

**Министерство образования Новгородской области
Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3»
школа искусств Творческого Центра «Визит»**

Рассмотрена
на Педагогическом Совете
Протокол № 77 от 15.08.2023г.

Утверждаю
Директор ГОАОУ «Гимназия № 3»
_____ Д.А. Паршонкова
15.08.2023г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ

Уровень – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 7 - 8 лет
Срок реализации программы: 1 год
Автор-составитель:
Бойцова Г. С.,
педагог дополнительного образования

Великий Новгород
2023

Пояснительная записка

Программа «Джазовый вокал» **ознакомительного уровня и имеет художественную направленность.**

Данная программа оформлена в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 517-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы».

Программа реализуется на отделении творческого самоопределения школы вокала в школе искусств Творческого Центра «Визит» ГАОУ «Гимназия № 3».

Всем известно, что вокальное искусство является частью мировой музыкальной культуры, отражая общий культурный уровень каждого народа.

Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Используя эти краски, выдающиеся представители русской вокальной школы достигали небывалых художественных высот; "звучание любого музыкального инструмента не может соперничать с красотой и теплотой человеческого голоса" (Ю. Якушенко - солист Большого театра).

Детский голос- тончайший хрупкий инструмент, еще незавершенный в своем формировании. Роль педагога в этой области аналогична роли врача: "Помогая- не навредить".

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.

Голос ребенка формируется постепенно в течение длительного периода на фоне физического, психического и гормонального развития. Отрезок времени, когда у ребенка меняется голос, происходит мутация, может протекать резко или незаметно на протяжении от одного года до четырех лет и более. В результате подобной "ломки" тембр голоса перестраивается от детского к взрослому. В связи с этим обучение вокалу является процессом длительным, трудоемким, рассчитанным на много лет; требующим от

исполнителя терпения; воспитывающим трудолюбие, веру в свои силы, видение перспективы дальнейшей цели.

Актуальность.

Ансамбль – одна из самых доступных форм ознакомления, обучающихся с миром музыки. Творческая атмосфера занятий предполагает активное участие детей в образовательном процессе. Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения – залог интереса к музыке. Ансамблевомузицирование существует давно, всегда любимо исполнителями и слушателями. Оно сродни общению в небольшой теплой компании единомышленников, где в общем единении каждый человек услышан и важен. Стремительное изменение жизненных приоритетов в 21 веке ведет к снижению социальных контактов, сокращению практики индивидуального взаимодействия. Повсеместное использование информационных технологий, увлеченность компьютерами и гаджетами лишает молодое поколение живого общения и возможности всестороннего развития. И в связи с этим возрастает актуальность ансамблевого пения как вида коллективного творчества, которое в первую очередь и предполагает именно живое общение. Пение в ансамбле формирует умение в общей фактуре произведения удерживать свою мелодическую линию, учит быть ответственным за качество исполнения своей партии, так как это определяет уровень мастерства всего коллектива, прививает к обучающимся чувство товарищества. А музыка помогает формировать нравственные и эстетические идеалы. Как показала практика, в коллективе дети чувствуют себя намного увереннее, что благотворно влияет на развитие их творческого потенциала.

Новизна.

Поддержка и развитие творчества детей является одной из главных задач дополнительного образования. Программа разработана для обучающихся, которые стремятся научиться красиво и грамотно петь. Пение - естественный и доступный способ выражения художественных потребностей, чувств, настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. Вокальный ансамбль – сфера деятельности - где дети приучаются к коллективному творчеству, к коллективному чувствованию и действиям. Являясь эффективным средством развития музыкальных способностей, пение несет в себе колоссальный, воспитательный потенциал: способствует воспитанию чувства единства, сплоченности коллектива, личной ответственности за общий результат.

Отличительной особенностью программы является то, что она адаптирована к условиям образовательного процесса отделения школы вокала школы искусств Творческого Центра «Визит». Программа «Джазовый вокал» разработана на основе авторской программы «Вокальное мастерство детей и подростков», Синявской Н. Н. В рамках модернизации уменьшен срок реализации программы на 1 год.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что джазовое пение- это путь творческого развития, путь более глубокого постижения музыкального искусства через собственную исполнительскую деятельность, путь подготовки слушателя, который на основе личного опыта сможет лучше освоить средства музыкального языка, а поэтому полнее «наблюдать» за развитием музыкального образа. Процесс освоения вокального

произведения всегда связан с кропотливой работой по преодолению технических и художественно-исполнительских трудностей, а потому воспитывает в детях трудолюбие, заставляет их подчинять свои личные интересы интересам коллектива.

Общеразвивающая программа «Джазовый вокал» строится на принципах интегрированного подхода к музыкально-творческой деятельности, предполагающего обучение основам вокального искусства.

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся

Традиционно в отечественной психологии выделяют три возрастных периода школьного возраста - младший школьный возраст, подростковый и ранний юношеский. Каждый из них характеризуется ведущей для данного возраста деятельностью, психическими новообразованиями и кризисами, возникающими на границах этих периодов. «Календарное» ограничение данных возрастных периодов носит условный характер и варьируется в зависимости от социально-исторических условий и личности обучающегося. Младший школьный возраст (7-8 лет). В этом возрасте переход от игровой деятельности к учебной является определяющим и составляет так называемый «кризис 7 лет». Обучающиеся попадают в ситуацию, когда возникает необходимость следования установленным образовательным учреждением правилам и нормам. Именно в этот период формируется и новое для детей психическое новообразование – умение управлять восприятием, вниманием и памятью. Формируется абстрактно-понятийное мышление. Игра остаётся – и, безусловно, важна, особенно в начале возрастного периода, но отходит на второй план и приобретает вспомогательный характер. Данная программа учитывает психо - физиологические особенности возраста. У большинства детей в 7-8 лет уровень развития голоса еще так незначителен, что он развивается по мере приобретения правильных вокальных навыков при легком негромком звуке, спокойном дыхании, четком слове с хорошо произнесенными гласными и согласными. Голосовой механизм маленьких детей очень эластичен и податлив. Чем раньше ребенку прививаются здоровые навыки звукообразования, тем скорее устанавливается взаимосвязь между слухом и голосом. В основе рациональной работы над развитием музыкального слуха должно лежать воспитание с ранних лет ладового чувства. Поэтому все первые вокальные упражнения поются на тонических мажорных трезвучиях, начинающихся с различных устоев. Целенаправленное и своевременное воспитание музыкального слуха ведет к умению слышать в коллективе друг друга и следить за правильностью исполнения.

Адресат программы.

Программа адресована детям от 7 до 8 лет. Состав групп обучающихся - разновозрастной. Программа предназначена для учащихся, желающих получить ознакомительные знания, умения и навыки в области джазового вокального искусства, приобрести опыт творческого самовыражения, а также опыт концертной и конкурсной деятельности.

Цель программы- заключается в развитие певческой культуры средствами вокального искусства, овладение ими системой знаний, умений и навыков грамотного ансамблевого исполнения вокальных произведений различных жанров и стилей.

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:

Обучающие

- научить основам вокала;
- научить работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой;
- научить детей пользоваться ТСО в условиях студии звукозаписи;
- дать понятия о специфике джазового пения;
- обучить этике поведения на занятиях и вне занятий; научить работать в коллективе.

Развивающие

- развить деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность и т.д.;
- оптимизировать певческое развитие каждого обучающегося в процессе исполнения детских джазовых песен при использовании ТСО аудио-визуального типа, позволяющих создавать искусственные акустические условия для поющих;
- активизировать мотивацию творческим видам деятельности;
- формировать необходимые для занятий способности: выносливость, концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве;
- сформировать и активизировать визуальный и слуховой самоконтроль учащихся в процессе их певческой деятельности.

Воспитательные

- приобщить учащихся к музыкально-художественной культуре через активизацию творческих способностей в сфере джазового музыкально-сценического искусства;
- воспитать нравственные и моральные идеалы;
- сформировать у учащихся социальную активность, культуру общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.

Возраст детей, участвующих в реализации, данной программы: 7–8 лет.

Сроки реализации программы – 1 год.

Формы и режим занятий:

Программа предусматривает групповые занятия.

1 год обучения - 1 час в неделю, 36 учебных часов в год.

Содержание программы ориентировано на **добровольные** одновозрастные группы детей от 5 до 10 человек.

Продолжительность занятий:

1 год обучения – 1 час в неделю.

Требования к поступающим- элементарный музыкальный слух; чувство ритма; справка от врача, с разрешением заниматься данными видами творческой деятельности. При необходимости в течение года может проводиться добор в группу. В этом случае обязательно учитывается музыкальная и хореографическая подготовка поступающих.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

По окончании курса учащиеся овладеют определенным уровнем (в зависимости от возраста и предварительной подготовки) основ джазового пения и умением применять полученные знания и навыки в творческой практике.

Учащиеся смогут приобщиться к музыкально-художественной культуре через активизацию творческих способностей в сфере джазового музыкально-

сценического искусства; сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий; сформировать культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни.

Учащиеся смогут развить деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность и т.д.; активизировать творческую деятельность; сформировать необходимые для занятий способности: выносливость, концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве; развить общий и культурный кругозор; этику поведения на занятиях и вне занятий.

Результатом совместной работы педагогов и детей является духовное и физическое развитие учащегося; формирование раскованного, общительного человека; развитие фантазии, памяти, внимания, а также развитие чувства ритма, чувства пространства, времени, и других психологических свойств личности учащихся; возможность реализации творческих способностей учащихся в постановке концертного номера; развитие творческой самостоятельности, концертной дисциплины, практических навыков;

Учащиеся смогут:

- владеть знаниями о различиях в качестве звучания певческого голоса при правильном и неправильном пении, о своих голосовых возможностях, о специфике джазового пения, об основных правилах поведения в коллективе, о самодисциплине;
- иметь усовершенствованный речевой аппарат, развитый вокальный слух, эстетический вкус, владеть ровным по тембру и фонетически правильным певческим звучанием, понимать дирижёрские жесты и следовать им;
- чувствовать музыкально-поэтическую основу;
- сочетать пение со сценическим движением и актерским мастерством, владеть методами сценических импровизаций;
- уметь обращаться с микрофоном;
- уметь контролировать звучание своего голоса при помощи технических средств обучения, работать с фонограммами;
- уметь держаться на сцене во время концертных выступлений (опыт творческой деятельности).
- обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью;
- обладать волей, дисциплинированностью, умением взаимодействовать с партнёрами, вести себя в коллективе.

Ожидаемый результат и способы проверки.

1 год обучения

По окончании учащийся должен знать:

- строение голосового аппарата;
- упражнения на развитие дикционных навыков;
- основные типы дыхания, о роли дыхания в развитии голоса, о чувстве «опоры звука» на дыхании, о звуке и механизме его извлечения;
- основные приёмы звуковедения: легато, нон легато, стаккато;
- понятие «вокализ»;
- правила разбора музыкального произведения;
- о роли мимики и жесты во время исполнения вокального произведения;

- о значении чистого интонирования в ансамбле;
- понятия: гармонический и мелодический слух;
- понятия: ансамбль и строй, унисон в ансамбле;
- понятие сценического образа в музыкальном произведении;
- правила поведения на занятиях, на сцене во время концертных выступлений и за кулисами.

Учащийся должен уметь:

- грамотно и осмысленно произносить слова, исполнять небольшие речевые и музыкальные скороговорки, считалки, попевки;
- выполнять упражнения: на crescendo (усиление звука) и diminuendo (затихание звука) с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание;
- исполнять несложные вокализы;
- проговаривать текст произведения ансамблем – в едином дикционном звучании;
- исполнять мелодические и гармонические секвенции из интервалов;
- уметь сочетать пение с элементами сценического движения, мимики и жеста;
- петь в унисон в ансамбле;
- работать с микрофоном;
- не бояться сцены и большого количества зрителей.

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:

- **зачёт с оценкой в конце первого полугодия;**
- **экзамен в конце второго полугодия;**
- **педагогические наблюдения и прослушивания;**
- **концерты на различных площадках города и области;**
- **конкурсы, фестивали разного уровня.**

**Учебный план
Первый год обучения**

№ п/п	Название темы	Количество часов			Формы контроля/аттестация
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство. Строение голосового аппарата.	1	0,2	0,8	
2	Дыхательная вокальная гимнастика.	1	0,2	0,8	
3	Развитие навыков «цепного» дыхания.	1	0,2	0,8	
4	Распевание. Работа над дикцией и артикуляцией.	2	0,2	1,8	Прослушивание
5	Упражнения на развитие дикционных навыков.	1	0,2	0,8	
6	Ансамбль и строй. Унисон в ансамбле.	1	0,2	0,8	
7	Работа над произведениями.	4	0,5	3,5	Прослушивание
8	Работа над музыкальным и поэтическим текстом.	1	0,2	0,8	Прослушивание
9	Работа над мимикой и жестами.	1	0,2	0,8	Прослушивание
10	Упражнения на развитие чистого	1	0,2	0,8	Прослушивание

	интонирования.				
11	Развитие творческой индивидуальности.	1	0,2	0,8	
12	Культурно-просветительская и воспитательная работа	1	0,2	0,8	
13	Зачёт. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов.	1	0,2	0,8	Зачёт
14	Дыхательная вокальная гимнастика.	1	0,2	0,8	
15	Распевание. Упражнения на формирование речевых гласных.	1	0,2	0,8	Прослушивание
16	Упражнения на развитие музыкального диапазона.	1	0,2	0,8	
17	Работа над дикцией и артикуляцией.	1	0,2	0,8	Прослушивание
18	Работа над произведениями.	4	0,5	3,5	Прослушивание
19	Ансамбль и строй. Унисон в ансамбле.	1	0,2	0,8	Прослушивание
20	Работа над музыкальным образом.	1	0,2	0,8	Прослушивание
21	Развитие творческой индивидуальности.	1	0,2	0,8	
22	Работа над мимикой и жестами.	1	0,2	0,8	Прослушивание
23	Развитие навыков правильного формирования звука.	1	0,2	0,8	Прослушивание
24	Работа над чистотой интонирования.	1	0,2	0,8	Прослушивание
25	Культурно-просветительская и воспитательная работа.	1	0,2	0,8	Опрос
26	Экзамен. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов.	1	0,2	0,8	Экзамен
27	Подготовка концертных номеров.	2	0,2	1,8	Прослушивание
28	Постановка концертных номеров.	1	0,2	0,8	Концерт
	Итого	36	6,2	29,8	

Содержание программы

Первый год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство. Строение голосового аппарата. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Знакомство с воспитанниками, беседа о музыке, её значении в их жизни. Инструктаж по правилам поведения во время и вне занятий.

Практика. (0,8 часа)

Прослушивание детей, выявление индивидуальных музыкальных способностей.

Тема 2. Дыхательная вокальная гимнастика. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.

Практика. (0,8 часа)

Пение упражнений: на *crescendo* (усиление звука) и *diminuendo* (затихание звука) с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Упражнения: «Надуваем шарик». «Взлетает самолёт» и др.

Тема 3. Развитие навыков «цепного» дыхания. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Понятие «цепного» дыхания. Знакомство с навыками «цепного» дыхания, понятие «цезура».

Практика. (0,8 часа)

Исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном» дыхании. Упражнения на развитие навыков «цепного» дыхания.

Тема 4. Распевание. Работа над дикцией и артикуляцией. (2 часа)

Теория. (0,2 часа)

Значение распевания для голосовых связок. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности. Звук и механизм его извлечения.

Практика. (1,8 часа)

Упражнения на разогрев голосовых связок с различными техническими задачами. Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Распевания: различные считалки, попевки.

Тема 5. Упражнения на развитие дикционных навыков. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Основные правила произношения слов в пении: гласные и согласные звуки. Роль гласных и согласных в пении.

Практика. (0,8 часа)

Пение различных упражнений на развитие дикционных навыков. Скороговорки музыкальные и ритмические.

Тема 6. Ансамбль и строй. Унисон в ансамбле. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Понятие: ансамбль, строй, дирижёрский жест и его значение.

Практика. (0,8 часа)

Упражнения на развитие навыков ансамблевого исполнительства. Отработка навыков точного воспроизведения ритмического рисунка одnogолосного пения.

Тема 7. Работа над произведениями. (4 часа)

Теория. (0,5 часа)

Знакомство с творчеством композитора произведения. Слушание фонограммы «+» и слуховой анализ. Обсуждение особенностей и средств музыкальной выразительности разучиваемых произведений.

Практика. (3,5 часа)

Разучивание песен с элементами джаза. Развитие интонационных навыков. Пение в унисон. Отработка чёткого и одновременного начала и снятия звука. Работа над контрастными динамическими оттенками. Сольфеджирование по нотам и с текстом произведения. Работа над правильной фразировкой и певческим дыханием. Работа над чистым интонированием.

Тема 8. Работа над музыкальным и поэтическим текстом. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Разбор музыкального и поэтического текста, его особенности.

Практика. (0,8 часа)

Подготовка артикуляционного аппарата: чтение скороговорок, речёвок и т.д. Работа над поэтическим текстом в ритме музыкального произведения. Формирование навыков эмоциональной певческой выразительности. Упражнения на отработку различных гласных и согласных звуков. Проговаривание поэтического текста произведения ансамблем – единое дикционное звучание.

Тема 9. Работа над мимикой и жестами. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Образ и его значение. Мимика и жесты во время исполнения вокального произведения.

Практика. (0,8 часа)

Передача характера и образ в песне во время исполнения. Приобщение к навыку общения со зрителем. Работа над мимикой и жестами в произведении.

Тема 10. Упражнения на развитие чистого интонирования. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Значение чистого интонирования в ансамбле.

Практика. (0,8 часа)

Упражнения на развитие чистого интонирования. Работа над интонацией в ансамбле.

Тема 11. Развитие творческой индивидуальности. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Раскрытие понятия творческой индивидуальности. Значение творчества в жизни ребёнка.

Практика. (0,8 часа)

Развитие у учащегося творческого интеллекта, природных и физических данных. Раскрепощение природных и физических данных через музыкальные игры.

Тема 12. Культурно-просветительская и воспитательная работа. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Беседа об этике и эстетике.

Практика. (0,8 часа)

Посещение музыкальных театров, лекториев, концертных залов.

Тема 13. Зачёт. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Беседа о правилах поведения на зачёте.

Практика. (0,8 часа)

Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, распевание – разогрев голосового аппарата. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов.

Тема 14. Дыхательная вокальная гимнастика. (4 часа)

Теория. (0,5 часа)

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.

Практика. (3,5 часа)

Упражнения на формирование навыка правильного вдоха, упражнения на развитие дыхательной функции.

Тема 15. Распевание. Упражнения на формирование речевых гласных. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Роль распевания при формировании певческих навыков. Значение гласных звуков.

Практика.(0,8 часа)

Упражнения на формирование певческих навыков, речевых гласных.

Тема 16. Упражнения на развитие музыкального диапазона. (1 час)

Теория.(0,2 часа)

Закрепление понятия: гармонический и мелодический слух, его развитие.

Практика.(0,8 часа)

Исполнение мелодических и гармонических секвенций из интервалов. Пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм.

Тема 17. Работа над дикцией и артикуляцией. (1 час)

Теория.(0,2 часа)

Значение дикции и артикуляции при исполнении вокальных произведений.

Практика. (0,8 часа)

Упражнение на развитие дикции и артикуляции, использование фонопедического метода В.Емельянова.

Тема 18. Работа над произведениями. (4 часа)

Теория.(0,5 часа)

Прослушивания вокальных произведений. Обсуждение текста произведения. Правила орфоэпии в пении (динамическая редукция гласных).

Практика.(3,5 часа)

Работа над произношением текста в ансамблевом исполнении, осмысление музыкальной фразы и осознание взаимосвязи музыки и слова. Разучивание мелодии по фразам. Работа над дыханием, динамическими оттенками.

Тема 19. Ансамбль и строй. Унисон в ансамбле. (1 час)

Теория.(0,2 часа)

Слияние голосов в унисоне, сопоставление точности высоты звучания голоса с эталоном фортепианного звучания.

Практика.(0,8 часа)

Упражнения на развитие и укрепление ладового и гармонического слуха. Освоение принципов интонирования в ансамблевом пении. Работа над вокальным произведением – выстраивание унисона, ритмической устойчивости в произношении текста произведения.

Тема 20. Работа над музыкальным образом. (1 час)

Теория.(0,2 часа)

Раскрытие музыкального образа в вокальном произведении. Обсуждение.

Практика.(0,8 часа)

Работа над раскрытием музыкального образа в вокальном произведении, отработка сценических движений.

Тема 21. Развитие творческой индивидуальности. (1 час)

Теория.(0,2 часа)

Беседа об условиях развития творческой индивидуальности.

Практика.(0,8 часа)

Развитие у учащегося творческого интеллекта, природных и физических данных. Раскрепощение природных и физических данных через музыкальные игры.

Тема 22. Работа над мимикой и жестами. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Мимика и жесты, их значение во время исполнения вокального произведения.

Практика.(0,8 часа)

Передача характера и образа вокального произведения с помощью мимики и жестов. Приобщение к навыку общения со зрителем.

Тема 23. Развитие навыков правильного формирования звука. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Закрепление знаний и навыков правильного формирования звука.

Практика. (0,8 часа)

Упражнения на закрепление навыков правильного формирования звука, работа над формированием гласных и согласных звуков. Развитие навыков ансамблевого исполнительства.

Тема 24. Работа над чистотой интонирования. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Способности голосового аппарата. Интонирование в ансамбле.

Практика. (0,8 часа)

Упражнения на расслабление зажатости голосового аппарата. Работа над чистотой интонации вокальных произведений.

Тема 25. Культурно-просветительская и воспитательная работа. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Знакомство со знаменитыми театрами мира.

Практика. (0,8 часа)

Посещение музыкальных театров, лекториев, концертных залов.

Тема 26. Экзамен. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Беседа о правилах поведения во время экзамена.

Практика. (0,8 часа)

Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, распевание – разогрев голосового аппарата. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов.

Тема 27. Подготовка концертных номеров. (2 часа)

Теория. (0,2 часа)

Беседа о драматургическом решении художественных задач.

Практика. (1,8 часа)

Работа над текстом, содержанием, созданием образа. Подбор костюмов, декораций. Репетиции концертных номеров. Работа с микрофоном.

Тема 28. Постановка концертных номеров. (1 час)

Теория. (0,2 часа)

Беседа о концертных залах, выходе на сцену. Правила поведения за кулисами и на сцене.

Практика. (0,8 часа)

Отработка концертных номеров с микрофонами, костюмами, декорациями. Выход на сцену и уход детей со сцены. Сценический образ и движения на сцене. Общение со зрителем.

Планируемые результаты

Предполагаемые результаты освоения программы

Личностные:

- формирование ответственного отношения к обучению;
- воспитание устойчивого интереса к музыке и искусству в целом;
- формирование способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Метапредметные:

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
- умение петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
- развивать творческие способности и артистизм для дальнейшего выступления на профессиональной сцене.

Предметные:

- формирование навыков импровизации путем самостоятельного подбора партий в произведениях различных жанров;
- сохранение и укрепление психического здоровья учащихся;
- формирование эмоциональной свободы и физической раскрепощённости посредством актёрского тренинга;

Условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение программы

Кабинет для обучения:

1	Мебель	Доска	1 шт.
		Стол	1 шт.
		Фортепиано	1 шт.
		Стул для учителя	1 шт.
		Стул для учащихся	8-10 шт.
		Компьютер	1 шт.
		Микшерный пульт	1 шт.
		Стойка для микрофона	1 шт.
		Акустические колонки	2 шт.
		Радиомикрофоны	6 шт.
		Микрофоны шнуровые	4 шт.

Методическое обеспечение.

Обеспечение программы методическими видами продукции:

1. Инструкция по технике безопасности для учащихся во время занятий в кабинете эстрадного вокала;
2. Инструкция по технике безопасности во время проведения выездных мероприятий.
3. Сценарий отчётного концерта.

Лекционный материал представлен:

- Беседа о гигиене певческого голоса и строении голосового аппарата;

- Беседа техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок;
- Беседа о правилах поведения во время проведения зачёта и экзамена.
- Беседа и методиках Анны Стрельниковой и Сетта Ригтса, роль дыхательной вокальной гимнастики в жизни юного вокалиста.
- Беседа о значении разогрева голосового аппарата;
- Беседа о значении развития музыкального диапазона;
- Беседа о методике В.Емельянова;
- Беседа об условиях развития творческой индивидуальности;
- Беседа о правилах поведения в коллективе, на сцене и за кулисами;
- Беседа о трудностях единой манеры исполнения вокальных произведений и их решение.

Кадровое обеспечение – педагог, занятый в реализации программы, должен соответствовать профилю объединения, иметь соответствующую квалификацию, владеть техникой дыхания, а также владеть методикой и техникой джазового вокала.

Формы аттестации и подведения итогов:

- **Зачёт и Экзамен** (с оценкой). Проводится 2 раза в год. Комиссия оценивает каждого участника ансамбля по критериям. Итоговой оценкой является суммарное количество баллов по каждому критерию (5 критериев, каждый по 4 балла; максимальное количество баллов - 20).
- **Систематически проводятся концерты и конкурсы учащихся:**
 - Участие в городских и областных концертах;
 - Участие в городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях.
- **Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:** грамота, диплом, журнал посещаемости, фото, отзывы детей и родителей, статья, материал анкетирования и тестирования, свидетельство (сертификат).
- **Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:** концерт, фестиваль, конкурс, зачёт и экзамен по исполнению вокальных произведений, мастер-класс, поступление выпускников в профессиональные образовательные организации, праздник.

2.4. Оценочные материалы

Контроль и диагностика образовательной деятельности учащихся осуществляется по трем направлениям.

Входной контроль проводится на первых занятиях по вокалу. Прежде всего, изучается уровень мотивации ребенка, проверяются музыкальные слух и память, чувство ритма, вокальные возможности и диапазон голоса. При поступлении детей в объединение проводится стартовая диагностика в форме прослушивания, для определения уровня природного дарования и развития вокальных данных. Критериями являются наличие музыкального слуха, чистота интонации, чувство ритма и вокальные данные. Данные мониторинговых исследований фиксируются в разработанных мною таблицах на всем протяжении обучения воспитанника.

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на занятиях через исполнение музыкальных произведений, публичные выступления/концерты. Теоретические знания проверяются по выполнению тестов.

Промежуточный контроль - проводится в конце учебного года через годовой зачет/экзамен, где отслеживаются уровень освоения образовательной программы, динамика усвоения практических навыков, техника вокального исполнения и сценического мастерства. Промежуточная аттестация проводится каждые полгода.

Методические материалы.

Особенности организации образовательного процесса – очно.

Методы обучения - словесный, наглядный практический, и **воспитания** - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая на основании технического профиля деятельности.

Формы организации учебного занятия –

Беседа, опрос, встреча с интересными людьми, концерт, конкурс, мастер-класс, праздник, практическое занятие, фестиваль, экзамен, обмен опытом.

Педагогические технологии – в программе используются:

- технология группового обучения (исполнение вокального произведения «Tutti»),
- технология коллективного взаимообучения, когда участники коллектива помогают друг другу в изучении вокальной партии.
- технология коллективной творческой деятельности.
- технология дифференцированного обучения,
- технология развивающего обучения,
- технология проблемного обучения,
- технология образа и мысли,
- технология индивидуализации обучения,
- технология дистанционного обучения,
- здоровьесберегающая технология,
- технология разноуровневого обучения.

Ознакомительный уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы:

- **изучение** видов и типов дыхания по методикам С.Риггса и А.Стрельниковой, метода В.Емельянова, техники исполнения эстрадного вокала.
- **участие** в концертах (на муниципальном, областном уровнях);
- **участие** в конкурсах различного уровня (муниципальный, областной, региональный, всероссийский, международный);
- **знакомство** с педагогами эстрадного вокала (мастер-классы на муниципальном, областном, всероссийском и международном уровнях).
- профессиональное **самоопределение**.

Алгоритм учебного занятия – Беседа о голосовом аппарате – артикуляционная гимнастика – дыхательная гимнастика – распевание (упражнение на развитие вокально-интонационных навыков) – работа над вокальными произведениями.

Дидактический материал представлен:

1. Видеоматериалы по методике джазового вокала.
2. Видеоматериалы конкурсов и концертов.
3. Аудиоматериалы. Фонограммы «+» и «-».
4. Нотные сборники.
5. Репертуарные сборники.

Работы оцениваются по двадцати бальной шкале:

“ 5 ”	20 -16 баллов
“ 4 ”	15 – 11 баллов
“ 3 ”	10 – 6 баллов
“ 2 ”	5 – 1 балл

Критерии оценки текущих практических и экзаменационных работ:

- 1) Чистота интонирования
- 2) Звуковедение
- 3) Сценический образ
- 4) Дыхание
- 5) Дикция и артикуляция
- 6) Сценическое движение

Методическое обеспечение программы

МЕТОДИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Реализация данной программы направлена на обучение детей младшего возраста, 7-8 лет. В этом возрасте у ребенка происходит перестройка голоса от детского "малышового" звучания на более тембрально устойчивый звук. Поэтому ребенок требует к себе особого внимания и тонкого индивидуального подхода.

Занятия для этого возраста проводятся в виде игры, шутки, соревнования с педагогом. Сразу даются первые элементарные понятия о резонаторах, которые озвучиваются с помощью специально созданных для этого распевок, построенных на звукоподражании птицам, насекомым, животным (подражание кукушке, жужжанию жука, мычанию коровы и т.д.).

Объясняется правильное певческое дыхание: надувая и ослабляя животик, наполняя воздухом спинку, задерживая дыхание на 4-6-8 секунд, постепенно выпускать его. Одновременно обращается внимание на осанку. Занятия строятся из 3 блоков пения по 10 минут с чередованием по 5 минут на беседу о любимой игрушке, животном, мультфильме и т.д., а также в один из перерывов даются элементы первых простых упражнений вокальной гимнастики по методу А.С. и А.Н. Стрельниковых.

Даются первые навыки пения упражнений с названием нот-сольфеджио, а также первые сведения по элементарной теории музыки: простые длительности, паузы, небольшие интервалы. Предлагается пение одновременно с педагогом двух звуков - простейшие навыки для развития гармонического слуха.

Для исправления и "оттачивания" дикции проговариваются и распеваются простые скороговорки.

Даются для исполнения и запоминания некоторые музыкальные термины: forte, piano, legato, staccato (итал.), scat (англ.). Уже на 1-м занятии подбирается

несложное произведение (песенка), соответствующее развитию ребенка на данный момент, т.е. в соответствии с темпераментом, с развитием у него интеллекта, природных и физических данных.

Ребенок приучается к ощущению себя на сцене, чтобы в дальнейшем у него не было комплексов, связанных с боязнью сцены, большого количества зрителей.

Все занятия проходят как бы на одном дыхании, не утомляя маленького учащегося, чтобы в следующий раз ему опять хотелось прийти на урок, немного попеть и поиграть.

При подведении итога занятий обращается внимание учащегося на его успехи, особо не заостряется внимание на том, что не совсем удалось, больше подчеркиваются предстоящие задачи, чтобы поддержать в учащемся желание выполнить их на следующем уроке.

Дается посильное задание на дом. Его цель - помочь учащемуся эффективней и быстрее продвигаться в обучении. Например: выучить мелодию и текст произведения; стоя перед зеркалом поискать нужные жесты; поработать над дикцией и артикуляцией. А несколько простых упражнений по методике Стрельниковых дадут хорошую закалку на весь день, наладив правильное глубокое дыхание, способствуя хорошему физическому здоровью.

Примерный репертуар

Детские и джазовые песни: Я. Гальперин, И. Якушенко «Папа, мама, я и джаз», Ж. Колмагорова «Буги-вуги для осьминога», А. Иванов, М. Минков «Старый рояль», П. Синявский «Жуки», К. Костин «Мухоморы».

Прогнозируемые результаты обучения

К окончанию обучения учащийся должен уметь читать ноты с листа; иметь необходимые знания по теории музыки; исполнять произведения, умея выразить их содержание с помощью отчетливой дикции, мимики, жестов и внутреннего эмоционального состояния; иметь навыки опоры звука на диафрагмальное дыхание; уметь петь, озвучивая резонаторы; освоить начальный этап дыхательной гимнастики Стрельниковых и уметь рационально распределять объем своего дыхания; освоить некоторые итальянские термины и уметь ими пользоваться в нужный момент.

Например:

cantilena- петь протяжно

legato- связно

staccato- отрывисто

crescendo- постепенно усиливая звучание

diminuendo - постепенно уменьшая звучание.

Учащийся также должен уметь дать критическую оценку своему исполнению, иметь свое мнение в оценке пения или игры тех или иных исполнителей и сделать для себя полезные выводы: принимать активные участие в творческой жизни вокального коллектива; участвовать в подготовке помещений гостиной к праздникам и концертам, тематическим вечерам, посвященным юбилейным датам выдающихся личностей.

Роль педагога-концертмейстера в образовательной программе

Особую роль в деле реализации своей программы автор определяет педагогу-концертмейстеру.

Его педагогический и профессиональный уровень должен быть настолько высок, чтобы он мог в отсутствие педагога-вокалиста полностью заменить его, проводя полноценные уроки по данной методике.

В работе концертмейстера вокального класса есть своя специфика, т.к. мы имеем дело с "живым" инструментом - человеческим голосом. И здесь, как может быть ни в одной другой области ансамблевого музицирования, необходимы широкие знания и высокий профессионализм.

Хотелось бы выделить ряд существенных моментов и качеств, необходимых концертмейстеру высокой квалификации, работающему в вокальном классе:

- обширные знания вокального репертуара: произведения различных стилей и жанров, и их интерпретаций;
- знания вокала как предмета, знание методики, вокальных терминов, приемов, основ певческого дыхания, распевок, физиологических особенностей голосового аппарата. Знания дыхательной гимнастики Стрельниковых, умение самостоятельно провести занятия;
- умение работать над штрихами, динамическими оттенками, артикуляцией;
- свободное владение навыками чтения с листа, транспонирования с листа в любую тональность музыкальных произведений;
- умение подобрать программу с учетом индивидуальных особенностей данного ученика, составление больших программ для конкурсов, фестивалей, концертов, составление программ для литературно-музыкальных композиций, что предполагает знание стилей и жанров литературы;
- знание основ педагогики и психологии, умение психологически поддержать ученика на сцене;
- немаловажным является знание иностранных языков, так как это позволяет наиболее полноценно исполнить произведение на языке оригинала.

В заключение надо подчеркнуть очень важный момент - умение работать в паре с педагогом-вокалистом, абсолютно понимать друг друга, что очень хорошо влияет на атмосферу в классе и позволяет достигать высоких результатов в преподавании.

В основу методики проведения занятий по джазовому вокалу положены следующие специфические и общепедагогические принципы организации вокальной работы и отбора музыкального материала:

1. Принцип создания искусственных акустических условий с целью усиления обратной связи в певческом процессе средствами ТСО.
2. Принцип создания педагогических условий для самонастройки голоса на правильное певческое звукообразование.
3. Принцип опоры на синтез речевой и певческой деятельности учащихся в процессе обучения.
4. Принцип приобщения детей к певческому искусству других жанровых направлений: через джазовый жанр – к образцам народной и классической

музыки.

5. Принцип сознательности и творческой активности обучающихся.
6. Принцип использования игровой деятельности в процессе обучения.
7. Принцип накопления слуховых впечатлений юного вокалиста и опыта концертной деятельности.
8. Принцип постепенности и последовательности в обучении, который реализовывался при подборе песенного репертуара в отношении расширения звуковысотного диапазона, что издревле традиционно используется при обучении пению в русской вокальной школе для развития детского голоса и слуха.
9. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся.

Кроме того, в процессе вокального воспитания важную роль играют такие принципы, как принцип перспективности, повышенной трудности, единства художественного и технического развития обучающихся, принцип предшествования слухового восприятия музыкального явления его осознанию и принцип целенаправленного управления регистровым звучанием голоса.

**Календарный учебный график
на 2023-2024 учебный год
Программа «Джазовый вокал»
первый год обучения
ОТС группа 02-01**

№ п/п	Число Месяц	Время проведения занятий	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1	14.09	18.30-19.10	Беседа, практическое занятие	1	Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство. Строение голосового аппарата.	Каб. 220	
2	21.09	18.30-19.10	Беседа, практическое занятие	1	Дыхательная вокальная гимнастика.	Каб. 220	
3	28.09	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Развитие навыков «цепного» дыхания.	Каб. 220	
4	05.10	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Распевание. Работа над дикцией и артикуляцией.	Каб. 220	
5	12.10	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Распевание. Работа над дикцией и артикуляцией.	Каб. 220	Прослушивание
6	19.10	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Упражнения на развитие дикционных навыков.	Каб. 220	
7	26.10	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Ансамбль и строй. Унисон в ансамбле.	Каб. 220	
8	02.11	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	
9	09.11	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	Прослушивание
10	16.11	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	
11	23.11	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	
12	30.11	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над музыкальным и поэтическим текстом.	Каб. 220	
13	07.12	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над мимикой и жестами.	Каб. 220	

14	14.12	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Упражнения на развитие чистого интонирования.	Каб. 220	Прослушивание
15	21.12	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Развитие творческой индивидуальности.	Каб. 220	
16	28.12	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Зачёт. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов.	Каб. 220	Зачёт
17	11.01	18.30-19.10	Беседа	1	Культурно-просветительская и воспитательная работа.	Каб. 220	
18	18.01	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Дыхательная вокальная гимнастика.	Каб. 220	
19	25.01	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Распевание. Упражнения на формирование речевых гласных.	Каб. 220	
20	01.02	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Упражнения на развитие музыкального диапазона.	Каб. 220	
21	08.02	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над дикцией и артикуляцией.	Каб. 220	
22	15.02	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	
23	22.02	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	
24	29.02	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	
25	07.03	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над произведениями.	Каб. 220	Прослушивание
26	14.03	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Ансамбль и строй. Унисон в ансамбле.	Каб. 220	
27	21.03	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над музыкальным образом.	Каб. 220	
28	28.03	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Развитие творческой индивидуальности.	Каб. 220	
29	04.04	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над мимикой и жестами.	Каб. 220	
30	11.04	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Развитие навыков правильного формирования звука.	Каб. 220	
31	18.04	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Работа над чистотой интонирования.	Каб. 220	
32	25.04	18.30-19.10	Беседа	1	Культурно-просветительская и воспитательная работа.	Каб. 220	Опрос
33	02.05	18.30-19.10	Практическое занятие	1	Экзамен. Исполнение вокальных произведений, джазовых стандартов.	Каб. 220	Экзамен

34	16.05	18.30-19.10	Репетиционное занятие	1	Подготовка концертных номеров.	Каб. 220	
35	23.05	18.30-19.10	Репетиционное занятие	1	Подготовка концертных номеров.	Каб. 220	
36	30.05	18.30-19.10	Репетиционные занятия	1	Постановка концертных номеров.	Каб. 220	Прослушивание

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы для преподавателей

1. Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 64 с.
2. Варламов А. Полная школа пения. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008. – 120 с.
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2012. – 368 с.
4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: Планета музыки: Лань, 2015. – 188 с.
5. Заседателев Ф. Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: Либроком, 2014. – 120 с.
6. Михайлова Е., Роганова И. Хоровое пение. Вокальный ансамбль. Индивидуальная певческая практика. – СПб.: Композитор, 2009. – 68 с.
7. Морозов Л. Н. Школа классического вокала. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. – 48 с.
8. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. – 96 с.
9. Розинкин А. Секреты вокальной техники раскрывают великие оперные певцы. – М.: Хоружевский, 2010. – 272 с.
10. Сафронова О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалиста. – СПб.: Планета музыки, 2014. – 72 с.
11. Смелкова Т.Д., Савельева Ю.В. Основы обучения вокальному искусству. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 160 с.
12. Сонки С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводящих звук. – М.: Либроком, 2013. – 244 с.
13. Сраджев В., Сраджева О., Коротнева Т. Развитие самостоятельности мышления в классе сольного пения. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2011. – 208 с.
14. Тетраззини Л. Как правильно петь. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 208 с.
15. Юдин С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения. – М.: Либроком, 2014. – 142 с.
16. Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы. – СПб.: ДЕАН, 2007. – 128 с.

Список литературы для обучающихся

1. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. – 128 с.
2. Белованова М. Музыкальный учебник для детей. – Ростов н/Д.: Феникс,

2010. – 190 с.

3. Дабаева И.П., Твердохлебова О.В. Музыкальный энциклопедический словарь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 368 с.

4. Елисеева-Шмидт Э. Энциклопедия хорового искусства. – М.: Добросвет: КДУ, 2011. – 502 с.

5. Жабинский К. Энциклопедический музыкальный словарь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 473 с.

6. Комарова И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь. – М.: Рипол Классик, 1999. – 180 с.

7. Крылатова М. Мои первые нотки. – СПб.: Композитор, 2006. – 80 с.

8. Лидина Т.Б. Я умею петь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 60 с.

9. Прозорова А.Н. Первые шаги в мире музыки. – М.: Терра, 2005. – 368 с.

10. Римко О.Д. Первое музыкальное путешествие. – М.: Белый город, 2011.

Основные вокальные термины

A capella — хоровое (ансамблевое) пение без инструментального сопровождения.

Divisi — временное разделение хоровой партии на два, три и более голосов.

Ария — жанр вокальной музыки. Законченный эпизод в опере, оратории, кантате, исполняемый солистом в сопровождении оркестра. Ария является музыкальной характеристикой персонажа, эмоциональным обобщением определённого этапа сценического действия. По своей художественной функции ария соответствует монологу в драме. Наряду с оперными ариями существуют концертные, предназначенные для солиста в сопровождении оркестра и представляющие собой самостоятельный концертный номер, например, концертная ария Л. Бетховена «Ah, perfido».

Ансамбль (от фр. **ensemble** — вместе) — согласованность, стройность исполнения при коллективном пении или игре на музыкальных инструментах. Ансамбль основывается на постоянной координации творческих усилий исполнителей, требует умения слышать общее звучание и сочетать свою исполнительскую манеру с манерой партнеров. В зависимости от количества исполнителей различают дуэт, трио (терцет), квартет и др. По своему составу ансамбли бывают смешанные, например: голос и фортепиано, квинтет для струнного квартета и фортепиано и однородные: дуэт для двух скрипок, вокальный квартет *a capella*. Ансамблем называется хоровой или оркестровый коллектив. Также ансамблем называют законченный номер в опере, оратории, кантате, исполняемый группой певцов в сопровождении оркестра (например: квартет из IV д. оперы «Риголетто» Дж. Верди).

Атака (от итал. **attaccare** — нападать) — начало звука. Атака бывает твёрдая (при которой голосовые связки плотно смыкаются до начала выдоха), мягкая (связки смыкаются менее плотно, с началом выдоха), придыхательная (связки смыкаются неплотно, после начала выдоха). Использование определённого вида атаки зависит от текста, начинающего слово, звука, от штриха. В упражнениях большинство вокалистов используют мягкую атаку, но в педагогике применяется как твёрдая (например, при вялости пения), так и придыхательная (при так называемом "пересмыкании" связок, при "горловом звуке"). Термин, обозначающий, что исполнитель, закончив одну часть произведения, должен, не выключая внимания слушателей (дирижер — не опуская рук), приступить к

следующей части. Таким образом, применение атаки служит для большей связности, цельности исполнения.

Бард (от кельт. **bardos** — провозглашать, петь) — поэт и певец в средние века. Придворный поэт в Ирландии, Шотландии и Уэльсе. В репертуаре бардов были песни-баллады, боевые, сатирические песни, элегии и т. д. Музыка бардов не сохранилась.

Баллада (от лат. **ballo** — танцую) — первоначально танцевальная одноголосная хоровая песня (зародилась в XII в.). В XIII в. жанр баллады становится важнейшим в творчестве трубадуров и труверов, она превращается в одноголосную лирическую песню с инструментальным аккомпанементом импровизационного характера.

Баритон — средний по высоте мужской голос; диапазон ля-бемоль (соль) большой октавы доля-бемоль первой октавы.

Бас — самый низкий мужской голос; диапазон фа большой октавы до фа первой октавы.

Блюз — (англ. **Bluesdevils** — уныние, ханра) вид афроамериканской светской музыки. Возник во второй половине XIX века в афроамериканском сообществе Юго-востока США, в среде выходцев с плантаций «Хлопкового пояса».

Вибрато, вибрация, тремоляция (от лат. — колебание) — периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру. Различают скорость вибрации (частоту чередования периодов в секунду) и её размах (степень крайних отклонений звука). Скорость вибрации в 6—7 периодов обогащает тембр звука, придаёт ему эмоциональность и динамичность, является неизменным признаком хорошего певческого голоса. При большей скорости вибрато в голосе появляется тремоляция ("барашек"), при меньшей, сопровождаемой большим размахом, — неустойчивость интонации, "качание" звука. Для исправления недостатков вибрации полезны следующие приемы: а) упражнения с мелодичным движением; б) негромкое пение (при усилении звука размах вибрато увеличивается, поэтому хор труднее выстраивать на forte); в) пение на закрытых гласных (о, у), а также с закрытым ртом.

Вокализ (от лат. **vocalis** — гласный) — музыкальное произведение для голоса без текста, написанное с целью выработки определённых вокально-технических навыков (аналогично этюдам у инструменталистов) или для концертного исполнения. Вокализы исполняются на отдельный гласный звук, чаще всего на округленный «а». Учебные вокализы — важнейший переходный материал от упражнений к произведениям с текстом. Отсутствие слова даст возможность сосредоточить внимание на музыкальной выразительности. Наличие тех или иных вокально-технических элементов позволяет выбирать вокализы соответственно стоящим перед учеником задачам.

Вокальная музыка — музыка, предназначенная для пения. В это понятие входят любые музыкальные сочинения для пения *a capella* или с музыкальным сопровождением: песня, романс, вокальный ансамбль, хоровая музыка, опера.

Голос — звуки, производимые голосовым аппаратом и служащие для общения между людьми. Голос может быть речевым, певческим, шепотным. Певческий голос характеризуется высотой, диапазоном, силой, тембром. Высота служит основой классификации певческих голосов. Различают певческие голоса поставленные (профессиональное пение) и непоставленные (бытовые). На

протяжении жизни голос человека претерпевает значительные изменения. Время полного расцвета вокальных возможностей совпадает с обретением полного физического развития и продолжается до 50—60 лет, когда голос начинает постепенно терять прежние качества.

Голосообразование, звукообразование, фонация — процесс образования звука голоса. В голосообразовании принимают участие все компоненты голосового аппарата. Характер голосообразования может быть изменен в результате постановки голоса.

Голосовой аппарат — система органов, служащая для образования звуков голоса и речи. В неё входят:

органы дыхания (источник звуковой энергии);

гортань с заключёнными в неё голосовыми складками (источник возникновения звуковых колебаний);

артикуляционный аппарат, служащий для образования звуков членораздельной речи;

носовая и придаточные полости.

Система полостей глотки, рта и носа в вокальной методике часто называется надставной трубкой. Голосовой аппарат всегда работает в единстве и взаимосвязи всех своих частей, отвечая звуковым представлениям, возникающим в соответствующих отделах коры головного мозга.

Голосоведение — движение каждого отдельного голоса и всех голосов вместе в многоголосном произведении.

Голосовые связки — две парные мышцы, расположенные в гортани, покрыты эластичной соединительной тканью и слизистой оболочкой. Они могут смыкаться и размыкаться, натягиваться. Звучание происходит при сомкнутых голосовых складках. Строение голосовых складок даёт им возможность колебаться как целиком, так и отдельными участками, от чего зависит характер звучания голоса. Так, например, в фальцетном регистре голосовые складки вибрируют только краями, в грудном — колеблются всей массой. Просвет между голосовыми складками называется голосовой щелью. При вдохе голосовая щель широко раскрыта, при выдохе — сужается. Размеры голосовых складок определяют тип голоса. Самые длинные и толстые — у басов (длина до 25 мм, толщина 5 мм), самые короткие и тонкие — у колоратурного сопрано (длина 14 мм, толщина 2 мм).

Гомофония (от греч. **homophonia** — однозвучие, унисон; **homos** — один и **phone** — звук, голос) — вид многоголосия, при котором голоса разделяются на главный (мелодия) и сопровождающие (аккомпанемент).

Глиссандо (от итал. **glissando**, от фр. **glisser** — скользить) — исполнительский прием, заключающийся в переходе с одного звука на другой посредством плавного скольжения, без выделения отдельных промежуточных ступеней. В нотной записи обозначается чертой или волнистой линией между начальным и конечным звуками.

Джаз (англ. **Jazz**) — род музыкального искусства, сложившийся под влиянием афроамериканских ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского и латиноамериканского фольклора.

Диапазон — звуковой объем голоса (инструмента) от самого нижнего до самого верхнего звука.

Диссонанс (от лат. **dissonus** — разноголосый, нестройный) — неблагоприятное, напряженное одновременное звучание различных тонов (от двух и более звуков). Диссонанс противоположен консонансу, звучит более напряженно и вызывает ожидание разрешения (перехода в консонанс). К диссонансам относятся большие и малые секунды и септимы, тритон и другие увеличенные и уменьшенные интервалы, а также аккорды, включающие в себя эти интервалы.

Дискант — самый высокий певческий голос мальчиков. По аналогии с голосом название распространилось на музыкальных инструментов: дискант-валторна, дискант как название тромбона-сопрано и проч.

Дуэт (от итал. **duetto**, от лат. **duo** — два) — ансамбль из двух исполнителей.

Звукообразование (фонация), от греч. **phone** — звук) — извлечение певческого и речевого звука, результат действия голосового аппарата. Певческий звук, возникая в результате колебаний голосовых связок, усиливается и темброво обогащается благодаря резонаторам.

Звуковедение — в вокальном искусстве термин применяется для обозначения различных видов ведения голоса, например: кантилена, портаменто, маркато и т. п. Вместе с голосообразованием звуковедение входит в понятие вокальной техники.

Интонирование — осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или на инструменте.

Интонация (от лат. **intono** — громко произношу) — точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении.

Йодль (от нем. **jodel**) — народные песни альпийских горцев (Австрии, Южной Баварии и Швейцарии). Используются гласные «а», «е», «и» с резкой сменой головного (фальцетного) и грудного звучания без микста на широких интервалах и звуках разложенного аккорда. Ещё Л. Бетховен обработал несколько тирольских мелодий, вокализ которых напоминает манеру пения йодль.

Капельмейстер (от нем. **kapellmeister** — руководитель хора) — руководитель вокальной или инструментальной капеллы (XVI—XVIII вв.), дирижер симфонического, театрального оркестра или хора (в XIX вв.)

Камерное пение (от лат. **camera** — комната) — концертное исполнение вокальной музыки. Исполнители камерной музыки: С. Лемешев, Н. Обухова, М. Максакова, Н. Шпиллер, И. Архипова, Е. Нестеренко, З. Соткилава и др. Также равной степенью оперной и камерной манерой исполнения владели: Ф. Шаляпин, Л. Собинова, А. Нежданова.

Кантилена (от лат. **cantilena** — пение) — певучее, связанное исполнение мелодии. Основной вид звуковедения в пении, построенный на legato.

Канцонетта (от итал. **canzonetta** — песенка) — небольшая многоголосная песня танцевального характера, распространённая в Италии в конце XVI — начале XVII вв.

Колоратура (от итал. **coloratura** — украшение) — способность голоса к движению, использование быстрых виртуозных пассажей (гаммы, арпеджио и т. п.) и мелизмов (группетто, морденты, форшлагги, трели), служащих для украшения сольной вокальной партии. Виртуозная подвижность любого хорового голоса (в т. ч. и баса), лёгкость звучания.

Контральто (итал. **Contralto**) — самый низкий женский певческий голос с широким диапазоном грудного регистра. Рабочий диапазон: ре-фа² — фа² — ля².

Ярко выраженное грудное резонирование распространяется на весь средний регистр. Характерным признаком контральто являются полнокровные, густые ноты в малой октаве.

Мелодия (от греч. **melodia** — пение, напев, песня) — одногласно выраженная музыкальная мысль, основной элемент музыки. Мелодия — ряд звуков, организованных ладово, интонационно, ритмически и образующих определённую структуру.

Меццо-сопрано — средний женский голос, с глубоким, насыщенным тембром. Диапазон ля малой октавы до ля второй октавы. Различают высокое (лирическое) меццо-сопрано, по характеру звучания приближающееся к сопрано, и низкое, приближающееся к контральто.

Мотет (от фр. **motet**, от **mot** — слово) — жанр многоголосной вокальной музыки. Зародился во Франции в XII в. До XVI в. оставался важнейшим жанром духовной и светской музыки в Западной Европе. Существовали мотеты для хора *a capella* и для хора с инструментальным сопровождением.

Микст — регистр певческого голоса, переходный между грудным и головным регистрами; характерен большей мягкостью, лёгкостью по сравнению с грудным регистром и большей насыщенностью, звучностью, чем фальцет. В миксте у мужского голоса преобладает грудной характер звучания, у женского — головной.

Постановка голоса — процесс индивидуального обучения пению. Выработка у учащегося рефлекторных движений голосового аппарата, способствующих правильному звучанию. Понятие хорошо поставленного голоса включает его ровность на всём диапазоне (сглаженность регистров), звучность, прикрытость гласных, красоту тембра, гибкость. Хорошо поставленный голос характеризуется присутствием в его звучании так называемых певческих формант.

Прикрытие звука — настройка голосового аппарата (главным образом за счёт расширения нижней части глотки и соответствующего формирования полости рта), придающая певческому звуку некоторую затемнённость, округлённость, мягкость и глубину. Прикрытость звука акустически связана с присутствием в нём так называемой нижней форманты. Такой приём используется в вокальной педагогике для сглаживания регистров, благодаря чему получается как бы однородность голоса на всём диапазоне. В академическом пении преимущественно используется только прикрытый звук. Мету прикрытие звука устанавливает педагог, дирижёр, руководствуясь своим вокальным слухом и эстетическим вкусом.

Певческая установка — положение, которое певец принимает перед началом пения. При положении стоя: прямое собранное положение корпуса (не распушенное, но и не "на вытяжку"); равномерная опора на обе ноги; руки свободно опущены по бокам или соединены кистями перед грудью или за спиной; грудь развернута, плечи слегка оттянуты назад; голова держится прямо, не напряженно. При положении сидя сохраняется то же положение корпуса и головы; ноги поставлены под прямым углом (нельзя поджимать их под себя или сидеть, положив ногу на ногу, т. к. это мешает правильному дыханию). Правильная певческая установка важна, поскольку она помогает овладеть правильными певческими навыками.

Регистр (от лат. **registrum** — список, перечень) — участок диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, характеризующийся единым тембром. В голосе различают нижний, или грудной регистр, верхний, или головной регистр (фальцет), смешанный, или микст.

Резонаторы (от лат. **resono** — откликаюсь) — часть голосового аппарата, придающая слабому звуку, возникающему на голосовых связках, силу, звучность, характерный тембр. Различаются резонаторы верхние (головные, расположенные над связками, — полости глотки, рта, носа и придаточные) и нижние (грудная клетка — трахеи, бронхи). Кроме того, они делятся на подвижные (способные изменять свою форму и объём, поддающиеся управлению — полости глотки и рта) и неподвижные (на функционирование которых можно влиять лишь опосредствованно).

Ритм-энд-блюз (от англ. **Rhythm and blues** — ритм и блюз) - стиль популярной музыки афроамериканцев, включающий элементы блюза. В конце 1940-х годов словосочетание ритм-энд-блюз стало официальным маркетинговым термином для обозначения современных, с элементом танцевального ритма, популярных направлений в музыке афроамериканских исполнителей США.

Свинг (англ. **Swing** — качание, колебание) — ритмический рисунок, употребляемый в джазе.

Серенада (от фр. **serenade**, итал. **serenata**, от **sera** — вечер) — песня лирического характера (чаще всего обращение к возлюбленной), исполняющаяся вечером или ночью. Она берёт свои истоки в песнях трубадуров. Серенада была распространена в быту народов Италия, Франция; её исполняли под аккомпанемент лютни, гитары, мандолины. Впоследствии серенада стала жанром камерной вокальной музыки и вошла в оперу. Вот некоторые композиторы писавшие в этом жанре: Ф. Шуберт, Р. Шуман, А. С. Даргомыжский, М. И. Глинка, П. И. Чайковский.

Синкопа (лат. **Syncope** — сокращение, стяжение) — смещение акцента с сильной доли такта на слабую, вызывающее несовпадение ритмического акцента с метрическим.

Скэт (англ. **Scat**, также **scatsinging**) — вид импровизационного джазового вокала, использующего бессмысленные слова, слоги или отдельные звуки.

Сопрано — самый высокий женский. Диапазон от до первой октавы до до третьей октавы. Сопрано бывает драматическое (характерное полнотой и силой звучания), лирическое (более мягкое) и колоратурное (отличается подвижностью, способностью к высоким нотам, с ярко выраженным вибрато). Также существуют промежуточные виды: лирико-драматическое и лирико-колоратурное сопрано.

Спиричуэл (от англ. **spiritual** — духовный) — духовные песни американских негров. Возникли на рабовладельческом Юге США, получили популярность в 70—80-е гг. XIX в. Спиричуэл исполняют хором *a capella*, основная мелодия импровизационно варьируется участниками. В этом жанре можно наблюдать слияние двух музыкальных культур — европейской и африканской, что выражается в особенностях мелодии и ритма (блюзовые интонации, синкопирование сочетается с характерными интонациями и ритмами европейской музыки). Напевы спиричуэл использованы в опере Дж. Гершвина «Порги и Бесс».

Тенор — высокий мужской певческий голос.

Фальцет (от итал. **falsetto**, от **falso** — ложный) — способ воспроизведения высоких звуков, а также верхний регистр мужского певческого голоса, характеризующийся слабым звучанием и бедностью тембра (вследствие уменьшения количества обертонов).

Филировка, филирование (от фр. **filerunson** — тянуть звук) — умение плавно изменять динамику тянущегося звука от *forte* к *piano* и наоборот; эффектный прием, который широко применяется в вокальной литературе, чаще в оперных партиях старинных и классических опер.

Цепное дыхание— используется в хоровом пении, певцы сменяют дыхание не одновременно, а «по цепочке», поддерживая непрерывность звучания.