

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

УТВЕЖДЕНО

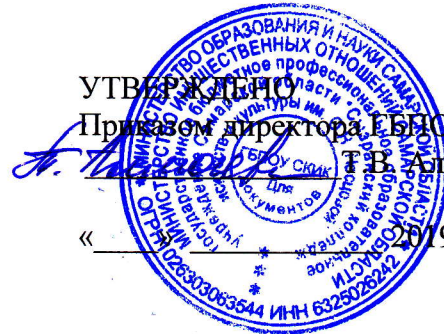
Председатель Экспертного
совета В.Ю. Ионов *Ионов*

« 15 » « 06 » 2019 г.

УТВЕЖДЕНО

Приказом директора ГБПОУ СКИК
Т.В. Азмаева

« _____ » 2019 г.

Программа курса по выбору предпрофильной подготовки

для учащихся 9 классов

«ВОКАЛОТЕРАПИЯ»

Срок реализации – 11 часов

Автор-составитель:
Андреевкова Елена Павловна,
преподаватель высшей квалификационной
категории ГБПОУ СКИК,
председатель ПЦК «Вокальное искусство»

г. Сызрань, 2019 г.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
программы по предпрофильной подготовке

1.	Организация-организатор КПП:	Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» Сокращенное наименование: ГБПОУ СКИК
2.	Наименование программы	Вокалотерапия
3.	Уч. год начала реализации программы	2020 - 2021 уч.г
4.	Автор(ы) программы: ФИО (полностью) и должность	Андреенкова Е.П., преподаватель ГБПОУ СКИК, председатель ПЦК «Вокальное искусство»
5.	Раздел классификатора образования, к которому относится основная профессия/специальность	Искусство и культура: музыкальное искусство
6.	УГС классификатора образования, к которому относится основная профессия/специальность	53.02.04 Вокальное искусство
7.	Уровень профобразования программы (СПО)	СПО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЫЗРАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
ИМ.О.Н.НОСЦОВОЙ»

УТВЕЖДЕНО
Председатель Экспертного
СКИК
совета

« ____ » _____ 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор ГБПОУ

_____/Алмаева Т.В.

« ____ » _____ 2019 г.

**Программа курса по выбору предпрофильной подготовки
для учащихся 9-х классов**

«Вокалотерапия»

Автор: Андрееenkova Е.П.,
преподаватель высшей категории ГБПОУ СКИК,
председатель ПЦК «Вокальное искусство»

Сызрань
2019

Пояснительная записка

Вводная часть

В современном обществе проблемы нравственного воспитания молодежи остаются актуальными.

Влияние примитивного миропонимания, монокультурности и вкусового униформизма на подрастающее поколение пагубно. Вот почему как никогда важными должны быть установки на воспитание полноценной, нравственной, духовной, эстетической личности, способной к творческой деятельности.

Агрессивный звуковой фон современного общества акцентируется повсеместно, повседневно, по TV, радио каналах, СМИ. Бурное развитие поп-шоу, реалити-шоу отодвигает на второстепенный план высокое искусство, в том числе классическое вокальное исполнение. Очень важно в условиях колоссального роста научно-технического прогресса компьютерных технологий сохранить для будущих поколений богатейшие вокально-технические, вокально-исполнительские, вокально-педагогические традиции, которые веками вынашивались, накапливались, закреплялись и передавались из поколения в поколения.

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для молодежи становится первым кумиром и возможностью выразить себя. Эстетическое воспитание молодежи средствами музыки, приобщение их к музыкальному искусству через пение является самым доступным для всех активным видом музыкальной деятельности.

Исполнение музыки при помощи певческого голоса – одно из главных духовных творений человека, столь же разносторонне богатое, как сам человек, создающий пение. Звучание певческого голоса рождается в человеке, несет в себе духовную энергию. Поющий, прежде всего, преображает себя самого: постигает свой внутренний мир, чутко прислушивается к своим и чужим душевным переживаниям.

Пение обладает необычайно сильными свойствами – образовывать человека как такового.

Пение – это проявление духовной сущности человека, «истечение из уст, вызванное размышлением» (Платон). В настоящее время вокальное воспитание молодежи в нашей стране осуществляется главным образом через хоровое пение в общеобразовательной школе (на уроках музыки). Из-за ограниченного количества учебных часов для музыкальных занятий в системе общеобразовательных школ невозможна реализация задач, связанных с вокальным воспитанием молодежи.

Программа «Вокалотерапия» создает условия для раскрытия творческих способностей молодежи в области вокала.

Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Образцом для подражания становятся исполнители, часто звучащие в эфире. И за мишурой аранжировки слушатели не замечают пустоты текста, примитивных мелодий и гармонии, не способствующей развитию слуха и интеллекта. Поэтому программа охватывает круг произведений, приобщающих молодежь к пониманию истинных духовных ценностей, к основам мировой культуры.

Очевидно, что не всякое пение способствует развитию детского голоса. Неправильный режим голосообразования, как и нарушение гигиенических норм в жизни, приводят нередко к заболеваниям голосового аппарата и порче голосов. В программе «Вокалотерапия» преподавание вокала основывается на современной методике постановки голоса. Основная задача педагога – не навреди.

Применение в обучении методик специального профессионального образования ведет к разделению на «поющих» и «непоющих». В результате «непоющие» не только навсегда теряют интерес к пению, но и имеют не малейшей возможности реализовать

волнующие их чувства и мысли в звучании собственного голоса. Поэтому принципиально важно создать каждому желающему такие условия, чтобы он смог раскрыться всем существом, сообразно своей природе.

Концептуальная идея программы – благотворно воздействовать на духовный мир молодежи, так, чтобы она приходила к пению как к естественному моменту своего становления.

Программа «Вокалотерапия» предоставляет учащимся возможность получить информацию о следующих специальностях: солист, артист ансамбля, артист хора, преподаватель.

Программа рассчитана на учащихся, не имеющих музыкального образования.

Цели программы:

- информирование учащихся о профессии вокалиста и смежных специальностях (раздел №1. Общие сведения о профессии);
- формирование у учащихся умений оценить свои возможности в профессии (раздел №3. Особенности профессиональной деятельности);

Задачи программы:

- предоставить возможность учащимся реализовать свой интерес в области вокального искусства;
- ознакомить с типичными видами деятельности вокалиста, подходом к выбору профессии, основными видами вокальной техники;
- обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональной деятельности артиста - вокалиста;

Курс (раздел №1. Общие сведения о профессии) предполагает знакомство с основами традиционных и современных профессиональных знаний в области развития певческого голоса и ознакомление с особенностями актерского воплощения произведений разных эпох: от барокко до современности.

В содержание курса включены следующие виды знаний, (раздел № 2. Техника пения) такие как:

- основные понятия и термины профессиональной деятельности вокалиста: техника пения, корпусная постановка, гигиена голоса, классификация голосов, диапазон, резонаторы голосового аппарата, голосовые регистры, певческая tessitura, пение на «опоре», дыхание в певческом процессе,
- принципы и особенности вокального исполнения в различных манерах (народное, академическое, эстрадно-джазовое пение);
- сценический этикет.

Методы, формы и средства обучения.

Для реализации данного содержания используются:

- методы и приемы: лекции, упражнения, практические занятия, наглядный метод обучения;
- организационные формы: групповые и индивидуальные.
- средства обучения: иллюстративно-изобразительные и вербально-информативные.

Важную роль в процессе обучения основным навыкам пения играют технические средства обучения, так как при изучении разнообразных стилевых особенностей той или иной певческой традиции работа с аудио-видео материалами имеет глубокий познавательный и обучающий характер. Подобное изучение лучших образцов вокального исполнительства преследует воспитательные цели, повышая эстетический и культурный уровень учащихся в понимании ценности сольного пения как одной из художественных форм творчества в целом.

Основой для приобщения молодежи к певческому искусству являются лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки, обладающими несомненными этическими и эстетическими достоинствами.

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии:

- общность и универсальность знаний, умений профессионала-вокалиста;
- возможность применения предлагаемого материала для получения базовых практических навыков и проверки вокальных данных;
- перспективность самореализации в смежных творческих специальностях.

Ожидаемые результаты и формы контроля освоения курса.

- В результате обучения учащиеся будут:

знать:

- о профессии артиста-вокалиста;
- вокальные манеры исполнения;
- разновидности голосов

понимать:

- особенности вокального исполнения в различных манерах (народное, академическое, эстрадно-джазовое пение);

уметь:

- давать оценку и выражать собственное отношение к вокальному исполнению с художественно-эстетической точки зрения;

Формы контроля освоения курса:

- текущие формы контроля: тестовые задания, беседа – опрос, беседа – тест;
- итоговая форма контроля: дискуссия

Специфика программы – наполняемость группы 8-10 человек (по количеству рабочих мест в классах).

Особые требования: курс рассчитан на 11 аудиторных часов; из них 3 часа теоретических и 8 часов практических.

Тезаурус:

Регистр – участок диапазона голоса

Тембр – сложные качества певческого голоса

Диапазон – звуковой объем голоса

Вибрато – термин, обозначающий периодическое изменение звука по амплитуде и чистоте, которое при правильном использовании может сделать тембр более богатым и приятным

Пение на «опоре»: опора – важнейшее ощущение в пении, благодаря которому певец спокойно и свободно распоряжается своим голосом. Опора – это своеобразное ощущение, сопровождающее правильное опертое певческое голосообразование, особая, правильная координация в работе голосового аппарата

Резонаторы – головные и грудные.

Головной резонатор – это все полости, находящиеся выше гортани: нос, носоглотка, придаточные полости носа и ротоглоточный канал.

Грудной – трахея и крупные бронхи

Атака звука – смыкание голосовых складок, начало звучания голоса. Различают 3 вида атак: мягкая, твердая и придыхательная.

Учебно-тематический план

№ п/п	Темы, разделы	Всего часов	В том числе		Формы контроля преподавателя
			Теор.	Практич.	
1	Раздел №1. Общие сведения о профессии.	3,5	1	2,5	
1.1	Тема 1.1 Профессия вокалиста. Зарождение вокального искусства		0,5	1	Тест-опрос
1.2	Тема 1.2 Вокальные манеры исполнения Смешение стилей (академического, народного, эстрадно-джазового)		0,5	1,5	Тест-опрос
2	Раздел №2 Техника пения	7	2	5	
2.1	Тема 2.1 Классификация певческих голосов		0,5	0,5	беседа - опрос
2.2	Тема 2.2. Основные виды дыхания. Виды голосовых атак		0,5	0,5	Тест-опрос
2.3	Тема 2.3 Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика		0,5	1,5	Беседа-тест
2.4	Тема 2.4 Определение типа голоса. Диапазон		0,5	1,5	Беседа-тест
2.5	Тема 2.5 Вокальные упражнения и вокализы. Подбор репертуара			1	беседа - тест
3	Раздел №3 Особенности профессиональной деятельности	0,5			
3.1	Тема 3.1 Итоговое занятие			0,5	дискуссия
	Итого	11	3	8	

Программа курса

Раздел №1. Общие сведения о профессии

Тема 1.1 Профессия вокалиста. Зарождение вокального искусства (1,5ч)

Ознакомительная экскурсия по ГБПОУ СКИК. Знакомство с профессией вокалиста. Сферы деятельности и применения в области искусства. Вокальное искусство как часть мировой культуры. Церковное пение. Русская песня. Профессиональное, театральное искусство.

Форма занятий: комбинированный (тест-опрос)

Практическая работа № 1: «Виды песнопений. Знакомство с образцами вокального исполнения».

Тема 1.2 Вокальные манеры исполнения. Смещение стилей (2ч)

Народная манера исполнения, академическая и эстрадно-джазовая.

Форма занятий: комбинированный (тест-опрос)

Практическая работа № 2: «Слушание вокальных манер исполнения»

Раздел №2 Техника пения

Тема 2.1 Классификация певческих голосов (1ч)

Понятие регистра. Выравнивание регистров голоса. Гортань, глотка, носоглотка и полость носа, артикуляционный аппарат, трахея, бронхи, бронхиолы, легочные альвеолы, дыхательные мышцы грудной клетки и живота, диафрагма, легкие. Медицинские противопоказания при занятиях пением (заболевания носоглотки, органов дыхания).

Форма занятий: комбинированный (беседа - опрос).

Практическая работа № 3: «Строение певческого аппарата. Слушание образцов вокального исполнения».

Тема 2.2 Основные виды дыхания. Виды голосовых атак (1,5)

Взаимосвязь дыхания с другими частями голосового аппарата. Визуальное наблюдение за дыханием в пении. Дыхание в речи. Виды дыхания в пении. Понятие дикции. Разборчивость и выразительность вокальной речи. Губы, язык и мягкое небо при оформлении гласных и согласных в пении. Виды атак как средство выразительности в пении.

Форма занятий: комбинированный (тест – опрос)

Практическая работа № 4: «Виды дыханий. Знакомство с вокальными образцами».

Тема 2.3 Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика (2ч)

Артикуляционный аппарат: полость рта, губы, зубы, язык, твердое и мягкое небо, нижняя челюсть. Мимические мышцы лица: квадратные мышцы, собачья мышца, скуловая мышца, мышца смеха, круговая мышца рта. Правила пользования певческим дыханием. Опора певческого голоса.

Форма занятий: комбинированный (беседа, практические упражнения, тест).

Практическая работа № 5: «Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения».

Тема 2.4 Определение типа голоса. Диапазон (2 ч)

Определение диапазона и типа голоса с помощью вокальных упражнений.

Форма занятий: комбинированный (беседа, практические упражнения, тест)

Практическая работа № 6: «Прослушивание и выявление диапазона голосов учащихся»

Тема 2.5 Вокальные упражнения и вокализы. Помощь в подборе репертуара) (1,5ч)

Форма занятий: комбинированный (беседа, практические упражнения, тест)
Практическая работа № 7: «Индивидуальный подбор вокальных упражнений и вокализов».

Раздел №3 Особенности профессиональной деятельности.

Тема 3.1 Итоговое занятие (0,5ч)

Закрепление полученных знаний и навыков. Сфера применения профессиональных навыков в основной и смежных профессиях.

Форма занятий: комбинированный (тест-опрос)

Практическая работа № 8: «Исполнение учащимися упражнений и вокализов».

Материально-техническое и информационное обеспечение.

Учебные помещения

- учебные аудитории с фортепиано для индивидуальных и групповых занятий специализированные помещения и территории
- библиотека
- фонотека

Оборудование

- Звуко- и видеовоспроизводящая аппаратура
- Компьютер

Дидактические материалы

- аудио и видео- записи
- нотный материал
- методические пособия
- учебный материал

Практические работы:

Практическая работа № 1: «Виды песнопений. Знакомство с образцами вокального исполнения».

Практическая работа № 2: «Слушание вокальных манер исполнения»

Практическая работа № 3: «Строение певческого аппарата». (Прослушивание камерных и оперных произведений мастеров bel canto отечественных и зарубежных).

Практическая работа № 4: «Виды дыханий. Знакомство с вокальными образцами». (Прослушивание камерных и оперных произведений мастеров bel canto отечественных и зарубежных).

Практическая работа № 5: «Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения». (Евсеев Ф. Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов).

Практическая работа № 6: «Прослушивание и выявление диапазона голосов учащихся»

Практическая работа № 7: «Индивидуальный подбор вокальных упражнений и вокализов». (Сафронова О. Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов).

Практическая работа № 8: «Исполнение учащимися упражнений и вокализов, соответствующих выявленному типу голоса. » (Вокализы: Н.Ваккаи (для сопрано и тенора); Ф. Абт (для меццо-сопрано и баритона); М. Маркези (для контральто и баса).

Список литературы для преподавателя:

1. Антонова Л.В. Вокальная педагогика. СГПУ, Самара, 2005-18с.
2. Ваккаи Н. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса: Учебное пособие / пер. с итал. Н. А. Александровой. — 2_е изд., испр. — СПб. Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. — 48 с.: ноты
3. Евсеев Ф. Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное пособие. — 2_е изд., стер. — СПб. Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 80 с.: ноты.
4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. 4-е издание, - СПб.: Издательство «Лань», 2004-192с.
5. Емельянов В.В. История вокального исполнительства. ИППСУ ТюмГУ, 6г. Ялуторовск, 2009-75с.
6. Маркези М.М. Десять уроков пения: Учебное пособие / перевод Н. А. Александровой. — СПб. Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 224 с.
7. Сафронова О. Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов: Учебное пособие. — 4-е издание. — СПб. Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. — 68 с.: ноты (+ CD).

8. Сведения об авторе программы

Название программы	«ВОКАЛОТЕРАПИЯ»
Фамилия	Андрееenkova
Имя	Елена
Отчество	Павловна
Место работы	ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой»
Должность	Преподаватель ГБПОУ СКИК, председатель ПЦК «Вокальное искусство»
Контактный телефон	8-917-823-09-03
e-mail	<i>soprano-andreenkova@mail.ru</i>

Аннотация

Наименование программы: **«Вокалотерапия»**
Автор - Андрееenkova Елена Павловна, преподаватель ГБПОУ СКИК
Наименование организации: ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой»

Профессия вокалиста - одна из интересных и увлекательных. Данная программа включает в себя выявление вокальных способностей учащихся, определение типа голоса, рекомендации по подбору упражнений для развития и совершенствования вокальных данных. Учащиеся ознакомятся с профессией вокального исполнителя, получают представление о специализациях (солист, артист ансамбля и хора, преподаватель вокала), о сфере приложения вокальных практических навыков в смежных творческих профессиях (артист музыкального и драматического театра, педагог, руководитель вокальных коллективов, организатор музыкально-сценических представлений и пр.)

В процессе освоения курса учащиеся познакомятся с различными манерами вокального исполнения и с основными вокальными жанрами (песня, романс, ария), смогут определить тип собственного голоса, овладеют вокальной терминологией, и что особенно важно, смогут развить свои вокальные данные, благодаря специальным вокальным приемам.

Программа рассчитана на учащихся, не имеющих музыкального образования.