

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
от 23 марта 2021 г. № 17

ПРИНЯТА
на заседании Педагогического совета
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
Протокол № 2 от 23 марта 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»
(уровневая программа)

Рабочая программа учебного предмета
«ПОСТАНОВКА ГОЛОСА»

Срок обучения:
I уровень (стартовый) – 3 года
II уровень (базовый) – 2 года
III уровень (продвинутый) – 2 года

Москва
2021

Структура программы учебного предмета

- 1.Пояснительная записка
- 2.Актуальность
- 3.Цель
- 4.Задачи
- 5.Отличительные особенности программы
- 6.Возраст обучающихся
- 7.Сроки реализации программы
- 8.Формы и режим занятий
- 9.Учебно-тематический план программы
- 10.Содержание дополнительной образовательной программы
- 11.Ожидаемые результаты реализации программы
- 12.Формы контроля и оценки результатов
- 13.Методическое обеспечение учебного процесса
- 14.Условия реализации программы
- 15.Рекомендуемый репертуар для занятий I-го (стартового) , II-го (базового), III-го (продвинутого) уровней обучения
- 16.Список рекомендуемой методической литературы

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Постановка голоса» является одной из составляющих комплексной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Искусство театра» в системе обучения на отделении «Музыкальный театр» ГБУДО г.Москвы ДШИ «Юность». Данная программа включает три уровня: первый стартовый (3 года обучения), второй базовый (2 года обучения) и третий продвинутый (2 года обучения).

Программа составлена на основе программ для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств: Н. С. Воинова, В. С. Смоляницкая, В. Д. Бородачёва.

Программа «Постановка голоса» разработана на основе методических требований к составлению дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей и адаптирована к условиям в рамках музыкально-театрального обучения преподавателями ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» Старовойтовой З.А. и Низамовой Л.В.

Актуальность

Постановка голоса - предмет, нацеленный на формирование полноценной личности обучающегося и развития его вокальных навыков. Вокальное искусство – один из древнейших видов музыкального искусства, это исполнение музыки голосом, искусство передавать средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкального произведения. Вокальное искусство имеет не только нравственное значение, но и формирует физические навыки человека: организует опорный аппарат человека, а также развивает дыхательный комплекс.

На занятиях особое внимание уделяется развитию голоса и вокальных способностей ребёнка, в совокупности с его творческим и художественным развитием. Для каждого ученика подбирается методика, учитывающая его физиологические и психологические особенности. В ходе программы дети

знакомятся как с творчеством композиторов, учатся элементам сценического и актёрского мастерства, осваивают несложные танцевальные приёмы.

Цель - раскрытие средствами вокальной исполнительской деятельности творческой индивидуальности ребенка.

Задачи:

Обучающие:

- овладение начальными вокально-певческими навыками: чистого интонирования, певческой дикции, артикуляции и дыхания;
- знание основ певческой гигиены;
- овладение навыком сольного пения в музыкальных спектаклях, а так же работы в малых ансамблях солистов (дуэты, трио, квартеты).

Развивающие:

- формирование музыкальной памяти, внимания, воображения, мышления;
- развитие голосового аппарата;
- формирование артистических качеств.

Воспитательные:

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры.

Особенности реализации программы

Одной из основных особенностей программы «Постановка голоса» является то, что в ее основе лежит несколько тем, наиболее важных в приобретении первоначальных вокальных сольных и ансамблевых навыков. Каждый год темы неизменно повторяются - но в постоянном год от года развитии и усложнении, как понятийного ряда, так и в усложнении вокального материала.

В отличие от программы «Хоровой ансамбль», где у обучающихся в первую очередь формируются вокальные навыки хорового ансамблевого исполнительства, необходимые для массовых хоровых сцен в музыкально-

театральных постановках, в рамках обучения по предмету «Постановка голоса» ставятся иные задачи, а именно, овладение навыком сольного пения для качественного исполнения индивидуальных вокальных партий в музыкальных спектаклях, а так же в ансамблях солистов (дуэты, трио, квартеты). То есть, в отличие от хорового пения, в этом случае требуется владение иной подачи звука, способностью индивидуально (или в малом ансамбле) озвучивать сцену и зал, эмоционально раскрывать характер и образ героя в его индивидуальности. Так же на занятиях по постановке голоса у обучающихся тренируется очень важный для сценической практики навык певческого дыхания в процессе движения.

Еще одна особенность реализации программы «Постановка голоса» заключается в том, что в процессе постановки спектакля педагоги разных классов могут объединять их в один творческий коллектив, если это оправдано и продиктовано необходимостью в воплощении художественного замысла данного спектакля или учебно-творческого проекта.

Возраст обучающихся

Группы формируются из обучающихся 6 лет 6 месяцев - 16 лет. При наличии организационно-педагогических условий возможен добор детей в группы в течение учебного года (с 1- года обучения, кроме выпускного года) или могут быть сформированы новые учебные объединения.

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 7 лет и включает три уровня:

I уровень (стартовый) - 3 года обучения (1-3 классы)

II уровень (базовый) - 2 года обучения (4-5 классы)

III уровень (продвинутый) - 2 года обучения (6-7 классы)

Формы и режим занятий

Формы занятий: урок; репетиция; сводная репетиция; работа над учебно-творческим проектом; экскурсия; посещение театров концертов; посещение музея; посещение выступлений «коллег» - детских театральных коллективов.

Наполняемость групп: от 4-х человек на первом (стартовом) уровне обучения (1-3 классы) и от 2-х человек на втором (базовом) и третьем (продвинутом) уровнях (4-7 классы).

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме в соответствии с нормами СанПин и содержанием программы один раз в неделю по 45 минут.

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, а во 2-7 классах - 34 недели.

Программой предусматриваются внеаудиторные занятия и соответствуют объему времени аудиторных занятий.

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров и др.), участие в концертах, творческих мероприятиях, культурно-просветительской деятельности и др.

Учебно-тематический план программы «Постановка голоса»

I уровень (стартовый):
1-й год обучения (1 класс) - возраст 6,5-9 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов
1	Вводное занятие.	1
2	Гигиена голоса и режим певца	2
3	Артикуляционная гимнастика	7
4	Формирование певческих навыков	13
5	Работа над воплощением сценического образа вокального материала произведения	10

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов
1	Вводное занятие.	1
	Итого:	33

1,

2,3-й год обучения (2,3 классы) - возраст 7-11 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов
1	Вводное занятие.	1
2	Гигиена голоса и режим певца	2
3	Артикуляционная гимнастика	6
4	Формирование певческих навыков	14
5	Работа над воплощением сценического образа вокального материала произведения	11
	Итого:	34

II уровень (базовый):

1,2-й год обучения (4-5 классы) - возраст 9,5-14 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов
1	Вводное занятие.	1
2	Гигиена голоса и режим певца	2
3	Артикуляционная гимнастика	6
4	Формирование певческих навыков	14
5	Работа над воплощением сценического образа вокального произведения	11
	Итого:	34

III уровень (продвинутый):

1,2-й год обучения (6-7 классы) - возраст 11,5-16 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов
1	Вводное занятие.	1
2	Гигиена голоса и режим певца	2
3	Артикуляционная гимнастика	5
4	Формирование певческих навыков	15
5	Работа над воплощением сценического образа вокального произведения	11
	Итого:	34

Содержание дополнительной образовательной программы

Освоение содержания программы от первого (стартового) уровня до третьего (продвинутого) уровня (от 1 до 7 года обучения) выстраивается по принципу закрепления и постепенного расширения диапазона и уровня сложности индивидуальных вокальных и ансамблевых навыков, полученных в течение первого года обучения.

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика голосового аппарата и вокального диапазона обучающихся. Знакомство с голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. Знакомство с различной манерой пения, беседы о вокальном искусстве, знакомство с исполнителями и композиторами вокальной музыки.

Тема 2. Гигиена голоса и режим певца.

Основные свойства певческого голоса. Факторы, повышающие работоспособность на занятиях: заинтересованность, приподнятое настроение, хорошее самочувствие, чистота воздуха, температурный комфорт. Соблюдение перерывов в пении. Особенности режима детских

голосов. Профилактика инфекций. Повышение сопротивляемости организма, его жизненный тонус.

Тема 3. Артикуляционная гимнастика. Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик языка. Мелодекламация скороговорок.

Тема 4. Формирование певческих навыков.

Отработка приемов вокальной техники: Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. Развитие резонаторной системы. Выравнивание голоса.

Тема 5. Работа над воплощением сценического образа вокального произведения. Работа над эмоционально наполненным выразительным звуковедением, работа над текстом, осмысленным произношением вокального слова. Использование элементов ритмики, сценической культуры. Комплексные вокальные-двигательные упражнения под музыку. Сценическая вокально-пластическая практика.

Ожидаемые результаты реализации программы

Знания, умения и навыки детей, приобретаемые в процессе обучения по данной программе.

- навыки координации слуха и голоса;
- повышение остроты восприятия и развитие внутреннего слуха;
- улучшение интонации;
- развитие чувства ритма, музыкальной памяти;
- овладение начальными навыками певческого дыхания, активной артикуляции.

Формы контроля и оценки результатов:

По программе «Постановка голоса» осуществляются следующие виды контроля:

предварительный – выявляющий подготовленность детей к слуховой и певческой деятельности, развитие интонационных, ритмических способностей;

текущий – систематическая проверка развития мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения;

итоговый – чистота интонирования, эмоционально-выразительное исполнение на концертных мероприятиях, участие в открытых уроках, итоговых конкурсах, фестивалях.

Основные формы контроля и способов диагностики результатов включают:

- контрольные занятия (сдача вокальных, ансамблевых партий);
- тестирование, прослушивания, беседы с детьми;
- наблюдение за участием детей в общешкольных мероприятиях, конкурсах, фестивалях;
- наблюдение за участием детей в постановке сольных и ансамблевых номеров в музыкально-театральных композициях, спектаклях, проектах;
- открытые занятия для педагогов, родителей, концерты, творческие встречи, творческие отчеты школы.

Критерии оценок

По итогам выступления выставляется оценка по пятибалльной системе:
Критерии оценивания выступления:

5 («отлично») уверенное владение вокальными навыками: хорошая координация слуха и голоса, чистое интонирование в соло и в партии, ровное звучание, широкий вокальный диапазон, правильное звукоизвлечение и звукообразование, пение в вокальной позиции, хорошее владение певческим дыханием, активной артикуляцией, четкой дикцией, хороший музыкальный слух и память, сформировано чувство музыкального ритма, эмоционально-выразительное музыкальное исполнение, выстраивание фразировки, владение разнообразными динамическими нюансами, сценическая свобода, уверенность и артистизм, ответственность (регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание своей партии во

всех произведениях, активная эмоциональная работа на занятиях, участие во всех спектаклях коллектива).

4 («хорошо») достаточное уверенное владение вокальными навыками: хорошая координация слуха и голоса при наличии небольших вокально-интонационных неточностей, ровное звучание, правильное звукоизвлечение и звукообразование, средний вокальный диапазон, хорошее владение певческим дыханием, активной артикуляцией, четкой дикцией, хороший музыкальный слух и память, но не хватает музыкальной ритмичности, достаточно эмоционально-выразительное музыкальное исполнение, но не хватает сценической свободы, артистизма, сформировано чувство ответственности (регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии при недостаточной проработке трудных технических фрагментов, участие во всех выступлениях театрального коллектива).

3 («удовлетворительно») недостаточно уверенное владение вокальными навыками: не очень хорошая координация слуха и голоса, наличие вокально-интонационных неточностей, неровность звучания, ограниченный вокальный диапазон, владение певческим дыханием, но недостаточно активной артикуляции, четкой дикции, хорошая музыкальная память, но не хватает музыкальной ритмичности и чувства ансамбля, эмоционально-пассивное исполнение, не хватает сценической свободы и артистизма, нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных причин, пассивная работа в классе.

2 («неудовлетворительно») владение вокальными ансамблевыми навыками на очень низком уровне: плохая координация слуха и голоса, вокально-интонационное неточное исполнение, неровность звучания на всем диапазоне, ограниченный вокальный диапазон, не владеет навыком пения на

опоре, вялый артикуляционно-дикционный аппарат, не хватает музыкальной ритмичности, эмоционально-пассивное исполнение, сценическая зажатость, дискомфорт, пропуски занятий без уважительных причин, недопуск к выступлению театрального коллектива.

«Зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения.

Методическое обеспечение учебного процесса

На занятиях постановкой голоса особое внимание уделяется развитию голоса и вокальных способностей ребёнка, в совокупности с его творческим и художественным развитием. Для каждого ученика подбирается методика, учитывающая его физиологические и психологические особенности. В ходе программы дети знакомятся как с творчеством композиторов, учатся элементам сценического и актёрского мастерства, осваивают несложные танцевальные приёмы.

Занятия постановкой голоса дают возможность активно участвовать в исполнительском процессе, развивают музыкальные способности, воспитывают музыкальный слух, вкус, помогают учащемуся более полно раскрыть образ избранного персонажа.

Ребенок с помощью средств музыкальной выразительности (звуковедение, артикуляция, штрихи, нюансы) доносит до зрителя характер своего героя, его эмоции. Но прежде, чем все это увидит зритель, предстоит огромная совместная работа педагогов и учеников.

Педагог на уроках решает 4 группы задач:

- 1) координационные;
- 2) мышечно - тренировочные;
- 3) эстетические;
- 4) музыкально - исполнительские.

Вокальная педагогика пытается решить эти задачи комплексно. Прежде всего, поющему ребенку необходим здоровый, выносливый, высокоуправляемый голосовой аппарат. Человеческий голос - огромное богатство, которым надо разумно пользоваться, охранять и беречь его. Постановка голоса должна обеспечить естественное, постепенное, спокойное формирование певческих навыков, развитие певческого голоса, у каждого учащегося, не нанося при этом никакого ни физического, ни морального ущерба ребенку.

В связи с этим очень помогает в работе фонопедический метод нормирования певческого голосообразования В.В. Емельянова. Правильное и достаточное певческое развитие способствует не только формированию эстетических качеств, но и физическому развитию детей, выработке выносливости их голосового аппарата. Стараться работать с детьми в соответствующем их индивидуальным особенностям диапазоне.

Основными общедидактическими методами обучения являются:

- 1) голосовой (демонстрация педагогом изучаемого материала);
- 2) словесный (устное объяснение).

Говоря о принципе однородных действий, надо отметить, что он заключается в многократном выполнении простейших операций, в ходе которых голосовой аппарат как саморегулирующая система автоматически находит оптимум, одновременно тренируя соответствующие мышечные системы. Очень важно закреплять из урока в урок приобретаемые знания, умения и навыки. Не менее важным является учет индивидуальных особенностей детей. Хорошее исполнение, осмысленное пение возможно лишь при условии развития музыкального слуха и овладения элементарными певческими навыками:

- 1) пение на дыхании;
- 2) активная артикуляция;
- 3) звукообразование и звуковедение;
- 4) дикция;

5) интонирование.

Не менее важным является приобретение специфических навыков (музыкально-театральных):

- 1) ученики должны уметь переходить от речи к пению и обратно;
- 2) учитывая, что в спектакле ребенок двигается, иногда очень активно, и при этом ему нужно исполнять вокальный номер, педагог - вокалист должен совместить упражнения на дыхание с двигательными упражнениями.

На протяжении всех лет обучения необходимо следить за формированием и развитием элементарных певческих навыков и специфических музыкально-театральных, с каждым годом обучения усложняя и расширяя задачи обучения. Очень важно помнить, что происходит синтез искусства пения и искусства сценического движения. Ученик должен не просто выйти на сценическую площадку и показать свои вокальные данные, но и передать образ героя или сверхзадачу рассказа, спектакля.

Необходимо научить ребенка мыслить, фантазировать, искать прототипы. Иногда очень помогают элементы костюма, бутафория. Огромную помощь в работе над произведением оказывают педагоги по сценическому действию, сценической речи.

При организации занятий целесообразно проводить совместные занятия постановкой голоса со сценической речью, сценическим действием, где просматривается вся канва режиссерской постановки и учащиеся видят себя, как ее часть, а не как отдельный номер.

Основными формами работы на уроке являются: распевание, пение по слуху, работа над вокальным номером изучаемой постановки, использование в работе репертуаре русской и зарубежной классики и народных песен. Репертуар подбирается, соответствующий уровню подготовки ребенка и способностям, стремиться максимально раскрыть потенциал каждого учащегося. Подбор репертуара тесно связан с репертуаром спектаклей, в которых участвуют дети. Им предлагаются произведения, характеризующие

героя в данной постановке, или песня подбирается по настроению всех героев или музыкальный номер помогает раскрыть сверхзадачу.

Условия реализации программы

Для реализации программы необходимо хорошо проветриваемое учебное помещение для проведения вокальных занятий; обязательно наличие в кабинете хорошо настроенного инструмента (фортепиано) и устойчивых стульев.

Рекомендуемый репертуар (песен, сольных и ансамблевых номеров из музыкальных сказок и спектаклей) для занятий I-го (стартового) уровня (1-3 классы):

М.Минков «Заводные игрушки»

В.Семёнов «Если снег идет»

Д.Тухманов Цикл детских песен «Забавные насекомые»

А.Лядов «Зайчик» (Цикл детских песен)

В.Шаинский Сборник « Песни для детей»

Цикл русских народных сказок: «Колобок», «Лиса и Волк» и др.

А. Абрамов «Ворона и канарейка»

А.Абрамов «Лягушка и Пеликан»

Б. Чайковский «Слоненок пошёл учиться»

В.Красев «Муха-Цокотуха»»

Н. Песков «Как начиналась вежливая песенка»

В. Пикуль « Чемпион»

Г. Портнов «Ухти – Тухти»

Г.Гладков «Зайка-зазнайка»

В. Степанов «Требуется волк», «Инта – повелитель роботов»

М. Песков «Страусенок Роки»

С. Соснин «Стрекоза и муравей»

Л. Семенова «Крокодил без хвоста»

Ф. Бюхнер «Веселые марионетки»

А. Рыбников «Приключения Буратино» и др.

Для II-го (базового) уровня (4-5 классы):

Русские народные песни, песни народов мира.

Песенный репертуар композиторов-классиков и современных композиторов.

Вокальный материал музыкальных спектаклей:

С. Баневич «Земля детей», «Стойкий Оловянный солдатик», «Городок в табакерке», «Том Сойер»

М.Броннер «Вредные советы»

Ж.Металлиди «Тараканище»

М. Минков «Незнайка и его друзья»

Е. Подгаец «Злодеюшка»

Г. Портнов «Королевский бутерброд»

С.Соснин «Кот в сапогах»

А. Федоров «Гадкий Утенок»

Б. Чайковский «Лоскутик и облако»

В. Шаинский «Джельсомино и пираты», «Путешествие Нильса с дикими гусями» и др.

Для III-го (продвинутого) уровня (6-7 классы):

Русские народные песни, песни народов мира.

Песенный репертуар композиторов-классиков и современных композиторов.

Вокальный материал музыкальных спектаклей:

Л.Барт «Оливер»

М.Басок «Денискины рассказы»

М.Зив Опера-сказка «Лопушок у Лукоморья»

С. Горковенко «Огниво»
И. Сац «Одна новелла»
М. Славкин «Кошка, которая гуляла сама по себе»
Ф. Мендельсон «Двенадцатая ночь»
Е. Птичкин «Басни» («Ярмарка»)
Э. Джон «Король Лев»
Н. Луценко «Питер Пэн»
Н. Луценко «Бузинная матушка»
Г. Васильев, А. Иващенко «Норд-Ост»
М.Глинка «Не искушай» (И. Сац «И еще одна новелла»)
Л. Бернстайн «Вестсайдская история»
М.Ли «Человек из Ламанчи» и др.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы. - Л.: Музыка, 1968.
2. Демченко А. Первые шаги в вокале. // Книга первая. Секреты вокальной техники. - М.:2005.
3. Демченко А. Первые шаги в вокале. // Книга II. Управление голосом. - М.; 2006.
4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2004.
5. Емельянов В. Развитие голоса. - СПб.: Лань, 1997.
- 6.Емельянов В. Фонопедические упражнения для выработки и развития показателей певческого голосообразования у лиц с непрофессиональными вокальными данными: Методическая разработка. – Новосибирск, 1986.
- 7.Комарович Г. Практические советы начинающему певцу. - Л.: Музыка, 1965.
- 8.Малинина Е., Вокальное воспитание детей, – Л.: Искусство, – 1967.
- 9.Огороднов Д.Е. Комплексное музыкально-певческое воспитание, М.: 1987.
- 10.Павлищева О., Методика постановки голоса– М., – 1964.

11. Тарасова К. К постановке детского певческого голоса – Музыкальный руководитель, №3 2005.
12. Чишко О. Певческий голос и его свойства. - Л.: Музыка, 1965.
13. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. - М.: прил. к журналу «Физкультура и спорт» 14-й выпуск, 1999.