

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»

РАССМОТРЕНО
На заседании педагогического
совета
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
Протокол от 05.06.2025 № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ЦО «Перспектива»
С.В. Антонюк
Приказ от 05.06.2025 № 52

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Эстрадный вокал.**

Основы Эстрадно-сценического творчества»

Возраст обучающихся: **6-17** лет

Срок реализации программы: **8** лет

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **продвинутый**

Форма реализации: **очная**

Автор-составитель:
Кабышева Ольга Юрьевна, педагог
дополнительного образования

г. Зеленогорск
2025 г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» имеет художественную направленность. Способствует формированию основ эстрадно-сценического творчества, строится на принципах системности, последовательности и постепенности. Предполагает использование современных педагогических технологий, в том числе дистанционных.

Уровень программы углубленный (продвинутый).

Программа является модифицированной. В её основу положены методики В.В. Емельянова, А.В. Карягиной, Т.В. Охомуш и личный опыт педагогов дополнительного образования с детьми в данном направлении.

Программа составлена с учетом законодательных и нормативных актов, действующих в системе образования и МБУ ДО «ЦО «Перспектива».

Актуальность

Программа «Эстрадный вокал» в процессе ее реализации позволяет обеспечить достижение целевой установки, обозначенной в концепции дополнительного образования до 2030 года, где значится, что «...целями развития дополнительного образования детей являются создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности...».

Программой предусмотрены педагогические и психологические условия, оказывающие влияние на раскрытие и развитие обучающихся в соответствии с присущими каждому из них природными задатками.

Система Российского образования требует формирования у подрастающего поколения, за которым будущее страны, высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, гражданский долг, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. А ведь именно *искусство всегда являлось инструментом*, обладающим большой силой идеино-эмоционального воздействия.

Программа включает в себя воспитательную работу, которая является неотделимой, тонко вплетенной в содержание деятельности на всех этапах реализации программы. Через эмоционально-чувственное восприятие подбираемого материала, участие в процессе его создания и последующего исполнения на сцене, на социально значимых мероприятиях разных уровней у обучающихся происходит формирование патриотических чувств и этического сознания, развитие эстетической культуры, формирование представлений о необходимости привносить подлинную красоту в поведение, труд, быт, досуг.

Новизна программы

Новизна программы заключается в создании комфортных условий для развития творческого потенциала ребенка через своеобразную и сложную технику вокального искусства. Через создание эстрадного номера в процессе обучения происходит освоение ребенком основ эстрадно-сценического искусства, в которое входит не только музыка и пение, здесь же элементы актерского мастерства, сценического движения, хореографии, управление эмоциональным состоянием. На занятиях и в процессе подготовки к конкурсным и концертным программам важно, чтобы ребенок понимал и чувствовал, о чём он поёт, достигал качества звукообразования. Все эти усилия направлены на создание добротного эстрадного номера, «мини-спектакля».

Отличительные особенности

Эстрадное пение больше, чем академическое соответствует физиологическим возможностям детей младшего и среднего школьного возраста. Гибкость и вариативность содержательных компонентов программы дает возможность адаптации к возрастным и индивидуальным особенностям детей. Программа предполагает три периода обучения с детьми разного возраста. Такая периодизация обусловлена развитием певческого голоса ребёнка.

Первый период – домутационный (6-11 лет)

Второй период – период мутации (11-14 лет).

Третий период – период оформления взрослого голоса (14-17 лет).

Адресат программы

Прием на программу обучающихся в возрасте с 6 до 17 лет осуществляется на добровольной основе через заявочную компанию в АИС «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» после индивидуального прослушивания, где педагог определяет уровень подготовки поступивших детей. Зачисление проходит на основании письменного заявления родителей (законных представителей, опекунов).

Сроки реализации программы, режим занятий

Срок реализации программы 8 лет. Программа является комплексной, модульной. Базовая часть включает в себя групповые занятия вокального ансамбля разных составов (дуэты, трио, quartet) и индивидуальные занятия по вокалу в рамках индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ). Вариативная часть представляет собой тематические модули:

«Сценическое движение», «Актёрское мастерство», и «Оптимальное концертное состояние».

Режим занятий соответствует нормам и требованиям САН ПиН.

Групповая форма занятий – это вокальный ансамбль. Количество учебных часов регулируется учебным планом и может варьироваться от 36 до 216 часов в год, 1-3 раза в неделю по 1-2 академических часа с десятиминутным перерывом, Индивидуальные занятия (ИОМ) - от 36 до 72 часов. Это обусловлено формой объединения - вокально-эстрадная студия «Талисман» и вокально-эстрадный ансамбль «Выше радуги», а также периодизацией формирования певческого голоса обучающихся и образовательными задачами на учебный год,

Вариативная часть – от 1 до 2 часов в неделю (36-72 час. /год). Вариативная часть программы предполагает подготовку к участию в конкурсах и фестивалях.

При подготовке к конкурсам и концертным программам допускается работа в разновозрастных группах, которые сформированы в зависимости от способностей обучающихся и конкретного номера концертной программы.

Оптимальная наполняемость группы – 10 человек.

Формы занятий

Основными формами работы с детьми являются *индивидуальные занятия и занятия в группе*, в структуру которых входят:

- дыхательная гимнастика;
- распевание;
- работа над вокальными произведениями.

Наряду с основной формой используются следующие формы работы, усиливающие образовательный результат:

- мини-лекции (изучение учащимися нового материала);
- практическая работа над вокальным произведением;
- самостоятельная работа (при разучивании произведения);
- погружения;
- концертная деятельность (выступление в концертных программах города и центра;
- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Дистанционное обучение

Очное обучение по программе подкреплено формами дистанционного обучения в рамках модели «Обучение с веб-поддержкой». Во время карантинных мероприятий, командировок педагога, выезда на конкурс с одной из групп, в другой группе занятия могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий.

Обучающийся и педагог взаимодействуют в образовательном процессе в следующих режимах: синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом (online); асинхронно, когда обучающийся самостоятельно выполняет учебные задания (offline), а педагог оценивает правильность их выполнения и выдает рекомендации. Выбор режима определяется педагогом исходя из особенностей содержания программы. Дистанционное обучение осуществляется в формах: видео-урок, индивидуальное задание, консультация, занятие в чате.

Тьюторское сопровождение вариативной части программы

Вариативная часть программы предполагает интенсивные образовательные погружения в каникулярное время, с участием педагогов-тьюторов по актерскому мастерству, сценическому движению, эксперта - психолога, тьюторов-студентов вузов, в том числе из числа выпускников программы.

Программа образовательных погружений направлена на повышение уровня исполнительских навыков у обучающихся по программе.

Цели и задачи программы

Цель образовательной программы заключается в развитии творческого потенциала обучающихся через вокально-эстрадное пение, воспитание общечеловеческих ценностей через изучение мировой музыкальной культуры. Для достижения цели в практической деятельности стоят следующие **задачи**:

- формировать навыки сольного исполнения с наиболее эффективным и правильным использованием приобретенных вокальных и слуховых наработок;
- обучать свободному ориентированию в работе с техникой (микрофонами, фонограммами);
- развивать коммуникативные умения в коллективной работе, в ансамбле;
- способствовать формированию устойчивого интереса к культуре эстрадного пения,
- создать условия для самореализации личности ребёнка и устойчивой мотивации к самоопределению через активную творческую деятельность;
- обучить навыкам саморегуляции, снятию психоэмоционального напряжения, используя специальные методики, тренинги и приёмы;
- способствовать укреплению здоровья детей, используя фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова и дыхательную гимнастику А.В. Стрельниковой;
- воспитывать навыки сценической и исполнительской культуры;
- воспитывать общекультурные и общечеловеческие ценности.

Управленческо-педагогическая модель организации сетевой формы реализации образовательной программы

Образовательная программа «Эстрадный вокал» реализуется в сетевой форме с использованием ресурсов нескольких организаций. Сетевая форма реализации Образовательной программы осуществляется на основе договора, который определяет структуру, принципы и общие правила отношений партнеров и не предусматривают каких-либо взаимных расчётов.

МБУ ДО «Центр образования «Перспектива» как базовая образовательная организация предоставляет ресурсы: помещения по адресу ул. Комсомольская д.17; материально-техническое и информационно-методическое обеспечение в соответствии с требованиями СанПиН; обеспечивает проведение занятий в соответствии с Образовательной программой и мониторинга результативности; выплачивает за счет средств муниципального задания зарплату педагогам дополнительного образования; обеспечивает приобретение расходных материалов, формирует техническое задание на реализацию вариативной части программы по подготовке к конкурсам и концертным программам. МБУ ДО «Центр образования «Перспектива» выступает как организация заказчик по отношению к партнеру сетевого взаимодействия, который является ресурсной организацией, предоставляющей материально-технические и кадровые ресурсы для реализации программы.

В качестве партнера выступает «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (МБУ ДО ДМШ), которая реализует совместно с педагогической командой МБУ ДО «Центр образования «Перспектива» предусмотренную договором вариативную часть образовательной программы по техническому заданию, осуществляет материально-техническое организационно-методическое, консультационно-экспертное сопровождение участия воспитанников Образовательной программы в тренировочных и конкурсных форматах, в совместных творческих проектах; предоставляет материально-техническую базу для организации совместных творческих проектов, осуществляет совместную экспертную оценку творческих работ.

Приём обучающихся осуществляется базовой организацией МБУ ДО «ЦО «Перспектива», в отношении которой они являются обучающимися по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал».

В отношении партнеров по сетевой форме реализации Образовательной программы обучающиеся являются участниками совместных творческих проектов и мероприятий «Пою тебе, мое Отечество», конкурса вокалистов «Зеленая звезда», «Сибирь зажигает звёзды»; муниципальных этапов фестивалей и конкурсов «Таланты без границ», Молодежные дельфийские игры России, Международный творческий проект «Nuclear Kids» Госкорпорации «Росатом». Все они проходят при профессиональном и экспертном сопровождении преподавателей МБУ ДО ДМШ в рамках межведомственного сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета.

Здоровьесберегающий модуль

В программе предусмотрено формирование универсальных действий по здоровьесбережению: расширение представлений о здоровом образе жизни, способах самооздоровления, психорегуляции и т.д. Всё это мы можем видеть на занятиях по вокалу. Ведь сам *процесс пения – это и есть оздоровление*, если можно так сказать, «здоровьесберегающая технология» сама по себе. Регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности. Также важным моментом является то, что для профилактики инфекционных заболеваний (ОРЗ ОРВИ, Коронавирус и пр.), которые для голосового аппарата вокалистов особо опасны, в методическом арсенале педагога имеются специально подобранные учебные видеоматериалы, одобренные Минздравом и Министерством образования РФ и направленные на здоровьесбережение детей.

Учебно-тематический план групповых занятий Вокально-эстрадный ансамбль «Выше радуги»

№	Содержание работы	Младшая группа вокального ансамбля			Старшая группа вокального ансамбля		
		Кол-во часов (4ч. в неделю)			Кол-во часов (6ч. в неделю)		
		Т	П	итого	Т	П	итого
1	Вводное занятие: выбор репертуара	3	1	4	4	2	6
2	Дыхательная Гимнастика	2	8	10	6	12	18
3	Распевание	2	40	42	6	62	68
4	Работа над вокальным произведением	12	74	86	18	104	122
5	Промежуточная аттестация (концерт, конкурс)		1	1		1	1
6	Итоговая аттестация (творческий отчётный концерт)		1	1		1	1
7	Итого	19	125	144	34	182	216

Учебно-тематический план групповых занятий
Вокально-эстрадная студия «Талисман»

№	Содержание работы	Младшая группа вокального ансамбля			Старшая группа вокального ансамбля		
		Кол-во часов (1ч. в неделю)			Кол-во часов (2ч. в неделю)		
		Т	П	итого	Т	П	итого
1	Вводное занятие: выбор репертуара	0,5	0,5	1	1	1	2
2	Дыхательная гимнастика	1	2	3	2	4	6
3	Распевание	2	6	8	4	12	16
4	Работа над вокальным произведением:	2	20	22	4	42	46
5	Промежуточная аттестация (концерт, конкурс)		1	1		1	1
6	Итоговая аттестация (творческий отчётный концерт)		1	1		1	1
7	Итого	5,5	30,5	36	11	61	72

Учебно-тематический план индивидуальных занятий

№ п/п	ПЕРИОД	1 период домутационный			2 период мутационный			3 период возмужания голоса		
		Содержание работы			Кол-во часов (1час. в нед. на 1 об-ся)			Кол-во часов (1час. в нед. на 1 об-ся)		
		тео- рия	прак- тика	ито- го	тео- рия	прак- тика	ито- го	тео- рия	прак- тика	ито- го
1	Вводное занятие: выбор репертуара	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	1	1	2
2	Дыхательная гимнастика	1	2	3	1	3	4	2	6	8
3	Распевание	1	5	6	1	5	6	2	10	12
4	Работа над вокальными произведениями (репертуарный план)	3	21	24	3	21	24	6	42	48
5	Промежуточная аттестация		1	1		1	1		1	1

	(концерт, конкурс)									
6	Итоговая аттестация (творческий отчёт)		1	1		1	1		1	1
7	Итого	5,5	30,5	36	5,5	30,5	36	11	61	72

Содержание программы

1. Вводное занятие.

Теория

Знакомство с обучающимися. Беседа об эстрадном вокале. Ознакомление ребёнка со сценической техникой: микрофоном, мониторами. Беседа о том, как правильно держать микрофон, как правильно снимать и устанавливать его в стойку. Беседа о технике безопасности при работе с микрофоном.

Практика

Предполагает применение на практике полученных теоретических знаний.

Форма контроля

Наблюдение на основе критериев определения качества подготовки обучающихся.

2. Дыхательная гимнастика.

Теория

Изучение упражнений дыхательной гимнастики по методикам А.В. Стрельниковой, В. В. Емельянова

Практика

Разучивание и регулярное выполнение упражнений дыхательной гимнастики (упражнения «Насос», «Обними плечи», упражнение из методики В.В. Емельянова: инспираторная фонация (звук на вдохе); дыхательное упражнение, направленное на развитие длины выдоха ребёнка, «Сдуваем мяч» и др.

Контроль

Контроль техники выполнения.

3. Распевание (вокально-технические упражнения)

Теория

В распевании используются упражнения из методик В.В. Емельянова и А.В. Карягиной.

Практика

Например, от шёпота до крика, счёт от 1 до 10 (эмоциональное раскрепощение, энергетический выплеск, «раскрытие» резонаторов); вопросы – ответы (глиссандо на «замаскированных» гласных); штробас–грудной режим (дополнительный режим, необычное движение. отключение управляемой мускулатуры – передняя часть языка, снятие функционального и

мышечного утомления голосового аппарата и массаж голосовых складок; И др.

Контроль

Контроль техники выполнения.

4. Работа над вокальными произведениями.

Теория

В работу над вокальным произведением входят: работа над дыханием, дикцией, артикуляцией, интонацией, эмоционально-образной сферой произведения.

Практика

Работа над звукоизвлечением и высокой певческой позицией, звуковедением и дыханием, над динамикой и штрихами, дикцией и артикуляцией, работа над образом и запись песни в студии.

Контроль

Оценка на основе критериев определения качества подготовки учащихся

5. Промежуточная аттестация (по итогам полугодия) – концерт,

итоговая аттестация (по итогам года) – отчётный концерт.

Творческое портфолио.

Планируемые результаты

Результатом освоения данной образовательной программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков и компетенций:

Предметные результаты:

- знания о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях эстрадно-джазовой музыки, основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- умения самостоятельно разучивать вокальные произведения;
- навык сольного исполнения в различных стилях эстрадной музыки;
- умения эмоционально раскрыть художественное своеобразие создаваемых ими сценических образов;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- способности свободно ориентироваться в традиционных и современных стилях и жанрах эстрадного исполнительства;
- готовности вокально-технически точно и художественно интерпретировать вокальные образцы эстрадной музыки, привносить элементы импровизационного начала.

Личностные результаты:

- готовность к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению;
- сохранение и приумножение общекультурных и общечеловеческих ценностей;
- уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей;
- готовность к отстаиванию своего эстетического идеала, умение определять и объяснять свои чувства и ощущения;
- способность к волевым усилиям для достижения результата.

Метапредметные результаты:

- умение на основе анализа спланировать собственную образовательную траекторию;
- способность предъявления результатов творческого труда;
- обретение коммуникативных навыков;
- умение работать в группе (ансамбле);
- развитие организаторских способностей и лидерских качеств;
- готовность к творческой деятельности.

Ожидаемые результаты согласно периодизации

Домутационный период (возраст детей 7-8 лет):

- рефлекторные навыки дыхания и укрепления дыхательной мускулатуры;
- пение *legato* и *non legato*;
- активная артикуляция;
- чистое интонирование всех ступеней лада;
- пение *forte* и *piano*.

Домутационный период (возраст детей 9-11 лет):

- закрепление навыка дыхания;
- понимание музыкальной фразировки;
- умение пользоваться различной атакой звука (твёрдой, мягкой);
- закрепление приёмов звуковедения и овладение пением *staccato*;
- осознанная артикуляция и чёткая дикция;
- устойчивое интонирование при пении с фонограммой и *a cappella*;
- пение в простых размерах с простыми длительностями;
- умение переключаться с одного динамического оттенка на другой.

Мутационный период (возраст детей 11-14 лет):

- закрепляются все приобретённые знания, умения и навыки;
- взаимоотношение гласных и согласных в пении;
- свобода и подвижность артикуляционного аппарата;
- стремление к широкой напевности;
- интонирование произведений в различных ладах мажорного и минорного наклонений;
- ритмическая устойчивость в более сложных ритмических рисунках.

Период возмужания взрослого голоса (возраст детей 14-17 лет):

- закрепление навыков, полученных ранее;
- исполнение продолжительных музыкальных фраз на одном дыхании;
- исполнение пауз без смены дыхания;
- работа над дикцией в иностранных языках;
- ровность звучания в различных участках диапазона с различной динамикой;
- умение передавать содержание песен с помощью звуковедения, дикции, нюансировки и штрихов;
- осознанное дыхание, как важный фактор выразительного исполнения;
- более широкий tessitурный диапазон;
- свободное владение 2-3-хголосьем;
- самостоятельная работа над словесным и мелодическим текстом;
- свободное пение сложных ритмических групп.

Вариативная часть (модульные погружения)

Основой эстрадного искусства является «Его Величество номер» ...
Н. Смирнов-Сокольский

Создание сценического образа – требование современной эстрады, поэтому необходимы занятия не только вокалом, но и актёрским мастерством и сценическим движением. Для проведения модульных погружений приглашаются эксперты в той области знаний, которым посвящен конкретный модуль.

Начинается каждый модуль с входного контроля знаний и умений (для определения уровня готовности обучающихся к предстоящей самостоятельной работе). Далее обучающимся дается индивидуальные задания, основанные на данных входящей диагностики. Задание — это работа над конкретным концертным номером. Модуль всегда заканчивается контрольной проверкой знаний (это как правило выступление на концерте или конкурсе). Контролем промежуточным и выходным проверяется уровень усвоения знаний и выработки умений в рамках одного модуля или нескольких модулей. Затем — соответствующая доработка.

Важным компонентом является самостоятельная работа обучающихся. Роль педагога дополнительного образования и тьюторов - координация и контроль его деятельности, организационное, консультационное сопровождение и мотивация. Новая информация преподаётся в виде блоков, при изучении которых и достигается конкретная педагогическая цель. Обучающиеся имеют индивидуальную траекторию обучения.

Межмодульное сопровождение осуществляется по заявкам педагогов базовой части программы.

Учебно-тематический план модульных погружений

№ п\п	Наименование темы	Теория	Практика	Формы аттестации/контроля
<i>Модуль «Сценическое движение»</i>				
1	Разминка	0,5	2	Наблюдение
2	Танцевальные элементы	0,5	4	Устный опрос, вопрос-ответ
3	Композиционные приемы	0,5	4	Устный опрос, вопрос-ответ
4	Репертуарная практика	0,5	4	Наблюдение
<i>Модуль «Актерское мастерство»</i>				
5	Вводное занятие.	0,5	1,5	Наблюдение
6	Актерские тренинги и упражнения	1	3	Наблюдение педагога.
7	Работа над образом артиста	1	3	Наблюдение педагога. Показ творческих работ
<i>Модуль «Оптимальное концертное состояние»</i>				
8	Изучение индивидуально-типологических особенностей	1	1	Индивидуально-типологический опросник (ИТО) – Л. Н. Собчик
9	Тренинг «Регуляция физического, эмоционального и мыслительного компонентов оптимального концертного состояния».	2	6	Наблюдение
10	ИТОГО	Теория	Практика	Всего
		7,5	28,5	36

Содержание модульных погружений

Модуль «Сценическое движение»

Цель:

формирование и развитие навыков гармоничного движения на сцене через овладение комплексом знаний, умений и навыков в области хореографии.

Задачи:

- обучить технике исполнения различных танцевальных стилей в соответствии с постановочным материалом;
- подготовить постановочные номера.

Обучающиеся по окончании

- овладеют техникой исполнения различных танцевальных стилей в соответствии с характером, ритмом и темпом музыки;
- смогут ориентироваться в танцевальном пространстве и пространстве сцены;
- научатся гармонично двигаться при сольном и групповом исполнении, совмещая вокал и движение.

1. Разминка

Теория

Упражнения разминки направлены на подготовку двигательного аппарата обучающегося к освоению танцевального материала.

Практика

Упражнения на растяжение мышц шеи и корпуса (наклоны вперед-назад, вправо-влево), грудной клетки (контракции); координацию работы ног и стоп (неглубокие «приседания», поднятие на носки, перекат с носков на пятки, твистовое движения на носке и пятке («гармошка»); расширение амплитуды движения рук (круговые движения кистью, предплечьем и всей рукой).

2. Танцевальные элементы

Теория

История появления и развития уличных и клубных танцевальных направлений. Понятие о стилистических особенностях: темп, динамика и техника исполнения основных движений.

Практика

Разучивание основных движений танцевальных стилей: хип-хоп – музыкальная основа бит, а не мелодия, поэтому базовые движения включают несложные движения: прыжки, скольжения (слайды), шаги и кач корпусом (грувом); локинг и вог – классическая постановка корпуса и разнообразная техника работы рук: амплитудность взмахов, четкость позиций рук, хлесткость построения линий; хаус – расслабленный корпус, различное сочетание работы ног при высокой скорости исполнении; джаз – фанк – смешение уличных стилей, включающее волны, изоляции, перешагивания, скольжения.

3. Композиционные приемы

Теория

Первоначальные композиционные приемы развивают ориентацию в пространстве, способствуют формированию умения взаимодействовать друг с другом, работы в ансамбле.

Практика

Смена ракурса – исполнение движений в 4-х направлениях; «шторки» - движение навстречу друг другу справа-налево; «прочёс» - движение навстречу друг другу вперед-назад; поочередное исполнение движения; перестроение из линий в круг и обратно; «шэн» - движение навстречу друг другу со сменой плеча; зеркальное исполнение; «подхват» - исполнение танцевального движения с задержкой.

4. Репертуарная практика

Теория

Прослушивание репертуара, понимание текста, создание образа.

Практика

Составление постановочного номера с использованием разученных ранее движений и композиционных приемов. Отработка амплитуды и музыкальности исполнения концертного номера.

Формы аттестации

Оценка знаний и умений проводится посредством участия в массовых и концертных мероприятиях города и учреждения, конкурсах различного уровня, отчетных концертах вокально-эстрадного ансамбля «Выше радуги» и вокально-эстрадной студии «Талисман».

Модуль «Актерское мастерство»

Цель: развитие творческих способностей детей через обучение актерскому мастерству.

Задачи:

- овладение элементарными теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театрального искусства;
- овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.

Планируемые результаты

Обучающиеся:

- освоят основы импровизации;
- овладеют актерскими навыками, необходимыми вокалисту;
- научатся определять замысел, сценическую задачу постановочного номера.

5. Вводное занятие.

Знакомство с детьми. Установка правил поведения на занятиях, на сцене. Инструктажи по технике безопасности на занятиях, на сцене, при коллективном посещении различных мероприятий.

6. Актерские тренинги и упражнения

Теория

Освобождение мышц, снятие физического зажима. Внимание, его виды.

Практика

Напряжение и расслабление мышц рук, ног, тела, лица, шеи. Перекат напряжения из одной части тела в другую. Снятие физических, телесных зажимов. Этот ряд упражнений необходим для расслабления и активизации мышц, обретения мышечной свободы.

Контроль

Наблюдение

7. Работа над образом артиста

Темы: Сценический образ. Характер и характерность.

Что такое сценический образ? Что такое характер? Единство и целостность «Я» артиста, и «Он» – художественный образ произведения с его компонентами.

Практика.

Работа над созданием образа для эстрадного номера

Контроль

Оценка на основе критериев определения качества подготовки учащихся

Модуль «Оптимальное концертное состояние»

Для того, чтобы успешно выступить в концертной программе юному артисту необходимо быть в состоянии оптимальной концертной готовности. Это такое психофизическое состояние, находясь в котором человек начинает показывать свои самые высокие результаты и действует самым успешным образом.

В рамках тренинга обучающиеся осваивают техники и приемы вхождения и удержания данного психофизического состояния, пока этот процесс не будет занимать несколько минут.

Календарный учебный график на 2025-2026 учебный год

Дата начал а занятий	Дата окончания занятий	Кол-во учебных недель	Кол-во учебных часов. Режим занятий (регул-ся учебным планом, обусловлено формой объединения)	Выездные занятия (конкурсы)	Модуль «Оптимальное концертное состояние»	Модуль «Сценическое движение»	Модуль «Актерско е мастерство »
02.09. 2025	30.05. 2026	36	ИОМ от 36 до 72 часов	1-2 раза в неделю по 2 часа	В течение года	Октябрь-ноябрь	Март-апрель
			Ансамбль от 36 до 216 часов	1- 3 раза в неделю по 2 часа	В течение года	Октябрь-ноябрь	Март-апрель

* Академический час = 45 мин., перемена = 10 минут.

* Праздничные дни по календарю.

* Занятия проводятся согласно расписанию.

Воспитательная работа и массовые мероприятия

Мероприятие	Сроки
Открытие творческого сезона МАИС	Октябрь
Участие в городских мероприятиях и праздниках, торжественных мероприятиях, посвященных календарю памятных и тематических дат РФ.	В течение года
Участие в благотворительных концертных программах и акциях	В течение года
Участие в городском Новогоднем празднике	Декабрь
Участие в городском конкурсе «Таланты без границ»	Март
Участие в международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звезды!»	Февраль
Участие в юбилейных мероприятиях города и края	В течение года

Участие в творческих проектах в рамках сетевого взаимодействия с МБУ ДО «ДМШ»	В течение года
Отчетный концерт	Май – июнь (в рамках открытия летних лагерей)

Взаимодействие педагога с родителями

№	Формы взаимодействия	Тема	Сроки
1	Личные встречи	По договоренности	В течение года.
2	Родительское собрание	Организационное собрание	Сентябрь
3	Собрание родительского комитета	Планирование работы на год	Сентябрь
4	Родительское собрание перед поездками на конкурс	Решение организационных вопросов	В течение года
5	Собрание родительского комитета	Итоги года	Май
6	Родительское собрание	«Участие родителей в организации творческого отчетного концерта»	Май

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

- учебные кабинеты: сценическая площадка, студия для репетиций ансамбля и индивидуальных занятий, студия звукозаписи;
- микшерный пульт (выстраивание баланса между голосом и фонограммой);
- студийный конденсаторный микрофон (для качественной записи);
- процессор эффектов (для придания пространственного эффекта);
- компрессор (для сжатия динамического диапазона голоса);
- компьютер (запись, сведение баланса, прослушивание материала для самоанализа);
- студийные мониторы (для качественного мониторинга, для более качественной передачи динамических и частотных характеристик записанного материала);
- наушники (мониторинг во время записи);
- синтезатор;
- ветровики для микрофонов;
- хореографический класс с зеркалами;
- музыкальный центр;
- дисковые накопители, флэш-память.

Информационное обеспечение

Компьютер с выходом в интернет, CD-диски, флэш - накопители с записями популярных исполнителей эстрадной песни.

Кадровое обеспечение

Реализация программы обеспечивается педагогами, педагогами-тьюторами, имеющими специальное образование. Экспертный состав программы формируется в сетевом взаимодействии в МБУ ДО «ДМШ».

«Эстрадный вокал» - педагог дополнительного образования, высшее образование, специальность: дирижёр хора, преподаватель хоровых дисциплин;

«Актерское мастерство» - педагог-тьютор, высшее образование, специальность: актер, режиссёр театрализованных представлений и праздников;

«Оптимальное концертное состояние» - тьютор-психолог, имеющий высшее профессиональное образование;

«Сценическое движение» - педагог дополнительного образования, высшее образование, специальность хореограф-постановщик, балетмейстер.

Формы аттестации (контроля) и оценочные материалы

В процессе реализации Программы используются следующие виды и формы контроля:

входной контроль: диагностика по критериям с целью определить стартовый уровень вокально-исполнительских навыков;

текущий контроль осуществляется на занятиях всего учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств учащихся:

- педагогическое наблюдение;
- мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов;
- участие в мероприятиях и концертных программах;

промежуточный контроль проводится по критериям раз полугодие для определения уровня освоения программы. Это исполнение вокальных номеров на мероприятиях разных уровней.

Итоговый контроль проводится в конце года по итогам выполнения программы в форме *отчетного концерта*.

Формы аттестации

Аттестация обучающихся по программе Эстрадный вокал – это успешная исполнительская деятельность в концертах и творческих состязаниях различного уровня

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

- грамота, диплом;
- готовая работа;
- журнал посещаемости;
- портфолио;
- свидетельство (сертификат) и др.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

- выступление в городских концертных программах, сетевых творческих проектах;
- участие в конкурсах различного уровня;
- отчетный концерт.

Критерии определения качества подготовки учащихся:

- уровень сформированности вокально-исполнительских навыков (чистота интонирования, хорошая дикция, эмоциональная подача певческого текста, умение петь в штрихах легато, стаккато, нон-легато, наличие высокой певческой форманты в голосе (полетный звук), умение пользоваться микстовым звучанием, умение петь фальцетом, ровность регистров, филировка звука);
- степень выразительности исполнения разнохарактерных произведений, создание художественного образа в процессе исполнения вокального сочинения, владение эстрадной манерой пения;

- умение петь в ансамбле: ритмическом, тембральном, дикционном, темповом и т.д.;
- приобретение знаний и навыков орфоэпии в пении, проявление творческой активности;
- знание общности и различия творческой деятельности танцора и вокалиста, умение применять полученные знания, навыки и умения в постановочном процессе создания концертного номера, владение основами хореографической подготовки, принципами творческой связи танца и песни.

Уровни освоения программы

Базовый уровень: обучающийся должен петь *legato* и *non legato*, активно артикулировать, чисто интонировать все ступени лада, петь *forte* и *piano*, понимать музыкальную фразировку, петь в простых размерах с простыми длительностями, уметь переключаться с одного динамического оттенка на другой. Чувствовать и держать заданный ритм.

Повышенный уровень: осознанная артикуляция и четкая дикция, устойчивое интонирование при пении с фонограммой и *a,capella*, закрепление приемов звуковедения, ритмическая устойчивость в более сложных ритмических рисунках.

Творческий уровень: свобода и подвижность артикуляционного аппарата, ровность звучания в различных участках диапазона с различной динамикой, умение передавать содержание песен с помощью звуковедения, дикции, нюансировки и штрихами, самостоятельная работа над словесным и мелодическим текстом, свободное пение сложных ритмических групп, артистичность, свобода самовыражения.

Оценочные материалы

Карта личностного роста позволяет отследить метапредметные и личностные результаты.

Мониторинг достижения планируемых результатов
Позволяет определить уровень достижения учащимися планируемых результатов.

Карта личностного роста

Ф. И. обучающегося

Параметры оценки	Промежуточная	Итоговая
	3 балла-отлично 2 балла-хорошо 1 балл-удовл.	3 балла-отлично 2 балла-хорошо 1балл-удовл.
Потребность в самореализации		
Потребность в саморазвитии		
Мотивация достижения,		
Уровень притязаний		
Самооценка		
Рефлексия деятельности		
Эмоционально-волевой компонент		
Коммуникативные навыки		
Самостоятельность		
Ответственность		
Активность		
Аккуратность		
Культурологические навыки		

Мониторинг результатов обучения учащегося по общеразвивающей программе

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Степень выраженности оцениваемого качества	Уровень	Методы диагностики
I. Теоретические знания ребенка				
1.1. Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана программы)	Соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям	- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем $\frac{1}{2}$ предусмотренных программой); - средний уровень (объем знаний составляет более $\frac{1}{2}$); - максимальный уровень практически весь объем знаний, предусмотренных конкретный период)		Наблюдение, тестирование
1.2. Владение специальной терминологией по тематике программ	Осмысленность и правильность использования специальной терминологии	- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает специальные термины); - средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой); - максимальный (специальные термины употребляет осознанно и в полном с их содержанием).		Собеседование
II. Практическая подготовка ребенка				
2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным разделам учебно-тематического плана программы)	Соответствие практических умений и навыков программным требованиям	- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем $\frac{1}{2}$ предусмотренных умений и навыков); - средний уровень усвоенных умений и навыков составляет более $\frac{1}{2}$); - уровень (ребенок овладел практически всеми умениями и предусмотренными программой за конкретный период);		Контрольное задание
2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением	Отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и оснащения	- минимальный уровень умений (ребенок испытывает затруднения при работе с оборудованием); - средний с оборудованием с помощью педагога); максимальный (работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает трудностей)		Контрольное задание
2.3. Творческие навыки (творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом продукте)	Креативность в выполнении заданий	- начальный (элементарный) уровень развития креативности состоянии выполнять лишь простейшие практические педагога); - репродуктивный уровень (выполняет в основе образца); - творческий уровень (выполняет задания с элементами творчества).		Контрольное задание

Методические материалы

Данная программа рассчитана на три периода обучения с детьми разного возраста. Периодизация обусловлена развитием певческого голоса ребёнка.

1 период – домутационный: 7- лет - период фальцетного звукообразования и 9-11 лет – домутационный период наиболее полного выявления всех возможностей детских голосов: тембра, силы, типа голоса.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста (6-8 лет) сила голоса невелика, индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы. Это обстоятельство привносит значительные трудности в подбор репертуара и в то же время подчеркивает ту ответственность и то внимание, с которым нужно подходить к работе по постепенному расширению диапазона звучания. Голосовой аппарат в этом возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако, с позиции охраны голоса целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, преимущественно головное звучание.

Если произведение написано в удобной tessiture, детский голос звучит естественно, петь тогда легко и приятно. Неразвитый диапазон голоса заставляет нередко прибегать к транспонированию вокальных произведений в более низкой тональности.

Голоса детей 9-11 лет становятся более сильными, несколько расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот возрастной период справедливо считают временем расцвета детского голоса. Основные вокальные навыки дети должны получить именно в этом возрасте и до наступления мутации.

Второй период – период мутации (возраст детей 11-14 лет).

Следующий период детского голоса – мутация. Учащиеся этого периода, требуют особенно бережного отношения, особенно в части дозировки пения, так как их голосовой аппарат особенно чувствителен к перегрузке, он претерпевает существенные изменения. Основной характер голоса, как правило, не меняется, однако в звучании может появиться хрипота и сипота. В редких случаях на короткое время может наступить потеря голоса.

В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое звучание, увеличивается диапазон голоса, его гибкость. Тем не менее, с голосом надо работать осторожно. Поскольку взрослое звучание еще не сформировалось, аппарат продолжает развиваться.

А потому возросшие вокальные возможности нельзя переоценивать.

Следует избегать форсированного пения. А также употребления твердой атаки как постоянного приема звукообразования. Наиболее целесообразным, с точки зрения охраны голоса, будет свободное, эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение без форсировки звука.

Известна и проблема голоса мальчиков. В 12-14 лет у мальчиков начинается период сначала скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз. Занятий в этот период можно не прекращать. Однако,

ограничения и особая осторожность совершенно необходимы. Начинать впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно.

Третий период обучения – период возмужания взрослого голоса (возраст детей: 14-17 лет).

С 14-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего взрослого голоса.

Репертуарный план

Для раскрытия творческого потенциала ребенка педагог находит индивидуальный подход к нему, осуществляет подбор репертуара, соответствующий уровню его подготовки и способностям.

Песни подбираются из репертуара известных эстрадных исполнителей и групп. Границы уровней программы подвижны и условны. В процессе занятий происходит их смещение и корректировка, но акценты в работе остаются неизменными. На протяжении всего периода обучения, на всех его уровнях педагог выступает не как эталон, образец для подражания, а как средство для творческого саморазвития обучающихся.

В работе с обучающимися используется принцип однородных действий - многократное выполнение простейших операций, в ходе которых голосовой аппарат, как саморегулирующаяся система, автоматически находит оптимум, одновременно тренируя соответствующие мышечные системы. Очень важно закреплять из урока в урок приобретаемые знания, умения и навыки.

Примерный репертуарный план (Приложение1)

Список документов

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.;
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 (Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р.);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (вступ. в силу с 01.03.2023);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (ред. от 21.04.2023);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ,

способствующих социальному-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- Устава МБУ ДО «ЦО «Перспектива»;
- Положения об организации деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Список литературы для педагогов

1. Емельянов В.В «Развитие голоса. Координация и тренинг». Издательство «Лань» С.-Петербург. 2000 г.
2. Карягина А.В. «Возвращение к голосу», С.-Петербург, 2004 г.
3. Луканин В. «Обучение и воспитание молодого певца». Издательство «Музыка», 1977 г.
4. Витт Ф. «Практические советы обучающимся пению». Издательство «Музыка», Ленинград, 1968 г.
5. «Развитие детского голоса». Материалы научной конференции. Издательство Академии педагогических наук РСФСР, Москва 1963 г.
6. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». Издательство «Музыка», 1968 г.
7. Малинина Е. «Вокальное воспитание детей». Издательство «Музыка», 1967
8. Дубровская С. В. Знаменитая дыхательная гимнастика Стрельниковой/ С. В. Дубровская. – М., 2008.

9. Карпова Т.А. Звукотерапия. В кн.: Энциклопедии традиционной народной медицины / Т.А. Карпова - М., 2002.
10. Козин А.М. Формирование культуры здоровья личности в современном обществе./ А.М.Козин// Здоровьесберегающее образование – М., 2009. - №1.
11. Лобанов Е.А. Возможности урока как средства реализации здоровье сберегающих технологий./ Е.А Лобанов// Музыка в школе – 2005-№3
12. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники./ В. П. Морозов.- М., 2002.

Список литературы для обучающихся и родителей

1. Алексеев А.В. Себя преодолеть. - М.,1985.
2. Бочкарёв Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. 1975. № 4.
3. Петрушин В.И. Артистизм — это и тренировка: О психологической подготовке музыкантов к выступлению // Сов. Музыка. 1971. № 12.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология, - М.: Владос, 1997.
5. Сандомирский М.Е. Защита от стресса. Издательство Института Психотерапии-М-2001.
6. http://www.planetalantov.ru/about/articles/Stage_fright.html

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПО ОСНОВНЫМ ПЕРИОДАМ ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (Дети 6-11 лет)

1. А.Циплияускас «Веснушки» 2. А. Воинов «Паучок» 3. Д. Тухманов «Радуга» 4. А.Циплияускас «Мама»» 5. К. Костин «Солнечный луч» 6. А. Воинов «Весна» 7. Т.Музыкантова «Артистка» 8. А.Циплияускас «Кенгуруночки» 9. С.Савенков «Песня маленькой принцессы» 10. А. Воинов «Волшебный дом» 11. Т.Музыкантова «Считалочка» 12. Молочков, Рукавишников «Слякоть»	13. Ю. Верижников «Папа» 14. А. Циплияускас «Как назвать попугая» 15. Молочков, Рукавишников «Соседи» 16. А. Воинов «Разноцветное лето» 17. И. Челнокова «Мой щенок» 18. А.Струве «Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова» 19. Ю.Чичков, сл. К.Ибряева «Самая счастливая» 20. С. Савенков «Кактус»
---	---

ВТОРОЙ ПЕРИОД (Дети 11-14)

1. А. Казначеев «Дождик» 2. А. Казначеев «Ветер-бродяга» 3. А. Воинов «Парамарибо» 4. Б. Жерар, сл. Ю. Энтина «Мама – первое слово» 5. А. Ермолов «Осенний блюз» 6. К. Костин «Мне рисуют облака» 7. В. Райграсс «Песенка о рыбках» 8. Т. Ефимов, сл. Д. Усманов «Эдит Пиаф» 9. А. Гарнизов, сл. Ю. Гарин «Охрани меня» 10. Е. Зарицкая «Ангел» 11. К. Ситник «Нон стоп» 12. А. Казначеев «Папа и мама» 13. А. Зацепин «Остров невезения»	14. М. Минков «Старый рояль» 15. К. Певзнер, сл. А. Арканов «Оранжевая песенка» 16. Т. Музыкантова «Распорядок дня» 17. А. Ермолов «Апрель» 18. И. Челнокова «Там в заоблачной дали» 19. А. Циплияускас «Колыбельная для Сонечки» 20. Янош «Фламенко» 21. А. Казначеев «Папа и мама» 22. О. Фельцман, сл. Л.Ошанин «Ходит песенка по кругу» 23. К. Костин «Блюз для бабушки» 24. К. Ситник «Мы вместе»
---	--

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

(Дети 14-17 лет)

1. О. Фельцман, сл. Л.Ошанин «Ходит песенка по кругу»	26. К. Агилера, Л. Перри «The Right man»
2. М. Дунаевский «Ветер перемен»	27. К. Агилера, Л. Перри и М. Ронсон «Hurt»
3. М. Дунаевский «Непогода»	28. А. Шевченко «Вчера»
4. В. Головко «Веточка осенняя»	29. Е. Власова «Живая река»
5. А. Ермолов «Мы вернёмся»	30. О. Газманов «Офицеры»
6.Б.Хэй, Дж. Коойманс «Беспечный Ангел»	31. Л. Фабиан «Моя мама»
7. К. де Бург «Леди дождя»	32. К. Ситник «Капельки дождя»
8.J.Laskowski, R. Ulicki «Разноцветные ярмарки»	33. Л. Агутин «Человек дождя»
9. D. Foster, L. Thompson «I have nothing»	34. Б. Новичихин «Волчица»
10 .Д. Парсон «I will always love you»	35. Д. Кролл«Devil my care»
11. Е. Ваенга «Города»	36. Ж. Колмагорова «Саксофон»
12. Дж. Кандер «Cabaret»	37. В. Тюльканов «Взмахни крылами, Русь»
13. Майтри «Солнышко»	38.И. Якушенко, Я. Гальперин «Мама, папа, я и джаз»
14. И. Крутой «Любовь, похожая на сон»	39. Ш. Азnavур, сл. Ж. Гарваренц «Вечная любовь»
15. Е. Ваенга «Желаю»	40. Э. Артемьев, сл. Н. Зиновьев «Дельтаплан»
16. С. Павлиашвили «Помолимся за родителей»	41. С. Трофимов «Голуби»
17. И. Климова «Романс»	42. К. Меладзе «Обернитесь»
18. С.Муравьёв, сл. М. Танич «Подорожник-трава»	43. Б. Мокроусов, сл. М. Матусовский «Вологда»
19. Л. Агутин «Небо»	44. А. Хворостян «Служу России»
20. Город 312 «Вне зоны доступа»	45. Я. Дягилева «Нюркина песня»
21. А. Циплияускас «Большой секрет»	46. К. Бредбург «Да здравствует сцена»
22. Х. Монтана «The Climbe»	47. А. Циплияускас «Зоренька»
23. Б. Носачёв «Мне не спалось»	48. А.Зубков, сл. И. Каминская «Матушка, Россия»
24. Т. Повалий «Три зимы»	49. Дж. Стайн «Don't rain on my Parade»
25. Л. Коэн «Аллилуйя»	50. Ёлка «На большом воздушном шаре»
	51. Е. Ваенга «Белая птица»
	52. В. Гамалия, сл. Р. Рождественский «Синева»
	53. Дж. Кандер «All that jazz»

Распевание:

- от шёпота до крика счёт от 1 до 10 (эмоциональное раскрепощение, энергетический выплеск, «раскрытие» резонаторов);
 - вопросы – ответы (глиссандо на «замаскированных» гласных);
 - штро-бас–грудной режим (дополнительный режим, необычное движение. отключение управляемой мускулатуры – передняя часть языка, снятие функционального и мышечного утомления голосового аппарата и массаж голосовых складок);
 - вибрация губ (активный фонационный выдох, дополнительный режим работы гортани);
 - носовой сонант с переходом на нейтральную гласную (целесообразное использование режимов работы гортани, дополнительный режим работы);
 - вибрация губ с переходом в фальцетный режим;
 - штро-бас с переходом в фальцетный режим на нейтральную гласную (специфическая форма «рупора», активный выдох);
 - упражнение на освобождение гортани, интонационно-эмоциональную свободу и пение «на выдохе»:
 - а) А-ДА-ДА (интонация усталости); б) О-ДО-ДО (интонация удивления);
 - б) Э-ДЭ-ДЭ (интонация разочарования);
 - модификация этих упражнений по развернутому трезвучию.
 - упражнение на ощущение ротового резонатора, «близкого» звучания:
 - а) слог ДУК- в разных мелодических вариантах;
 - б) сочетание слогов ДУК-ДА- в нисходящем движении;
 - упражнение в речевой зоне на выдохе со свободной гортанью на слова: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь»;
 - упражнение в близкой, речевой зоне на слог БРЭА. С помощью этого упражнения нарабатывается яркий, открытый звук на гласных;
 - упражнение на развитие артикуляции и дикции на слоги ДА-РИ-ДА-РИ- ДА; или ЧИ-БИ-РИ-БИ-РИ;
 - упражнение на освобождение гортани на гласные А-И. Сначала исполняется вне лада, затем на интервале квинта и октава, по полутонам вверх и вниз.
- Упражнения направлены на развитие певческого дыхания и вокальной техники обучающегося.

Здоровьесбережение вокалистов

XXI век – век высоких скоростей, нанотехнологий, глубоких социально-политических, идеологических и духовных изменений в жизни нашей страны предъявляет высокие требования к здоровью человека. Для решения важнейших задач, стоящих перед обществом необходимо здоровое поколение нации, физически и нравственно развитые дети. По данным Минздравсоцразвития России показатели здоровья наших детей и подростков неутешительны: 53% имеют ослабленное здоровье, две трети детей в возрасте 14 лет - хронические заболевания. Лишь 10% выпускников общеобразовательных учреждений можно назвать здоровыми. «Очевидной становится необходимость воспитания культуры здоровья и создания здоровьесберегающих условий в образовательной среде, где смысл актуализации определяется возможностью перехода воспитания в мотивированный, индивидуальный и саморегулируемый процесс»[10]. Поэтому так важно реализация образовательных программ в сфере здоровьесбережения, расширения представлений о здоровом образе жизни, способах самооздоровления, психорегуляции и т.д. Всё это мы можем видеть на уроках вокала. Ведь сам процесс пения – это и есть оздоровление, если можно так сказать, «здоровьесберегающая технология». Почему? Попробуем разобраться.

Пение – это род музыки, где в качестве живого музыкального инструмента выступает голосовой аппарат человека, а точнее все его тело. Поэтому так важно состояние здоровья поющего, и мы каждый урок вокала начинаем с вопроса ученику о его самочувствии. Вот и **мотивация здорового образа жизни!** Вокалист, чтобы заниматься, должен быть здоров, петь в большом состоянии не рекомендуется, поэтому ему необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать свод определенные правила – гигиену голоса. Хочешь хорошо петь – заботься о своем физическом и душевном здоровье, о комфортном спокойном состоянии себя любимого.

Ни один музыкальный инструмент в мире не может сравниться с голосом хорошего певца по силе эмоционально-художественного и лечебного воздействия. Об этом знали еще наши предки. В античные времена отношение к музыке было как к занятию, не уступающему по важности медицине. Например, Аристоксен (354-300 г. до н.э.) говорил, что «тело очищает врачевание, а душу – музыка, как искусство пения со словом». Участвовать в хоре в те времена считалось священным долгом. По словам Платона, хоровое пение есть «божественное и небесное занятие, укрепляющее всё хорошее и благородное в человеке», это один из элементов образования, и слово «необразованный» трактовали, как «не умеющий петь в хоре». Аристотель (384-322 г. до н.э.) отмечал влияние музыки на человеческую этику и психику и утверждал, что «обучение пению следует начинать с молодого возраста». В отличие от нас для древних греков музыка являлась, прежде всего, активным

стимулятором выполняемой под нее деятельности и только потом средством приятного отдыха и праздного развлечения.

Действие пения еще в древности использовалось у многих народов для борьбы с самыми разнообразными недугами (наши далекие предки интуитивно угадывали наличие в пении огромной оздоровительной силы, но не умели научно объяснить этот феномен). К примеру, в Древнем Египте с помощью хорового пения лечили от бессонницы. В Древней Греции Демокрит превозносил пение как специфическое средство для исцеления некоторых видов бешенства, а Аристотель и Пифагор рекомендовали пение при лечении душевных болезней и помешательства. На Руси славяне считали, что поет в человеке сама душа и пение – это ее естественное состояние. Поэтому работа со звуком (его силой, долготой, высотой), ритмом, дыханием, интервалами не только приближает к качественному и техническому исполнению песен, но и в большей степени обеспечивает успех в кропотливой работе над коррекцией и формированием личности человека.

Методы вокалотерапии (именно так называется лечение пением) активно используются во всем мире для лечения и профилактики как физических, так и психических расстройств: неврозов, фобий (навязчивые, болезненные страхи перед чем-либо), депрессий (особенно если она сопровождается заболеваниями дыхательных путей), бронхиальной астмы, головных болей и др. В музыке заложен колоссальный потенциал для оздоровления. Она воздействует на многие сферы жизнедеятельности человека через три основных фактора: вибрационный, физиологический и психологический. Причем действие музыки рефлекторно, оно не контролируется нашим сознанием. Звук улавливается ухом. Его рецепторы воспринимают вибрацию и передают ее в мозг. Он реагирует на воздействие, которое выражается в создании определенных эмоциональных переживаний, оказывающих влияние на психику человека; на интенсивность обменных процессов, дыхательной и сердечно-сосудистой системы; на повышение тонуса головного мозга и кровообращения.

Каждый из нас с рождения обладает совершенным терапевтическим аппаратом, одной из функций которого является резонанс. Этот аппарат - наш голос, который всегда вибрирует, когда звучит (при разговоре, пении, шепоте). Только 15 - 20% производимого человеком звука направлено во внешнее пространство, остальная часть звуковой волны поглощается внутренними органами, приводя их в состояние вибраций и вызывая резонирование органов, тканей и более тонких структур человеческого организма. Подтверждением **огромного влияния классического (резонансного) пения на организм человека** является перечень певцов-долгожителей: И.С.Козловский, М.Д.Михайлов, С.Я.Лемешев и др.

Управляя собственным голосом при помощи различных тонов и гласных звуков, мы имеем возможность «настраивать» наш организм так же, как это делает настройщик с роялем при помощи камертона, входя в резонанс с самим собой, возвращая пением собственному телу здоровые вибрации. Любой орган нашего тела имеет свой «голос». «Звучание» больных органов отличается

от звучания здоровых, но их ненормальное «звучание» можно скорректировать, научив человека правильно (в свете резонансной техники голосообразования) петь.

Кроме прямого воздействия на организм, резонанс имеет еще одно удивительное свойство: способность к формообразованию. Под воздействием гармоничных звуков молекулы жидкости выстраиваются в симметричные узоры, круги, звезды, «снежинки». А какофония «рисует на воде» малопривлекательные, и даже отталкивающие картины. Человеческий организм состоит из воды на 80%, и потому, хотим мы этого или нет, окружающие нас звуки имеют колоссальное влияние не только на нашу психику, но и на наше физическое тело. Между тем, ни для кого уже не тайна, что дисгармоничные звуки агрессивной окружающей среды (особенно в крупных городах) разрушительно действуют и на мозг, и на организм в целом. Мы подвергаемся этому воздействию ежедневно в течение многих лет, и нам требуется ежедневное же восстановление. И лучший способ вернуть себе утраченную гармонию — это «исцеление подобного - подобным» - пение.

Эффект свободного, резонансного пения, направленного на другого ли человека или на самого себя, удивляет своей результативностью. Знаменитый композитор, ученый и мистик Карлхайнц Штокгаузен считал, что благодаря голосотерапии медицина вскоре избавится от необходимости оперативного вмешательства в мозг, воздействуя на поврежденные участки исключительно звуком, в том числе – голосом самого человека.

О лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых, а лучше пропетых собственным голосом, люди знали со времен самых древних цивилизаций. Особое значение им придавали в Индии и Китае, где с их помощью лечили самые различные заболевания. Чудодейственной силе звука отдавали должное и на Руси, ему даже отводилась некая мистическая роль. Самый простой пример: получив травму, человек стонет не потому, что хочет позвать на помощь. Как теперь выяснялось, стоны имеют эффект анестезии, возбуждая деятельность одних участков мозга, и подавляя активность других. Стоны стимулируют выброс в кровь эндорфинов, которые по болеутоляющему действию сильнее морфия в 50 раз! Медицинская наука, все чаще обращается к опыту традиционных практик (их до сих пор называют «нетрадиционной медициной»).

Если рассматривать лечебные звуки и звукосочетания с позиций музыкотерапии (т.е. не столько в плане их произнесения, сколько в плане их пропевания), то с учетом открытий современной науки рекомендации в этой специфической области вокалотерапии будут следующими:

- звук "А" – снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь, немедленно вызывает расслабление;
- звук "И" – лечит глаза, уши, тонкий кишечник, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» нос;
- звук "О" – оживляет деятельность поджелудочной железы, способствует устранению проблем с сердцем;

- звук "У" – укрепляет горло и голосовые связки; улучшает дыхание, стимулирует и гармонизирует работу почек, мочевого пузыря;
- звук "М" - снимает стресс, дает возможность полностью расслабиться;
- звуки "В", "Н", "М", "Э" – улучшают работу головного мозга;
- звуки "Ц", "К", "Щ", "И", "Ы" – лечат уши;
- звуки "У", "Ы", "Х", "Ч" – улучшают дыхание;
- звуки "О", "А", "С", "М", "И" – лечат заболевания сердца.

Не менее целебными свойствами обладают различные звукосочетания, так называемые «мантры». В частности, созвучие:

- "ОМ" – снижает кровяное давление;
- "АЙ", "ПА" – снимают боли в сердце;
- "АП", "АМ", "АТ", "ИТ", "УТ" – исправляют речь;
- "УХ", "ОХ", "АХ" – стимулируют выброс из организма отработанных веществ и негативной энергии.

Таких сочетаний очень много и перечислять их просто не имеет смысла. Все они основаны не на смысловом значении, а на целебном воздействии колебаний, возникающих при их произнесении. Издавна знали, что некоторые слова, предложения, сказанные в надлежащем тоне, могут быть действительно незаменимым лекарством. На этом строятся бытующие в народе всевозможные заговоры и заклинания. Но, конечно же, наибольшей магической силой обладают созданные и отшлифованные веками молитвы, несущие в себе не только смысловое значение, но и реальную позитивную энергетику слов и звукосочетаний. Исследования в области звуковой терапии дают прекрасные результаты в лабораториях всего мира, и многие уже называют ее «медициной будущего», причем ученые склоняются к тому, что наиболее эффективным и безопасным, в качестве источника целительного звука, является голос.

Искусство пения – это, прежде всего, правильное дыхание, которое и является одним из важнейших факторов здоровой жизни. Давно известно, что пение — это лучшее дыхательное упражнение: тренируется дыхательная мускулатура, улучшается дренаж бронхов, увеличивается жизненная емкость легких. Умение управлять дыханием способствует умению управлять своим организмом. Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью. Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, лечит от заикания, кашля, бронхиальной астмы, снимает усталость и переутомление, избавляет человека от многих болезней.

Работая над дыханием, мы занимаемся так называемой **парадоксальной дыхательной гимнастикой А. Н. Стрельниковой**, известной далеко за пределами нашей страны. Ее результаты поистине удивительны. С помощью нескольких несложных динамических дыхательных упражнений, часть которых выполняется при сжатии грудной клетки на вдохе, оказалось возможным остановить приступ удушья при бронхиальной астме, избавиться от хронического бронхита и гайморита, преодолеть заикание, вернуть потерянный голос. В настоящее время дыхательная гимнастика

Стрельниковой применяется очень широко: ее рекомендуют выполнять не только при заболеваниях дыхательной системы, но и при различных сердечно-сосудистых проблемах, вегетососудистой дистонии, половых расстройствах у женщин и мужчин. В короткие сроки она способна творить чудеса и помогает даже лежачим больным в самых тяжелых случаях. Нам же она помогает научиться правильно дышать во время пения. В гимнастике есть упражнения для тренировки диафрагмы («Насос», «Кошка», «Большой маятник»), играющей важную роль в пении. Эти же упражнения успешно используются и для исправления различных деформаций костной системы: грудной клетки (ее патологических изменений), в некоторых случаях — позвоночника (сколиозы, лордозы, кифозы), а также для увеличения подвижности суставов.

Научными исследованиями доказано, что «просто» пение от души в течение 20 – 30 минут ежедневно оказывает исключительно положительное воздействие на организм человека. Оно активизирует умственные способности, развивает эстетические и нравственные представления, слух, память, речь, чувство ритма, внимание, мышление, укрепляет лёгкие и весь дыхательный аппарат.

Суммируя все сказанное, можно назвать пение своеобразной «здравьесберегающей технологией», ведь оно не только поддерживает здоровье человека, но и укрепляет его, полностью соответствуя определению. Понятие «здравьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. Необходимое качество для педагога, разделяющего идеи зздравьесберегающей педагогики - находить поводы и причины для радости - сродни способности восхищаться чем-то в людях, умело находя то, что действительно заслуживает одобрения или восхищения. Успех порождает успех, акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки.

Петь может и должен каждый, так как проблема пения глубоко научна. Пение необходимо для укрепления здоровья человека, в нем заложена величайшая профилактика старости и многих заболеваний.

Серьёзное вокальное воспитание обязательно основывается на знании руководителя певческих возможностей детей разных возрастных групп. Так, в младшем школьном возрасте (7-10 лет) механизм голосообразования отличается от старшего возраста.

На певческие возможности детей оказывает большое влияние физическое развитие. Часто наблюдаются случаи более раннего физического развития детей. Это накладывает особую ответственность на педагога, поэтому каждый год надо обязательно прослушивать каждого учащегося с целью контроля формирования голоса в этот период.

Особое внимание уделяется мальчикам, чтобы вовремя определить наступление мутации голоса. Изменения в голосе появляются и у мальчиков, и у девочек, но у мальчиков развитие идёт более интенсивно и неравномерно.

Если в 11 лет в механизме звукообразования у мальчиков и девочек нет особой разницы, то в более старшем возрасте начинают достаточно ярко проявляться возрастные изменения. Так, в голосе девочек основную часть диапазона составляет, так называемый, центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип звукообразования, а грудное и головное звучание прослушивается только на крайних нотах диапазона.

У мальчиков смешанное звучание получается искусственным путём, так как при пении они пользуются одним регистром, чаще грудным. Поэтому вопросы тембрового воспитания постоянно привлекают внимание педагога.

Одним из способов выравнивания тембровой окраски голосов является использование в работе «Фонопедического метода развития голоса» (далее - ФМРГ) В.В.Емельянова. Целью ФМРГ в целом является освоение технологии голосообразования академического пения. В процессе достижения этой цели решаются следующие задачи:

- организация координационно-тренировочного этапа развития голоса по критериям *биологической целесообразности, энергетической экономичности и акустической эффективности*;
- устранение *неравномерности развития голосового аппарата* и расстройств голосовой функции;
- развитие способности интонирования, фонематического и эмоционального слуха.

Но, так как эстрадное пение в основе своей содержит классический тренинг, то все вышеизложенные приёмы можно применять и в эстрадном вокале.

На уроках используются следующие приёмы ФМРГ:

- Замена атаки гласного или произнесение согласного *необычным, не используемым в быту неречевым и непевческим движением* голосового аппарата, при котором прогнозируемо и автоматически возникает искомый результат
- Замена певческой атаки искомого тона *введением перед ним дополнительного режима работы гортани*, расположенного выше или ниже с обязательным срабатыванием межрегистрового порога
- *Отключение какой-либо части управляемой мускулатуры* для активизации и тренажа, неуправляемых и неконтролируемых сознательно компонентов голосообразующей системы
- *Инспираторная фонация (звук на вдохе)* – поиск фальцетного режима гортани, не получающегося обычными способами и приёмами массаж голосовых складок, снятие утомления.

Вокальная работа – процесс трудный и длительный, требующий от педагога большого терпения и такта. Только творческая атмосфера позволит детям по настоящему свободно передавать свои чувства и переживания, и непроизвольно постигать тайны вокального искусства.