

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ
«Мастерград» г.Перми

О. А. Казакова

Программа
Внеклассической деятельности
Вокального коллектива
Чародеи
На 2022-2023 учебный год
Педагога дополнительного образования
Павлушкиной Марьяны Юрьевны

2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!
Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!
Если ваша душа поёт, пойте!»*

Наталья Княжинская

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и студий.

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата.

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.

Данная образовательная программа была написана на основании анализа государственных программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. Все перечисленные программы имеют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального искусства. Содержание программ носит или краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же более углубленное и расширенное изучение, применяемое только в детских музыкальных школах, школах искусств. В сборниках авторских программ для учреждений дополнительного образования детей Центром развития системы дополнительного образования детей Минобразования России, подобные программы не встречались.

Новизна программы

В МАОУ «СОШ «Мастерград» создан эстрадный коллектив «Чародеи», в котором занимаются учащиеся 1-11 классов в возрасте от 5 до 17 лет. Особенность программы эстрадного коллектива «Чародеи» в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.

В данных условиях программа эстрадного коллектива «Чародеи» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий.

Актуальность программы

В МАОУ «СОШ «Мастерград» традиционно обучаются дети, наделенные музыкальными способностями, которые любят музыку и желают научиться петь.

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование.

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, само реализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей эстрадного коллектива «Чародеи», направленная на духовное развитие обучающихся.

Педагогическая целесообразность программы

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в эстрадном коллективе «Чародеи» является источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

- Формирование устойчивого интереса к пению
- Обучение выразительному пению
- Обучение певческим навыкам
- Развитие слуха и голоса детей.
- Формирование голосового аппарата.
- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.
- Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества).
- Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.

Программа отличается от других программ тем, что:

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»;
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников разных возрастных групп в эстрадном коллективе «Чародеи» за 3 года обучения соразмерно личной индивидуальности;
- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой;
- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами);
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность;
- содержание программы эстрадного коллектива «Чародеи» может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников;
- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена про ориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокальному мастерству в училище искусств, и в музыкальном училище на вокальном отделении;
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной направленности общеобразовательной школы.

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее?

На эти вопросы искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального искусства прошлого и современности. Этот вопрос попыталась решить и я при разработке данной программы.

В основу программы эстрадного коллектива «Чародеи» для организации творческого процесса воспитания вокалистов в условиях школьной студии положены в первую очередь, практические рекомендации уникального метода обучения вокалу Натальи Княжинской, подготовлены с учетом богатого опыта Института им. Гнесиных, семейных секретов и традиций обучения вокалу, а также личного опыта певицы и педагога по вокалу в третьем поколении.

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм психологического переключения во время занятий; развивают двигательные способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие музыкального слуха.

Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной как один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых поют странные забавные упражнения, и это имеет положительный результат для развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и оперных театров.

Классические методики, которые используются при реализации программы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Принципы педагогического процесса:

- принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и сохранения здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности – природосообразности ребенка;
- принцип индивидуального подхода;

- принцип практической направленности.

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой многоплановости.

В основу разработки программы эстрадного коллектива «Чародеи» положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.

Программа рассчитана на 3 года обучения – младшая, средняя и старшая группы.

Младшая группа – первый год обучения – это дети 7- 9 лет, **средняя группа** – второй год обучения – дети 10–13 лет, **старшая группа** – 14–17 лет.

Занятия 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Всего в году – 72 занятия, 72 часа. Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и практической работы.

В этом возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося. Наиболее подходящей формой для реализации данной программы: эстрадный коллектив.

Условиями отбора детей в эстрадный коллектив являются: их желание заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств.

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей.

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов.

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников эстрадного коллектива в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Формы и режим занятий

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов.

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей.

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей.

На занятиях по **сольному пению** используются следующие методы обучения:

- наглядно-слуховой;
- наглядно-зрительный;
- репродуктивный;

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом эстрадной манеры пения.

Каждое занятие строится по схеме:

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин);
- дыхательная гимнастика;
- речевые упражнения;
- распевание;
- пение вокализов;
- работа над произведением;
- анализ занятия;
- задание на дом.

Концерты и выступления.

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников эстрадного коллектива и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действиями должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой.

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя.

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, репертуарного плана.

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.

Выставка фотоматериала из выступлений эстрадного коллектива «Чародеи». Итоговое занятие.

Урок-концерт.

Успехи, результат.

Беседа о эстрадном коллективе «Чародеи»

Отчетный концерт.

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях, обучающихся, в призовых местах.

Ожидаемые результаты обучения

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам

К концу первого года обучения дети должны

знать/понимать:

- строение артикуляционного аппарата;
- особенности и возможности певческого голоса;
- гигиену певческого голоса;
- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;

уметь:

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- петь короткие фразы на одном дыхании;
- в подвижных песнях делать быстрый вдох;
- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
- петь легким звуком, без напряжения;
- на звуке *ля первой октавы* правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;
- к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.

К концу второго года обучения дети должны

знать/понимать:

- соблюдать певческую установку;
- жанры вокальной музыки;

уметь:

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- точно повторить заданный звук;
- в подвижных песнях делать быстрый вдох;
- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
- петь чисто и слаженно в унисон;
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
- дать критическую оценку своему исполнению;
- принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.

К концу третьего года обучения дети должны

знать/понимать:

- основные типы голосов;
- жанры вокальной музыки;
- типы дыхания;
- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
- реабилитация при простудных заболеваниях;
- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество;

уметь:

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;

• импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты.

К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах.

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения.

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в школьных мероприятий, концертах, фестивалях и конкурсах.

Необходимые условия реализации программы.***Материально-техническое обеспечение***

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки).
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Фортепиано, синтезатор.
4. Музикальный центр, компьютер.
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
6. Электроаппаратура.
7. Зеркало.
8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала).
9. Нотный материал, подборка репертуара.
10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.
11. Записи выступлений, концертов.