

Магнитогорск, 2024

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МАУДО «ДШИ «Камертон»
г. Магнитогорска
протокол
№1 от 27.08.2024г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МАУДО «ДШИ «Камертон»
г. Магнитогорска
№ 95-ОД от 27.08.2024г.

Разработчик – Палютина Елена Владимировна, преподаватель

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения, на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени
- Требования на период обучения

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- Методическая литература
- Нотные сборники и хрестоматии

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Вокал» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального исполнительства.

Вокальное исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной деятельности.

Учебный предмет «Вокал» воспитывает у учащихся осознанное, творческое отношение к музыке, вокальному искусству. Учащиеся приобретают вокальные навыки, вырабатывается умение выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, умение понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых произведений, прививается навык публичных выступлений.

Программа способствует:

- закреплению комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять вокальные произведения в соответствии с уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- формированию музыкального вкуса;
- формированию вокальных данных учащегося, дает возможность проявить себя как солисту.

Учебный предмет «Вокал» расширяет представления учащихся об исполнительском искусстве, знакомит с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.

Актуальность программы: пение способствуют гармоничному развитию учащихся, прививает хороший музыкальный вкус, культуру звука, воспитывает волевые качества, концентрацию внимания и память, трудолюбие и физическую выносливость.

Специфика данной программы - профессионально-ориентированная направленность. Уровень освоения изучаемого материала зависит от индивидуальных физических и музыкальных данных учащегося

2. Срок реализации учебного предмета «Вокал» составляет 1 год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения, на реализацию учебного предмета «Вокал». Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.

Год обучения	1
Количество недель	34
Максимальное количество аудиторных занятий (в неделю)	1

Максимальное количество аудиторных занятий (в год)	34
--	----

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные и физические возможности, эмоционально-психологические особенности.

5. Цели и задачи учебного предмета «Вокал».

Цель:

- формирование мотивации и достижение уровня знаний, умений и навыков для продолжения профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Задачи:

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- воспитание у учащихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как способа самовыражения личности;
- формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.
- более глубокое ознакомление с ведущей сольной и ансамблевой музыкальной культурой.

6. Методы обучения.

- Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, рассказ, беседа, анализ музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

7. Обоснование структуры программы учебного предмета «Вокал».

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Вокал»

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещения должны иметь звукоизоляцию и своевременно ремонтироваться.

Учебные аудитории для занятий по предмету «Вокал» должны быть оснащены пианино и должны иметь площадь не менее 9 кв. метров.

Необходимо наличие концертного зала (аудитории) с концертным роялем, пультами, ударной установкой и звукотехническим оборудованием, библиотеки и фонотеки. Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

II. Содержание учебного предмета «Вокал»

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Вокал» на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

В соответствии с учебным планом, на предмет «Вокал» отводится 34 часа в год, из расчета – 1 час в неделю.

2. Требования на период обучения

Этот период обучения ставит перед педагогом сложные задачи по формированию репертуара и выработке стратегии проведения занятий, т.к. в старшем школьном возрасте обычно происходит мутация голоса.

Необходимость бережного и щадящего подхода к голосу требует относительно несложного репертуара. Подбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей психофизиологического развития ученика.

Закрепление ранее полученных вокально-технических навыков.

- Расширение диапазона голоса;
- Выработка правильного, чёткого произношения согласных;
- Развитие чёткой дикции, выразительность слова в пении;
- Выравнивание звучности на всём диапазоне;
- Сглаживание переходных нот;
- Укрепление певческого дыхания;
- Развитие подвижности голоса
- Закрепление кантиленного звучания голоса;
- Выработка правильного, чёткого произношения согласных;
- работа по устранению возможных недостатков (скованная нижняя челюсть, короткое дыхание, плохая дикция и др.);
- В течение учебного года учащийся должен:
- Получить элементарное представление о голосовом аппарате;
- Знать о правильной установке корпуса при пении;
- Научиться правильно пользоваться певческим дыханием;
- Правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- Получить навык округлого звучания голоса в среднем регистре.

Учащийся должен демонстрировать владение вокально-техническими и художественно-исполнительскими навыками на профессиональном уровне:

- 1) ровность звучания на всем диапазоне;
- 2) четкость певческой дикции;
- 3) декламационная выразительность с сохранением высокой певческой позиции и опоры звучания;
- 4) умение филировать звук;
- 5) умение реализовать исполнение динамических оттенков.

Особое внимание в период обучения следует обратить на углубление художественно-исполнительского развития учащегося.

От учащегося требуется умение:

- владеть ощущением музыкальной формы исполняемого произведения;
- формировать музыкальную фразу;
- донести ее смысловое и эмоциональное содержание до слушателя;
- раскрыть художественный образ исполняемого произведения;
- раскрыть стилистические особенности исполняемого произведения.

Выбранная для вступительных экзаменов программа исполняется на концерте класса, школы, конкурсах. С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других учебных заведениях.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета «Вокал» и включает следующие знания, умения, навыки:

- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального произведения;
- навыки подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные возможности голоса для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- навыки сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыки восприятия современной музыки.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Вокал» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в течение года должны быть представлены различные формы исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части произведений крупных форм.

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а также на технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения; использование художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу
4 («хорошо»)	программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное донесение образа исполняемого произведения
3 («удовлетворительно»)	программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен
2 («неудовлетворительно»)	незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное управление учебным процессом.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы контрольных уроков являются примерными, предполагают дополнение, варьирование со стороны преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с возможностями и способностями конкретного ученика.

В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар может изменяться и дополняться.

Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет время ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или ознакомления с новым произведением.

В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют возможность выступать на классных и отчетных концертах (1-2 за учебный год).

В работе с учащимися используется основная форма учебной и воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя.

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами выразительности.

Работа с учащимся включает:

- решение технических учебных задач;
- работа над приемами звукоизвлечения;
- тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, динамикой, нюансировкой;
- формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, интервалами и др.;
- разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной работы над музыкальным произведением.

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе. Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитию музыкально-исполнительских данных учащегося является планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара.

Основная форма планирования – составление преподавателем индивидуального плана на каждого ученика в начале учебного года и в начале второго полугодия. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и содержанию произведения русской и зарубежной классической и современной музыки с учетом специфики преподавания предмета фортепиано для учащихся оркестровых отделений.

В работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох, форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора

ученика и воспитания в нем интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна превышать возможности ученика.

Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких произведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки и доставляющие удовольствие в процессе музицирования.

Важность работы над полифоническими произведениями заключается в том, что освоение полифонии позволяет учащимся слышать и вести одновременно или поочередно самостоятельные линии голосов.

Работа над крупной формой учит способности мыслить крупными построениями, сочетать контрастные образы, свободно владеть разнообразной фактурой, получить представление о форме музыкального произведения.

В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо пробуждать фантазию ученика, рисовать яркие образы, развивать эмоциональную сферу его восприятия музыки.

В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному, осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и аккордов. Освоение гамм рекомендуется строить по аппикатурному сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая работа приводит к успешному обеспечению технических задач.

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические способности ученика. В конечном итоге, эта практика способствует более свободному владению инструментом, умению ученика быстро и грамотно изучить новый материал.

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем педагога.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

(Репертуарный список является примерным, не носит исчерпывающий характер, произведения могут добавляться по усмотрению преподавателя, в соответствии с возрастными особенностями учащихся требованиями.)

Методическая литература

1. Апраксина О. Методика развития детского голоса. – М., 1983.
2. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М., Л., 1965, 2-ое изд. 1973.
3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1996.

4. Добровольская Н. Н. Вокальные упражнения в хоре подростков / Под ред. М. А. Румер. – М., 1959.
5. Краткий биографический словарь композиторов. \ Л., 1987.
6. Кулаковский В. Песня, её язык, структура, судьба. – М., 1962.
7. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI века: Уч. пособие для студентов ВУЗов. – М., 2003.
8. Романовский Н. В. Хоровой словарь.- М.,2000.
9. Садовников В. И. Орфоэпия в пении. – М., 1958.

Нотные сборники и хрестоматии

1. Аедоницкий П. Песни. – М., 1978
2. Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М., 1987
3. Алябьев А. Романсы и песни. – 1976. – т.3
4. Антология советской детской песни. – М.: Музгиз, 1959. – Ч. I
5. Антология советской детской песни. – М.: Музгиз, 1959. – Ч. II
6. Антология советской детской песни. – М.: Музыка, 1986. – Вып. 1
7. Антология советской детской песни. – М.: Музыка, 1988. – Вып. 3
8. Антология советской детской песни. – М.: Музыка, 1989. – Вып. 4
9. Арии, романсы и песни из репертуара И. Архиповой. – 1976
10. Арии, романсы и песни из репертуара Неждановой. – М., 1973
11. Бабаджанян А. Песни. – М., 1984
12. Балакирев М. Избранные романсы. – 1974
13. Баневич С. Песни и пьсы для детей. – Л., 1988
14. Богословский Н. Песни разных лет. – М., 1980
15. Бойко Р. Избранные песни для детей. – 1984
16. Бойко Р. Серебристый пояс: Детские песни. – М., 1982
17. Бородин А. Романсы и песни. – 1967
18. Булахов Т. Избранные романсы и песни. – М., 1987, 2004
19. Варламов А. Избранные романсы и песни. – 2004
20. Варламов А. Избранные романсы и песни. – М., 1984
21. Варламов А. Избранные романсы и песни. – М., 1988
22. Варламов А. Избранные романсы и песни. – М., 1991
23. Весна идёт: Песни, романсы и хоры на стихи Ф. Тютчева, А. Толстого, А. Майкова, А. Фета. – М.: Музыка, 1976
24. Гаврилин В. Избранные песни для голоса. – 1987
25. Гладков Г. Песни из спектаклей и кинофильмов. – М., 1988
26. Гладков Г. Проснись и пой! Песни. – 2002
27. Глинка М. Романсы и песни на ст. А. Пушкина. – Л., 1983
28. Глинка М. Романсы и песни. – М., 1988
29. Горные вершины: Песни и хоры для детей. – М., 1962. – Вып. 2
30. Григ Э. Избранные романсы и песни. – М., 1988
31. Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. – 2002
32. Даргомыжский А. Избранные романсы. – М., 1987
33. День Победы: Песни военных и послевоенных лет. – М., 1984
34. Дубравин Я. Песни для голоса. – 1987
35. Дунаевский И. Песни. – М., 1956

- 36. Дунаевский М. 33 коровы: Песни. – 2002
- 37. Из старинного альбома: Старинные романсы. – 1994
- 38. Избранные романсы русских композиторов. – М., 1983; 1986
- 39. Итальянские песни для голоса. – 1969
- 40. Итальянские песни для голоса. – М., 1989
- 41. Крылатов Е. Прекрасное далёко. – М.: Советский композитор, 1988
- 42. Минувших дней очарованье: Романсы. – Л., 1992. – Вып.5
- 43. Мусоргский М. Песни и хоры для детей. – М.: Музыка, 1984
- 44. Мусоргский М. Романсы и песни. – 1976. – т. 1
- 45. Мы любим Вас, маэстро Гайдн. Опера-шутка. – СПб., 1997
- 46. Новиков А. Песни. – М., 1980. – т.1
- 47. Таривердиев М. Вокальные произведения. – 1974
- 48. У камина: Старинные русские романсы. – 1986
- 49. Французские избранные песни. – Л., 1985
- 50. Чайковский П. Детские песни. – М.: Музыка, 1981
- 51. Чайковский П. Избранные романсы. – Киев, 1986