмотный разбор нотного текста. Слабый слуховой контроль собственного исполнения. Пассивная работа в классе. Пропуски без уважительных причин.

При выведении итоговой оценки учитываются следующие параметры:

- Оценка годовой работы учащегося.
- Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
- Другие выступления учащихся в течение учебного года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и

содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей эстрадного вокала, рассказать о выдающихся мировых вокалистах и композиторах.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного плана учащегося.

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения вокальных произведений разных стилей (поп, рок, эстрадно-джазовые и эстрадно-народный, джазовые). Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике.

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и вокальных навыков.

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Эстрадный вокал

1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005.

2. Бекина С., Ломова Т., Соковнина Е. Музыка и движение. - М.: Просвещение, 1983.
3. Зебряк Т. Играем на уроках сольфеджио. - М.: Музыка, 1986.
4. Емельянов В.В. Постановка голоса. Координация и тренаж. Санкт-Петербург. 1997.
5. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. - М.: Школьная пресса, 2007.
6. Клипп О.Я. Постановка голоса эстрадного певца/ О.Я. Клипп : учебно-методическое пособие.- М.: МПГУ, 2003.-18 с.
7. Клипп О.Я. Теоретические и методические основы эстрадной вокальной и инструментальной музыки/ О.Я.Клипп, О.И. Полякова: учебное пособие.- М.: МПГУ, 2003.- 46 с.
8. Малишава В.П. Школа эстрадного вокала. - Архангельск,
9. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. - Л.: Советский композитор, 1989.
10. Пустынникова Г.Н. Практическое пособие по восстановлению речевого и певческого голоса. - М.: «Издательский дом Альянс», 2009.
11. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. - М.: Лань, 2007
12. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Изд. «Прометей» МПГУ , 1992.
13. Система дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н.. Под редакцией Щербакова М.В., М., 1998
14. СэтРиггз. Поите как звезды. – С-Пб: Питер, 2007.
15. Чернецкая Т.А. Как стать артистичным (психотренинг актерского мастерства). - М.: ВЭЦ Школьный театр, 2000.
16. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей.- М.: Айрис-пресс, 2007.

Народное пение

1. Н. Бабкина «Русские народные певцы». М. 1996г.
2. С. Браз. Хрестоматия русской народной песни. М. 1986г.

3. М. Картавцева «Школа русского фольклора». М. 1994г.
 4. Н. Кутузов «Избранные песни». Вып.1. М. 1977г.
 5. Л. Мекалина. Хрестоматия русской народной песни. М. 1968г.
 6. Г. Науменко «Фольклорная азбука». М. 1996г.
 7. Г. Науменко «Жаворонушку». М. 1991г.
 8. П. Сорокин «Песенные узоры». Выпуски с 1-4. М. 1987-89г.Г.
 9. Л. Шамина «Репертуар народного певца». Выпуски с 1-3. М. 1998-2000г.Г.
 10. И. Шпарийчук «Задумчивые беседы». М. 1994г.
- П.В. Щуров «Сидит дрема». М. 1997г

Академический вокал

- «Здравствуй, песня» в.5. Песни композитора Ю. Чичкова для юношества. – М. «Музыка», 1970.
- «Пчёлка». Песни и хоры русских композиторов для детей. – М., «Музыка», 1996.
- «Спи, моя радость, усни!». Колыбельные песни (для голоса(хора) в сопровождении фортепиано и без сопровождения). – М., «Кифара», 1997.
- «Травка зеленеет». Песни русских композиторов для детей в сопровождении фортепиано. – М., «Музыка», 1975.
- Абт Ф. «Школа пения» (избранные упражнения для голоса и ф-но). - М., гос. муз. изд-во, 1960.
- Аедоницкий П. «Радоваться жизни». Песни для голоса в сопровождении фортепиано(баяна). – М. «Советский композитор», 1983.
- Алябьев А. «Романсы и песни» том II (Полное собрание). – М., «Музыка», 1975.
- Алябьев А. «Романсы и песни» том I (Полное собрание). – М., «Музыка», 1974.
- Аренский А., Ребиков В. «Детские песни». – М., «Музыка», 1996.38
- Бетховен Л. «Песни» (для детей и юношества). – М., «Музыка», 1979.
- Бирнов Л. «Песни народов СССР. - М., «Музыка», 1988.
- Блантер М. «Песни» (для голоса или хора в сопровождении фортепиано(баяна)). – М. «Советский композитор», 1978.
- Булахов П. «Песни и романсы». – М., «Музыка», 1977.
- Варламов А. «Избранные романсы и песни». – М., «Музыка», 1980.

- Векерлен Ж.Б. «Пасторали». Романсы и песни XVIII в. – М., «Музыка», 1982.
 - Вилинская И. «Четыре вокализа». – ноты с сайта www.notarhiv.ru.
 - Гречанинов А. «Избранные произведения для детей» (для голоса или хора в сопровождении фортепиано). – М., «Советский композитор», 1969.
 - Григ Э. «Романсы и песни» в 3-х томах. – М., «Музыка», 1979.
 - Гурилёв А. «Русские народные песни». Обработка для голоса с фортепиано. - М., «Музыка», 1978.
 - Долуханян А. «Народные песни» - М., «Музыка», 1988.
 - Медведева М. «Солнышко – ведрышко» Русские народные песни и хоры для детей младшего возраста. - М., «Музыка», 1984.
 - Мышкина С. «Песни для детей». – Самара, 2001.
 - Островский А. «Песни» (для голоса или хора в сопровождении фортепиано(баяна)). – М. «Советский композитор», 1968.
 - Чайковский П. «Детские песни». – М., «Музыка», 1981.
 - Шуман Р. «Альбом песен для юношества». – М., «Музыка», 1978.
2. Список методической литературы:
- Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. – М.: «МГПИИ», 1983.
 - Вопросы вокальной педагогики. – вып 6. - М.: «Музыка», 1982.
 - Вопросы вокальной педагогики. – Вып.2. - М.: «Музыка», 1964.
 - Голубев П.В. Советы молодым педагогам- вокалистам. – М.: «ГМИ», 1963.
 - Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
 - Емельянов В. Развитие голоса, координация и тренинг. – СПб., 1997.
 - Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – Л.: «Музыка», 1986.
 - Паров Юлиус. Азбука дыхания. – Минск: «Полымя», 1988.
 - Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. // Педагогика и психология. - №7с –М.: «Знание», 1980.
 - Словарь иностранных музыкальных терминов. // Издание 7. - М.: «Музыка», 1988.40
 - Стулова Г.П. развитие детского голоса в процессе обучения пению. –М.: «Прометей», 1992.
 - Тренина П. Из опыта педагога-вокалиста. – М.: «Музыка», 1976.
 - Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова. - М.: «Музыка», 1996.

