

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

городского округа город Стерлитамак

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

**«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»**

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Срок реализации 3(4) года

Стерлитамак 2023

Обсуждена на заседании
вокально-хорового отдела
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол № 33
от «24» августа 2023 г.

Принята Педагогическим советом
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол № 8
от «30» августа 2023 г

Рассмотрена Методическим советом
МАУ ДО «ДШИ»
Протокол №56
от «29» августа 2023 г.

Утверждена приказом
Детской школы искусств
от «31» августа 2023 года №111

Учебная программа по предмету "Вокальный ансамбль" составлена на основе примерной образовательной программы «Вокальный ансамбль» для музыкальных школ (сост. Н.С.Воинова, В.С.Смоляницкая, В.Д. Бородачева, 1999г.), примерной учебной программы для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (сост. Г.Б. Палашкина, 2002 г.), примерной программы к базисному учебному плану для ДШИ (сост. Роганова И.В., 2009г.)

Составитель: Преподаватель Высшей квалификационной категории МАУ ДО « Детская школа искусств» г.Стерлитамак Евсюгова Ирина Александровна

Содержание программы:

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, цель и задачи;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных занятий;
- Методы и принципы организации образовательного процесса;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Учебно-тематический план:

- Требования по годам (этапам) обучения;
- Примерные репертуарные списки по годам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки литературы

Пояснительная записка.

Программа «Вокальный ансамбль» 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 учетом многолетнего педагогического опыта в области обучения вокалу в детской школе искусств.

Предмет вокального ансамбля не является обязательным по учебным планам хоровых и инструментальных отделений, а входит в перечень предметов по выбору, утверждаемых решением педагогического совета.

Интерес к предмету «Вокальный ансамбль» со стороны преподавателей-дирижеров и учащихся заметно возрастает. В последние годы мы все чаще слышим в концертах и на музыкальных конкурсах выступления детских вокальных ансамблей. Их появление стало следствием тенденции к обновлению концертных форм, оживлению концертной практики, а также следствием интереса к сольному вокальному исполнительству.

Так как занятия в ансамбле значительно больше, чем в хоре повышают ответственность каждого участника за качественный уровень выступления, то активизируется учебный процесс в целом, что позволяет добиться более значительных результатов, как в сольном, так и в коллективном хоровом исполнительстве.

Занятия ансамблем являются базой для дальнейшего профессионального роста его участников, укрепляют и развивают их вокально-ансамблевые навыки. Учебный предмет «Вокальный ансамбль» является дисциплиной, которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую значимость для воспитания и обучения.

Программа направлена на развитие вокальных данных ансамблевого музицирования воспитанников и умения их применять свои знания в среде сверстников. Дает возможность социализации личности через ансамблевое и вокальное исполнительство.

Важной составляющей программы является индивидуальный подход к обучению. Учебная работа направлена на выявление индивидуальных способностей и особенностей детей. При реализации программы учитываются психологические и физиологические особенности учащихся, уделяется особое внимание развитию их эмоционального состояния.

Актуальность программы состоит в следующем:

Развитие теоретических вопросов музыкально-эстетического воспитания продвигалось от усвоения элементов пения и музыкальной грамоты, ознакомления со спецификой музыки, ее выразительность средствами и строением произведений, от обретения элементарных навыков игры на музыкальных инструментах и приобретения историко-теоретических знаний в сторону овладения основами общей и музыкальной эстетики, особенностями проявления эстетической категории в музыкальном искусстве.

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчётом на голосовые возможности детей.

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации.

По всей целевой направленности программа нацелена на формирование практических умений и навыков в области вокального искусства.

Программа построена по принципу воспитывающего обучения, принципу доступности учебного материала (усвоение знаний, умений, навыков от простого к сложному).

Цель учебного предмета:

Основной целью занятий является музыкально-эстетическое развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через пение в ансамбле. Формирование вокально-хоровых навыков, овладение художественным исполнением произведения должно рассматриваться во взаимосвязи с развитием качеств личности участников коллектива.

Задачи учебного предмета:

⌚ развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству, расширение круга представлений и знаний о музыке, композиторах, музыкально-художественных стилях, об ансамблевом исполнительстве;

⌚ совершенствование необходимых навыков и вокально-ансамблевых умений;

⌚ формирование знаний основ вокальной культуры в условиях ансамблевой работы;

⌚ формирование умения читать с листа ансамблевую партию и ориентироваться в ней;

⌚ практическое знакомство и творческое освоение лучших образцов ансамблевой музыки различных эпох, стилей и жанров;

⌚ формирование личности юного музыканта через выявление и развитие его творческого потенциала;

⌚ формирование навыка актерского мастерства, умение держаться на сцене;

⌚ осознание собственной ответственности за результат работы в ансамбле и нужности, необходимости каждого исполнителя – участника ансамбля.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

Организация учебного процесса.

Данная программа предлагает вариант систематических занятий вокальным ансамблем с 1 (2)го по 3 (5) класс. Ансамбль 1-2 классов по своим возможностям и результатам деятельности является учебным. Начиная с 3-5-го классы, когда в исполнении появляется новый качественный вокально-технический уровень, артистизм, свобода владения материалом, ансамбль постепенно переходит в разряд концертных. В старших классах коллективы вокальных ансамблей становятся концертными коллективами.

Количество участников ансамбля может варьироваться, но оптимальный вариант – до 12 человек.

Программа рассчитана на 3 (4) года обучения.

Основной формой организации учебной деятельности является *занятие - урок* (продолжительностью 40 минут).

Количество часов в год – 70 часов.

За год учащиеся изучают 5-7 произведений.

Форма оценки занятий – зачет, который проводится один раз в полугодие.

Возможны выступления ансамблей на концерте перед родителями, на родительских собраниях. Лучшие номера исполняются на отчетных и тематических концертах, фестивалях и конкурсах.

План концертной деятельности составляется с учётом традиционных праздников, мероприятий, проводимых в ДШИ, важнейшими событиями текущего года, а так же фестивалями и концертами, проводимыми различными образовательными учреждениями города.

По окончании курса учащиеся получают первоначальное вокальное образование, овладевают навыками ансамблевого пения, приобщаются к мировому вокальному наследию. Навыки, приобретенные в процессе обучения в вокальном ансамбле, способствуют развитию творческого потенциала учащихся и дают возможность впоследствии реализовать свои возможности в различных творческих коллективах.

Структура занятия урока вокального ансамбля

- Настройка певческих голосов;
- Распевание;
- Работа над произведением;
- Анализ занятия.

Особое внимание уделяется подбору репертуара.

Критерии подбора репертуара.

- Возможность исполнения произведения в рамках творческого имиджа коллектива (исполнителя).
- Художественный текст, возрастной подход.
- Сочетание художественных и технических возможностей исполнителя и творческих замыслов по постановке номера.
- Технические возможности коллектива.

Вокально – певческая работа включает в себя:

- Подготовку вокального аппарата;
- Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием;
- Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти;
- Развитие чувства ритма.

За период обучения учащиеся должны овладеть объемом знаний и навыков, предлагаемых данной программой. Обучение по данной программе рекомендуется учащимся с выявленными вокальными данными.

Вокальный ансамбль соединяет в себе особенности хорового и сольного пения, что позволяет включать в репертуар коллектива многоголосные произведения, не прибегая к нивелировке тембров с одной стороны, и обрабатывать произведения, написанные для соло не боясь нарушить авторский замысел.

Одной из основных задач является постоянный контроль чистоты интонирования, как внутри партии (если она дублируется), так и в целом.

Ансамблевое пение позволяет следить за качеством звучания каждого участника, вырабатывая, в то же время, навыки коллективного исполнения.

В ансамбле все голоса должны быть слышны, сливаясь воедино, но поскольку идеально сливающиеся между собою голоса встречаются не всегда, педагогу необходимо при распределении участников по партиям учитывать следующее:

- уровень подготовленности учащихся;
- индивидуальную тембральную окраску голоса;
- художественный замысел композитора;

Принципы обучения:

- доступности содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой ступени обучения, обучение пению по нотам всех детей без исключения;
- последовательности и систематичности изложения;
- принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов мышледеятельности; единства художественного и технического развития учащихся,
- оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм организации педагогического процесса.

Условия реализации программы.

1. Материально – технические условия.

- Помещение с дневным и вечерним освещением (учебные классы, студия записи голоса).
- Актальный зал.
- Фортепиано.
- Микрофоны.
- Компьютер
- Костюмы.

2. Методическое обеспечение.

- Нотные сборники.
- Методическая литература.

Учебно-тематический план по предмету «Вокальный ансамбль»

1 год обучения.

№ п.п	Тема и разделы	Количество часов		
		ВСЕГО	теори я	практи ка
1.	Диагностика, комплектование групп	4	-	4
2.	Слушание музыки	6	-	6
3	Певческая установка	12	2	10
4.	Работа над певческим репертуаром	44	-	44
ИТОГО		66	2	64

2 год обучения.

№ п.п	Тема и разделы	Количество часов		
		ВСЕГО	теори я	практи ка
1.	Диагностика	4	-	4
2.	Слушание музыки	6	-	6
3	Певческая установка	10	-	10
4.	Работа над певческим репертуаром	46	-	46
ИТОГО		66	-	66

3 год обучения

№ п.п.	Тема и разделы	Количество часов		
		ВСЕГО	теори я	практи ка
1	Диагностика	2	-	2
2	Слушание музыки	6	-	6
3.	Певческая установка	10	-	10
4	Работа над певческим репертуаром	48	-	48
ИТОГО		66	-	66

4 год обучения.

№ п.п.	Тема и разделы	Количество часов		
		ВСЕГ О	теори я	практи ка
1	Диагностика	2	-	2
2	Слушание музыки	6	-	6
4.	Певческая установка	8	-	8
5.	Работа над певческим репертуаром	50	-	50
Итого		66		66

Прогнозируемый результат.

1 год обучения.

К завершению 1 года обучения учащиеся должны уметь правильно артикулировать, петь стройно, в унисон с другими исполнителями и с фортепиано; уметь чисто пропеть по нотам несложную мелодию, правильно соблюдая метроритм; уметь пользоваться активным дыханием; знать нотную грамоту (начальный этап), некоторые музыкальные термины; уметь эмоционально исполнять вокальные номера.

2 год обучения.

Учащиеся должны научиться петь в унисон а caprella; уметь петь 2-х голосие, знать понятие «сапон» и уметь его петь; знать музыкальную грамоту; уметь ориентироваться в партитуре песен; владеть микрофоном; уверенно держаться на сцене и исполнять эмоционально яркие произведения, как веселые, шуточные, так и выразительные минорные.

3 год обучения

К завершению 3 года обучения учащиеся должны петь 3-х- голосные произведения; уметь правильно вокально вести свою партию и подстраиваться под звучание других партий; владеть приемом цепного дыхания и разными видами звуковедения; уверенно и эмоционально исполнять произведения на сцене.

4 год обучения.

Учащиеся должны уметь передать эмоциональное настроение произведения, знать законы звукообразования, уметь держать ритмический и гармонический ансамбли, уметь образно воплощать на сцене вокальные номера, свободно владеть знаниями, умениями и навыками в области вокально-ансамблевого исполнительства, уметь читать с листа вокальные партии (одно, двух, трехголосие);

Примерный репертуар класса вокального ансамбля.

Младшая группа

3. Андерсон Б. Счастливого нового года.
4. Аноним Утренний канон. Франция XIII век.
5. Аренский А. Под солнцем вьются жаворонки. Переложение Букреевой О.
6. Берлин И. Белое Рождество.
7. Брамс И. Колыбельная. Переложение Полищук Л.
8. Буцко Ю. Гриб - Архип

9. Гречанинов А. Пришла весна, Дон – Дон (прибаутка).
Переложение Тененбаум И.
10. Глиэр Р. Здравствуй, гостья зима. Вечер.
11. Глинка М. Ты, соловушко умолкни. Переложение Букреевой О.
12. Гладков Ген. Прощальная песня из телефильма “Обыкновенное чудо”, Синема из кинофильма “Человек с бульвара Капуцинов”.
13. Галлин Дж. обр. В. Семенова Christmas in the air.
14. Гуцелев Б. Про театр. Из кантаты “Вредные советы”
15. Дунаевский М. Ветер перемен, Полгода плохая погода.
16. Даргомыжский А. Ночевала тучка золотая. Ванька – Танька.
17. Десмонд П. Играем на пять.
18. Жарковский Е. Непогода пройдет.
19. Ипполитов – Иванов М. Горные вершины.,
20. Кожухин В. Жили – были.
21. Кравченко Б. Хрюшка обижается
22. Крылатов Е. Песня о колоколах.
23. Кюи Ц. Заря лениво догорает., Омывшись на заре.
24. Литовко Ю. Каноны. Старые часы.
25. Литовская народная песня. Солнышко вставало. Обработка Шимкуса С.
26. Минков М. Дельфины, Катерок. Переложение Пятаевой Е.
Дорога добра. переложение Полищук Л.
27. Марченко Л. Кискин блюз, Рождество.
28. Металлиди Ж. Кукушка
29. Народная итальянская песня Четыре таракана и сверчок.
Обработка Пятаевой Е.
30. Осокина Н. Мама. Переложение Тененбаум И.
31. Ребиков В. Встреча зимы. Отцвела уже фиалка.
32. Русская народная песня Ты река ль моя реченька. Обработка Тененбаум И.

- 33.Русская народная песня Во кузнице. Обработка Тененбаум и.
- 34.Русская народная песня Возле речки, возле мосту. Обработка Иорданского.
- 35.Русская народная песня в сыром бору тропина. Обработка Гречанинова А.
- 36.Русская народная песня Как по морю. Обработка Свешникова А.
- 37.Русская народная песня Не летай соловей. Обработка Попова В.
- 38.Русская народная песня Сею, вею. Обработка Попова В.
- 39.Славкин М. цикл “ Земля”
- 40.Симон Н. Istanbul.
- 41.Семенов В. Когда я стану миллионером. Акварель. Звездная река.
- 42.Смирнов С. Наши учителя. Мой лучший друг. Семь веселых нот.
- 43.Струве Г. Матерям погибших героев. Музыка. Моя Россия.
- 44.Тухманов Д. Там, только там, Песенка про сапожника.
- 45.Уэббэр Э. Л. Реквием №8 Pie Jesu.
- 46.Украинская народная песня Козел и коза.

Примерный репертуар класса вокального ансамбля.

Старшая группа

1. Аноним Вилланелла XVI век
2. Аноним. Музы согласно. XVIII век. Переложение Полищук Л.
3. Андерсон Б. Счастливого нового года.
4. Банкьери А. Капричиетта для трех голосов.
5. Бетховен Л. Менуэт.
6. Брамс И. Колыбельная. Переложение Полищук Л.
7. Бриттен Б. Колыбельная из сюиты “Обряд Керолл”.
8. Гершвин Дж. Хлопай в такт. Любимый мой. Колыбельная Клары из оперы “Порги и Бес” переложение Зыкова И.
9. Глинка М. Попутная песня. Переложение Лиувенко И.
- 10.Глиэр Р. Вечер.

11. Гендель Г.Ф. Сарабанда D – moll Аранжировка Е. Пятаевой и И. Тененбаум
12. Да Нола Д. гальярда.
13. Даргомыжский А. Девушки – красавицы. (дуэт)
14. Дворжак А. Мелодия .переложение
15. Дубравин Я. Весна. Про Емелю.
16. Дунаевский И. Колыбельная.
17. Ирландская народная песня Вечерний звон. Обработка А. Розенблат
18. Итальянская народная песня "L'inverno e passato" обработка Муратова Г.
19. Крылатов Е. Будь со мною... Колокола.
20. Лассо О. Канцона. Тик – так.
21. Леннон Д. и Маккартни П. Because. Let it Be.
22. Морли Т. Май.
23. Мели Д. Пастораль.
24. Минков М. Дорога добра.
25. Молчанов К. Солдаты идут. Переложение Тененбаум И.
26. Никитин С. Под музыку Вивальди. Обработка Щипунова В. Дон и Магдалина. Обработка Мачаловой А.
27. Прима Луис Sing sing
28. Рахманинов С. Сирень. Переложение Славницкого Ю. У моего окна. переложение Вавиловой Т.
29. Римский –Корсаков Н. Звонче жаворонка пенёк. Переложение Соколова Вл. Не ветер вея с высоты. Переложение Егорова А. ночевала тучка золотая.
30. Русская народная песня. Во лужах. Обработка лядова А.
31. Русская народная песня Летят утки. Обработка И. Тененбаум
32. Р.н.п. Долина – долинушка. Обработка Ежова А.
33. Р.н.п. Как у наших у ворот. Обработка Смирнова С.
34. Р.н.п. Комара муха любила. Обработка Леонтовича Л.
35. Р.н.п. Мимо садику. Обработка Гребенкина.

- 36.Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я да. Обработка Соколова В.
- 37.Р.н.п. Поружка-параня. Обработка Комарова В.
- 38.Р.н.п. Сронила колечко Обработка Бляхера.
- 39.Р.н.п. Ты не стой колодец. Ты река ль моя реченька. Обработка Ледова
- 40.Р.н.п. Ты рябина ли. Обработка Юрлова Г.
- 41.Р.н.п. Четыре ветра. Обработка Струве Г.
- 42.Р.н.п. Эх, уж как пал туман. Обработка Флярковского А.
- 43.Словацкая народная песня. Танцуй, танцуй. Обработка Райхла М.
- 44.Славкин М. цикл “ Земля”.
- 45.Смирнов С. Не грусти, улыбнись и пой. Счастье приходит с песней.
- 46.Струве Г. Буря. Матерям погибших героев. Музыка.
- 47.Симон Н. Istanbul.
- 48.Суриков И. музыка народная .Рябина.обработка Зыкова И. и Тененбаум И.
- 49.Уэббэр Э. Л. Реквием №8 Pie Jesu.
- 50.Хренников Т. Три песни из К/ф “Верные друзья”
- 51.Хачатурян А. Андантино.
- 52.Хренников Т. Московские окна. Обработка Щипунова В.
- 53.Хайтович Л. Музыкальные картинки.
- 54.Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оп. “Пиковая дама “.
Колыбельная песнь в бурю. Переложение. Рассвет (дуэт)
- 55.Шаинский В. Веселая fuga.
- 56.Шопен Ф. Прелюдия №4 E - moll
- 57.Эшпай А. Песня о криницах.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков:

⌚ Наличие у обучающихся интереса к музыкальному вокально-ансамблевому исполнительству;

⌚ Знание начальных основ вокально-ансамблевого искусства, вокально-ансамблевых особенностей партитур, художественно-исполнительских возможностей коллектива;

⌚ Знание репертуара включающего произведения различных эпох, стилей, жанров, направлений и форм;

⌚ Умения самостоятельно разучивать вокально-ансамблевые партии.

⌚ Умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;

⌚ Умения грамотно исполнять музыкальные произведения, как сольно, так и в составе вокального коллектива;

⌚ Знание профессиональной терминологии;

⌚ Наличие умений по чтению с листа не сложных вокально-ансамблевых произведений;

⌚ Навыки по использованию музыкально-исполнительских и технических средств выразительности (умение работать при необходимости с микрофоном, с фонограммой -1)

⌚ Навыков публичных выступлений;

⌚ Наличие музыкальной памяти, развитого полифонического, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;

⌚ Наличие навыка репетиционно - концертной работы в коллективе в качестве солиста;

⌚ Умение передавать авторский замысел музыкальных произведений с помощью органического сочетания слова и музыки.

Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Так же в рамках текущего контроля, проводятся контрольные уроки по ансамблю в конце каждого триместра.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается в баллах: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде академических концертов, исполнение концертных программ, устных опросов.

Контрольные уроки, контрольные выступления в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Детской школы искусств. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены ДШИ самостоятельно.

В течение учебного года планируется ряд творческих выступлений; открытые репетиции для родителей и преподавателей (открытые уроки), фестивали, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде вокально - ансамблевого искусства в общеобразовательных школах, детских садах, на различных площадках города..

При оценке учащегося также учитывается его участие в выступлениях коллектива.

При проведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

1. Оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
2. Другие выступления ученика в течение учебного года.

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы «Вокальный ансамбль» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников и возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Методическое обеспечение учебного процесса

Серьезное вокально-ансамблевое воспитание обязательно основывается на знании руководителем певческих возможностей детей разных возрастных групп. Так, в младшем школьном возрасте (7-10 лет) механизм голосообразования совсем другой, чем у более старших детей.

В младшем возрасте детскому голосу свойственен так называемый фальцет, при котором происходит неполное смыкание голосовой щели, таким образом, вибрируют только края голосовых связок. Такое голосообразование определяется отсутствием голосовой мышцы, которая оформляется только к 11-12 годам. И хотя дети, особенно мальчики, могут иметь при фальцетном пении большую звонкость, но своего расцвета детский голос достигает лишь тогда, когда появляется у них грудной регистр. Этот регистр получается при полном смыкании голосовой щели и вибрации всей массы связок.

На певческие возможности детей оказывает большое влияние физическое развитие. У ребят младшего школьного возраста физиологические возможности более ограничены, что сказывается на дыхании, дикции и т.д.

После 11 лет происходят значительные изменения гортани, заканчивается формирование голосовой мышцы, укрепляется система дыхания - все это позволяет активизировать вокальную работу. Вместе с тем, именно с этого времени начинается постепенный переход детского голоса во взрослый. (Период мутации). Этот период наиболее сложный и трудный в развитии детского голоса.

В последние десятилетия особенно часто наблюдаются случаи более раннего развития детей. Это накладывает особую ответственность на хормейстера, которому следует обязательно индивидуально прослушивать каждого учащегося, затем в процессе занятий постоянно контролировать его развитие.

Раннее физическое развитие влечет за собой более быстрое становление голосового аппарата. Практике известны случаи, когда уже в 11 лет у мальчиков наступает мутация. Срок её продолжительности у них может быть от 6-8 месяцев до 2-3 лет. У девочек она не бывает такой продолжительной и часто не имеет острых форм проявления, но зато она может повториться или впервые наблюдаться даже в 15-16 лет.

Следовательно, весь период от 7 до 15 лет можно разбить на три этапа.

1. (7-10 лет) - отсутствие голосовой мышцы, пение фальцетом. Медленный рост голосового аппарата.
2. (11-13 лет) - предмутационный, протекающий без острых изменений в голосовом аппарате.
3. (13-15 лет) - мутационный, связанный с резким изменением гортани.

Регулярные вокальные занятия в предмутационный период способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать пения даже во время мутации. Но в этот период нужно ограничить время вокальных занятий, при первых же признаках переутомления их необходимо вообще прекратить. С особым вниманием должен руководитель подходить в этот период к мальчикам. Регулярно прослушивать их индивидуально с тем, чтобы вовремя определить наступление мутации. Если до 11 лет в механизме звукообразования у мальчиков и девочек нет никакой разницы, то в более старшем возрасте уже намечаются достаточно ярко противоположные признаки.

Так, в голосе девочек основную часть диапазона составляет так называемый центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип звукообразования, а чисто грудное и головное звучание прослушивается только на крайних нотах диапазона. У мальчиков же смешанное звучание получается искусственным путем, так как при пении они пользуются одним регистром, чаще грудным.

Грудной регистр должен использоваться крайне ограниченно, так как часто ведет к крикливому звуку. Только смешанный тип звукообразования дает возможность спокойно переходить от регистра к регистру и одинаково красиво петь все звуки диапазона. Практикой установлен наиболее типичный диапазон: для детей 7-10 лет от «ре» 1 октавы до «ре» 2 октавы, 11-15 лет - для альтов от «си» малой до «до» 2 октавы, сопрано - от «ре» 1 октавы до «фа» 2 октавы.

Указанный диапазон является наиболее типичным, именно в этих границах обычно проявляются лучшие качества голоса. Конечно, самые характерные, индивидуальные черты каждого голоса наблюдаются с наибольшей силой на средних участках диапазона, а именно, в примарной зоне (естественное звучание одного или ряда звуков, наиболее полно выявляющие признаки данного голоса).

В этой зоне у детей от 10 до 11 лет уже можно услышать признаки высоких и низких голосов - альтов, сопрано. До этого возраста деление на I и II голоса бывает условным. Научными данными установлено, что только при умеренном звучании наиболее полно проявляются лучшие качества голоса, его тембр. Именно в 7-10 лет и происходит становление характерных качеств каждого голоса. Поэтому вопросы тембрового воспитания должны постоянно привлекать внимание хормейстера. У детей младшего возраста тембр еще очень неровен, что особенно ярко проявляется в пении гласных, звучащих удивительно пестро. Поэтому первая обязанность руководителя хора - добиваться возможно более ровного звучания гласных на всех звуках их небольшого диапазона.

Появление индивидуального тембра, большей выносливости и устойчивости голоса не указывают, однако, на значительное увеличение его силы. Руководителю следует помнить, что сила детского голоса, как в начальный период, так и в период его становления весьма ограничена, ибо основная красота детского пения заключается в его особой звонкости, легкости, непосредственности и эмоциональности. Если до 10-11 лет тембр выявляется у детей весьма слабо, то в подростковом возрасте он приобретает характерные черты, свойственные данному голосу. Так, для сопрано типично легкое, светлое звучание, присуще большей части диапазона. Для альтов - более плотное, насыщенное с «металлическим оттенком». Внимательное и чуткое отношение руководителя к каждому ребенку индивидуально поможет добиться правильного и естественного развития голоса.

Однако следует помнить, что охрана детского голоса является самой важной задачей хормейстера. Можно активно заниматься с детьми, но не утомлять их голоса; певческие задания могут быть достаточно сложными, но при этом они должны соответствовать голосовым возможностям детей. Особенно внимательно нужно относиться к тесситурным условиям и диапазону исполняемых произведений.

Вокально-хоровые навыки.

Прежде чем приступить к работе над воспитанием вокально-хоровых навыков, необходимо приучить детей принимать правильную певческую установку, следить, чтобы они держались свободно, не напряженно. При пении стоя и сидя, корпус и шея выпрямлены, плечи несколько опущены, голова держится «гордо», подбородок слегка приподнят. Такая установка обеспечит удобное положение всего дыхательного и звукообразующего аппарата, так как гортань при этом будет располагаться как бы на прямой

оси. При пении сидя, ноги всей ступней стоят на полу, руки лежат на коленях. При пении стоя, руки спокойно опущены. На правильную певческую установку следует обращать внимание постоянно, так как от неё во многом зависит успех вокальной работы.

Певческая установка организует самый процесс пения и, прежде всего, дыхания.

Работа над дыханием.

Дыхание в пении имеет исключительное значение - это источник энергии для возникновения звука. Как дети, так и взрослые пользуются при пении так называемым смешанным дыханием, с преобладанием то грудного, то брюшного типа. При этом дыхании в той или иной мере участвуют все отделы дыхательного аппарата. Следует указать, что певческое дыхание вырабатывается только в процессе активного усвоения репертуара.

Самым верным критерием оценки правильности дыхания служат слуховые и мышечные ощущения. Красивый, полетный звук, связанный со свободным, равномерным дыханием - есть результат естественной координации систем, участвующих в голосообразовании.

Особую роль в пении играет организация вдоха и выдоха. Оба эти момента теснейшим образом связаны и оказывают взаимное влияние друг на друга. Вдох должен быть активным, но спокойным (без шума). После вдоха нужно на мгновение задержать дыхание. Именно в этот момент произойдет смыкание голосовых связок, которые преградят путь выдыхаемому воздуху. Мгновенная задержка дыхания способствует плавному выдоху, что позволит хору одновременно начать исполнение. Продолжительный и плавный выдох есть результат умелого расходования дыхания.

Спокойное естественное дыхание при пении создает условия для «опертого» звука («опертый» звук - следствие акустического сопротивления, возникающего от сужения входа в гортань при пении). Такой звук воспринимается на слух как красивый, полный и достаточно сильный. Следует подчеркнуть, что красивый, полный звук получается только при правильной координации всех компонентов, участвующих в голосообразовании в процессе самого пения. Руководитель обязан выработать необходимый коллективный навык - «цепное» дыхание, при котором участники ансамбля возобновляют запас воздуха не одновременно с рядом поющим. Такой прием обеспечивает непрерывное звучание ансамбля в течение продолжительного времени, успешное исполнение произведений

протяжного, раздольного характера, а также исполнение на одном дыхании не только отдельных частей, но и ансамблевое сочинение целиком.

Таким образом, дыхание является важным выразительным фактором в пении. Большое влияние оказывает дыхание на тембр звука. Поэтому уже в младшем школьном возрасте важно развивать у детей умение регулировать свое дыхание, исходя из характера того или иного произведения. Так, в одних случаях требуется дыхание короткое, расходуемое затем с напором, в других же случаях - мягкое, расходуемое затем спокойно. Этот момент связан в основном с атакой звука (степень и характер включения в работу в начале пения голосовых связок).

В пении употребляется в основном два вида атаки: мягкая и твердая. Ограниченная сила звука детского голоса как бы сама требует мягкой атаки. При мягкой атаке голосовые связки смыкаются не плотно и только в момент начала звука, что обеспечивает спокойный звук, интонационную точность и наилучший тембр. Однако у детей имеющих склонность к вялости, инертности часто мягкая атака приводит к значительной утечке воздуха при пении и плохому звукообразованию. Поэтому именно у таких детей следует активизировать весь процесс голосообразования, используя твердую атаку.

При твердой атаке - голосовая щель плотно замыкается перед началом звука, поэтому звук при ней получается весьма громкий, яркий и интонационно чистый. Но так как для детского пения громкий звук не типичен, то твердая атака должна применяться ограниченно, чаще как педагогический прием, способствующий активизации процесса голосообразования. Если у ребенка имеется большая «зажатость» голоса, напряженный, громкий звук, связанный с чрезмерно активным смыканием голосовых связок, то для исправления этого недостатка следует применить мягкую и даже предыхательную атаку. В последней при неполном смыкании связок происходит значительная утечка воздуха, что приводит иногда к неопределенной интонации и даже «подъездам», т.е. неточным переходам со звука на звук. Обычно этот вид атаки применяется только эпизодически в тех случаях, когда требуется добиться необходимой выразительности в связи с содержанием произведения или как особый педагогический прием. Помощь в приобретении правильного певческого дыхания оказывают упражнения. Эти упражнения должны исполняться в удобной тесситуре (высотное положение звука в произведении по отношению к диапазону), состоять из отдельных звуков, фраз (небольших, а затем и значительных по размерам).

Артикуляция, дикция и звуковедение.

В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция. Выразительное, глубоко осмысленное пение может быть только при четкой и ясной дикции и правильной артикуляции.

Обучение пению связано с перестройкой голосового аппарата с речевой функции на певческую. Это значит, что певческий гласный звук, помимо форманты речевой гласной содержит еще и певческие форманты, которые придают ему звонкость, полетность в звучании.

ПРИМЕЧАНИЕ: форманта - призвук, обертон с частотой 2800 - 3200 колебаний в секунду, неизменно присутствующий во всех тонах данного голоса. По речевым формантам различаются на слух гласные звуки. В пении существуют низкие и высокие певческие форманты, низкая придает голосу округлость, бархатистость, высокую полетность и звонкость.

Так как пение осуществляется только на гласных, то именно из них вырабатываются все вокальные качества голоса (тембр, сила, точность интонации, регистровая ровность) и техника. Особая роль здесь принадлежит упражнениям, связанным с вокализацией мелодии на отдельные гласные и с чередованием гласных, сначала на примерных звуках, а затем и на всем диапазоне.

Естественно красивое формирование гласных безусловно поможет создать спокойное устойчивое положение гортани и дыхания. В формировании гласных активное участие принимают полость глотки и рта, язык, губы. Язык при пении должен двигаться свободно, чтобы постоянно создавать условия для спокойного положения гортани. Губы обычно у высоких голосов несколько «расплываются» в улыбку, у низких - немного вытягиваются вперед. Губы должны работать активно. Особенно интенсивно они включаются в самый первый момент возникновения гласных. Активная работа всех органов в полости рта способствует формированию определенного головного звука. При пении гласных приходится прибегать к округлению некоторых из них. («а» приближается к «о», «и» - к «ю», «е» - к «э»). Гласные способствуют самому процессу пения, а согласные - разборчивости слов. Согласные в пении должны произноситься предельно кратко, так как многие из них для своего образования требуют значительного выдоха или слишком активного движения языка. Именно эти причины и указывают на краткость и четкость произношения согласных.

Итак, гласные должны звучать полно, широко, а согласные - четко, энергично, коротко. Умелое и правильное формирование гласных и

согласных поможет добиться в ансамбле подлинной кантилены, широкой и свободной напевности, которая должна быть свойственна всем формам звуковедения от легато до стаккато. Характер же звуковедения целиком зависит от характера произведения.

Руководителю необходимо помнить и довести до сознания ребят следующие важные правила: согласные, которыми заканчиваются слог или слово должны переноситься к следующему слову или слогу; одинаковые гласные, встречающиеся в конце одного или начале другого слова, поются раздельно; согласные звуки в конце слова произносятся ясно и четко; ударные слова во фразах и ударные слоги в словах поются несколько громче, чем безударные; слова в пении надо произносить в соответствии с общепринятым литературным произношением, а не их правописанием.

Работа над строем и ансамблем

Ансамбль в вокальном ансамбле - это, прежде всего полная согласованность в исполнении между всеми участниками коллектива на основе активного, творческого донесения идейно - художественного замысла сочинения. Для достижения полноценного ансамбля - единой, целеустремленной и гармоничной ансамблевой звучности - необходимо постоянно совершенствовать вокально-хоровую культуру участников ансамбля (добиваться от них пения с одинаковой силой, следить за тембровой слитностью звучания и четкостью ритмического строя, чистой интонацией по вертикали и горизонтали).

Основное правило настоящего ансамбля - это умение певца подчинить свою индивидуальность задачам коллектива. Руководителю следует добиться в вокальном ансамбле ритмического и динамического ансамбля. Руководитель должен помнить, что при создании подлинно художественного ансамбля все важно: от расположения певцов, до достижения единой манеры звукообразования. Огромная роль в формировании ансамбля принадлежит руководителю.

Руководитель должен уметь донести до коллектива идейно - художественное содержание произведения, определить место и роль каждой партии и каждого певца в исполнительском процессе. Специальной работы требует достижение ансамбля в исполнении произведений с солистами и с инструментальным сопровождением. Следует указать, что на достижение ансамбля оказывает влияние звуковысотное развитие в каждой партии,

метроритм, ладогармонические связи, склад изложения, тесситура, и, в определенной степени, темп и нюансы.

При отдельных занятиях по партиям все эти компоненты влияют на частный ансамбль (ансамбль отдельной партии), а при совместных занятиях всех партий - на общий ансамбль.

Отличительной чертой подлинно хорошего ансамбля является интонационная слаженность певцов, т.е. умение их петь стройно. В ансамбле различаются:

Мелодический строй (горизонтальный), умение чисто интонировать ступени лада, интервалы, аккорды, взятые в мелодическом изложении.

Гармонический строй (вертикальный) - умение певцов выстраивать интервалы и аккорды в одновременном звучании.

В улучшении мелодического и гармонического строя особая роль отводится воспитанию и развитию активного музыкального слуха детей. Стройному пению способствует осознание лада во всех его проявлениях, глубокие музыкальные знания.

Вокально-хоровые упражнения.

Значительное место в системе обучения занимают вокальные упражнения. Их цель - овладеть техническими приемами, интонационными и ансамблевыми навыками. Упражнения расширяют диапазон укрепят голосовой аппарат, разовьют технику воспитают единую манеру пения.

На практике вокальные упражнения делятся на две группы:

Одни из них составляют основу, так называемого распевания и повторяются на каждом занятии. Цель этих упражнений подготовить голосовой аппарат к активной работе и довести до автоматизма целый ряд вокальных навыков.

Другие упражнения связаны с разучиваемым репертуаром и направлены на преодоление конкретных трудностей какого-либо произведения. Упражнения должны иметь точную, конкретную задачу, которая глубоко осознается детьми.

Начинать упражнения рекомендуется со звуков, входящих в примерную зону и постепенно, повышая или понижая их, переносить достигнутые результаты на все звуки диапазона.

Так в упражнениях можно воспитать следующие вокально- ансамблевые навыки:

1. Развить певческое дыхание (активный вдох, постепенный продолжительный выход, «цепное дыхание» и т.д.).
2. Добиться правильного, ясного формирования различных гласных и согласных.
3. Активизировать артикуляционный аппарат.
4. Достичь интонационно выразительного исполнения лада во всех его проявлениях: звучание отдельных ступеней, последовательности ступеней в одноголосных и многоголосных мелодиях.
5. Воспитать навык многоголосного пения и пения без сопровождения (особое внимание обратить на развитие вокального и внутреннего слуха).
6. Укрепить ансамблевые навыки.

Многоголосие и пение без сопровождения.

Под ансамблевым пением подразумевается прежде всего пение многоголосное. Поэтому, одной из главных задач является воспитание именно этого навыка. Развитие многоголосия должно опираться на музыкальный слух (интонационный, гармонический, внутренний, вокальный), вокальные навыки, музыкальную грамотность и т.д. Все эти компоненты взаимно связаны и взаимно обусловлены. Работу над многоголосием следует начинать с организационного момента: разделить учащихся по голосам на партии, равноценные по составу (имеется ввиду качественная и количественная стороны). Большая роль в развитии навыка многоголосного пения принадлежит упражнениям и репертуару. Упражнения и песни должны быть просты по музыкальному языку, ограничены по диапазоном и удобны по тесситуре. Наиболее хороши в этом плане русские народные песни, в которых встречаются подголоски, "педадь" и эпизодическое разделение голосов. Также большую пользу принесет пение канонов, пение с относительной самостоятельностью голосоведения.

Постепенное включение в работу произведений с различными видами соединения голосов при последовательном усложнении репертуара даст возможность овладеть многоголосием. Все вышеизложенное следует отнести и к пению без сопровождения. Этот вид исполнительства является наиболее трудным, но вместе с тем чрезвычайно важным и интересным, т.к. красота и богатство человеческого голоса представлены в нем в наиболее полном виде.

Пение без сопровождения требует развитого чувства певцов ко всем сторонам ансамблевой звучности. Этот вид исполнительства, если ему уделять должное внимание, окажет благотворное влияние на весь ход воспитания коллектива.

Рекомендуемая литература

1. Барнищенкова Г.И. Азбука хореографии. СПб., 1996.
2. Денисов И.В. Загадки Терпсихоры. М, 1994.
3. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. М.: Просвещение, 1999.
4. Емельянов В.В. Методика работы с хором. М., 1988.
5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. С – П. 1997г.
6. История русского драматического театра. В 7-ми тт. М., 1977-1987.
7. История зарубежного театра. В 4-х тт. М., 1981-1984.
8. Матонис В.П. Музыкально-эстетическое воспитание личности. Л., Музыка, 1988.
9. Никитин В.В. Основы танца модерн. М., 1992.
10. Струве Г.А. Школьный хор. М., Просвещение, 1981.
11. Соколов В.Г. Работа с детским хором. М., Музыка, 1981.
12. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М. «Прометей» 1992г
13. Телегин В. А. Экспериментальная программа и методические рекомендации по предмету «Ритмика и танец». СПб., 1992.
14. Ушкарев А.У. Основы хорового письма. М., Музыка, 1986.
15. Шаталов В.Ф. Точка опоры. М., 1987.
16. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М, Музыка, 1985.

Рекомендуемые сборники

1. Аренский А., Ребиков В. Детские песни. М., 1996 г.
2. Басок М. Произведения для детского хора. Выпуск 1-2. Екатеринбург 1992г.
3. Блантер М. Песни., М. «Советский композитор». 1963г.

4. В старых ритмах. Выпуск 1. Составитель Модель В., Л. «Советский композитор» 1990г.
5. Лядов А. Детские песни в сопровождении фортепиано. М.,1988 г.
6. Крылатов Е. Крылатые качели. М. 2001г.
7. Кюи Ц. Избранные хоры. Киев 1986г.
8. Любуюсь родина тобой. Составитель Горлов Н. М. «Музыка» 1979г.
9. Музыка в школе. Выпуск 1. Сост. Сергеева Г. М., 2000г.
10. Марченко Л. Мир нужен всем. Песни для детей среднего и старшего школьного возраста. М.1988г.
11. Мусоргский М. Песни и хоры для детей. Сост. Жданова Г. 1984г.
12. Нижегородские соловушки. Сост. Попов В. Нижний Новгород 1996г.
13. Наши любимые песни. Выпуск 1-4., М.2001г.
14. Песни и романсы из репертуара Надежды Обуховой. М.1968г
15. . Пахмутова А. Песни для детского хора.М.1983г.
16. Петров А. «Синяя птица» М. 1985г.
17. Произведения американских композиторов. Лирический джаз., Ростов-на-Дону. «Феникс» 1999г.
18. Песни радио, кино и телевидения. Выпуск 46. М. «Музыка» 1982г.
19. Песни в танцевальных ритмах. Выпуск 1., М. «Музыка» 1964г.
20. Ровнер «Вокально-джазовые упражнения»
21. Русские народные песни. Выпуск 6. Составитель Зацарный Ю. М. «Советский композитор» 1985г.
22. Русские народные песни. Из репертуара С. Лемешева. М. «Музыка» 1964г.
23. Славкин М. Песни и хоры для детей.,М. 1999г.
24. С песней по жизни. Выпуск 3. Составитель Модель В., Л. «Советский композитор» 1985г.
25. Школа хорового пения. Выпуск 1.сост. Бандина А., Попов В. М 1966г.