

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ВОЛЖСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАСКАД»
Г. ВОЛЖСКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Принята (с дополнениями) на
заседании педагогического
совета МУДО «ЦДО «Каскад»,
протокол № 10 от 10.06.2024г.

Утверждаю:
Директор МУДО «ЦДО «Каскад»
_____ Т.Ю. Захарченко
«10» 06 2024г.
Утверждена приказом № 1006002 о/д от
10.06.2024г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Калейдоскоп»**

ID программы: 193
Направленность программы:
художественная
Уровень программы: стартовый,
базовый, углублённый
Категория и возраст обучающихся: 7-18
лет
Срок освоения программы: 3 года
Объём часов: 144 ч.
Объём реализации программы: 432 ч.
Разработчик программы: Пиминова
Светлана Юрьевна, педагог
дополнительного образования

г. Волжск
2024г.

Содержание

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования.....	3
1.1. Пояснительная записка.....	3
1.2. Цель и задачи программы.....	6
1.3. Объём программы.....	7
1.4. Содержание программы.....	7
1.5. Планируемые результаты.....	12
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.....	13
2.1. Учебный план.....	13
2.2. Календарный учебный график.....	18
2.3. Рабочая программа воспитания объединения «Калейдоскоп».....	19
2.4. Условия реализации программы.....	30
2.5. Формы и порядок итоговой аттестации.....	31
2.6. Оценочные материалы.....	31
2.7. Методические материалы.....	35
2.8. Список литературы.....	59
2.8.1. Список литературы, используемый педагогом дополнительного образования.....	60
2.8.2. Список литературы, рекомендуемый для использования обучающимися объединения «Калейдоскоп» их родителями (законными представителями).....	60
2.8.3. Литература.....	61
2.8.4. Репертуарные сборники.....	62
2.8.5. Ресурсы, используемые из информационно-телекоммуникационной сети Интернет.....	62
2.8.6. Ссылки на видеоролики с занятий объединения «Калейдоскоп»....	62

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - ДООП) «Калейдоскоп» была разработана в 2005 году. Современный вариант программы в последний раз был усовершенствован в 2024 году и опирается на документы регламентирующие деятельность учреждений дополнительного образования. ДООП «Калейдоскоп» реализуется согласно договору от 01.09.2022 о сетевом взаимодействии с МОУ «Средняя школа № 12» г. Волжска РМЭ.

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

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

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

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

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – ДООП).

Программа «Калейдоскоп» - художественной направленности, предусматривающая развитие вокально-певческих навыков у детей.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы

ДООП «Калейдоскоп» разработана в 2005 году в рамках работы объединения «Калейдоскоп» в МУДО «ЦДО «Каскад» на основе программы Г.Я. Суязовой «Мир вокального искусства». И была адаптирована для работы с детьми в системе дополнительного образования на основе практического опыта работы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.

В данных условиях ДООП «Калейдоскоп» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу учащихся, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. **Новизна программы** в первую очередь в том, что в ней представлена

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий.

Актуальность программы

Актуальность ДООП «Калейдоскоп» состоит в том, что она помогает организовать школьникам разумный досуг, отвлекает детей от негативных проявлений общества и неблагоприятных явлений жизненной среды.

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

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

Педагогическая целесообразность ДООП «Калейдоскоп»

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальном объединении «Калейдоскоп» - это источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Занятия вокалом способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка. Эмоциональная сфера является важной для полноценного развития школьников, т. к. никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны управлять собственными эмоциями, чувствовать эмоциональное состояние другого. Творчество и искусство может стать тем самым проводником, который поможет в становлении личности растущего человека.

Реализация ДООП «Калейдоскоп» предусматривает перспективное развитие навыков вокального мастерства, подчинение основному образовательному принципу - от простого к сложному, от знаний к творчеству, к увлекательным делам и вокальным выступлениям (концертам).

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.

Отличительные особенности ДООП «Калейдоскоп»

ДООП «Калейдоскоп» предназначена для детей как младшего, среднего, так и старшего школьного возраста. Такая направленность обусловлена единым принципиальным подходом: увлечь ребят разного возраста пением, раскрыть все многообразие звучащего мира, подвести к пониманию того, что пение – это проявление духовной сущности человека, «истечение из уст, вызванное размышлением» (Платон).

Отличительной особенностью ДООП «Калейдоскоп» от ранее существующих аналогичных ДООП заключается в том, что методика реализации ДООП «Калейдоскоп» не делит детей на «поющих» и «непоющих». В результате «непоющие» не только не теряют интерес к певческому искусству, но и имеют возможность реализовать свои творческие духовные потенции в пении, воплотить волнующие их чувства и мысли в звучании собственного голоса, т.е. важность и отличительные особенности программы заключаются в создании каждому ребенку условий, в которых он может раскрыться всем существом, сообразно своей природе.

1.2. Цель и задачи программы

Цель: способствовать формированию творчески развитой личности ребёнка посредством обучения детей песенному мастерству и воспитания музыкальной культуры.

Задачи:

Обучающие

- Обучение выразительному пению
- Обучению певческим навыкам

Развивающие

- Развитие слуха и голоса детей
- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма
- Формирование голосового аппарата

Воспитывающие

- Формирование устойчивого интереса к пению
- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества).
- Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.
- Сохранение и укрепление психического здоровья детей

1.3. Объём программы: 144 академических часа в год, общий объём ДООП «Калейдоскоп» - 432 академических часа.

Адресаты программы: дети в возрасте 7 – 18 лет,

Срок реализации: 3 года;

Формы и режим занятий: беседа-знакомство, беседа-практикум, практикум, занятие-постановка, репетиция, заключительное занятие, выездное занятие.

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

Младшая группа – первый год обучения – это дети 7-9 лет, средняя группа – второй год обучения – дети 10-13 лет, старшая группа – 14-18 лет.

Группа занимается 2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего в году – 72 занятия по 2 академических часа, 144 часа (1 год). Это позволяет правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и практической работы.

В этом возрасте проявляются творческие способности каждого обучающегося. Наиболее подходящей формой для реализации ДООП «Калейдоскоп»: вокальная студия.

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

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе. Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей (законных представителей) и обучающихся.

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

1.4. Содержание программы

1.	1. Вводное занятие	Набор детей; цели и задачи; техника безопасности; охрана певческого голоса.			Инструкц ии № 5.17, №5.18.
2. Вокально - певческа я работа	2. Прослушиван ие голосов.	Строение голосового аппарата; профилактика перегрузки и заболевания голосовых связок.	Определение голосовых возможностей детей (нижний и верхний предел голоса, качество звуковысотной интонации-3 группы, преимущественное использование голосового регистра-4 группы.)	Музыкальный инструмент (фортепиано баян и др.)	
	3. Певческая установка. Дыхание.	Правила певческой установки (основные положения корпуса и головы). Методы работы над певческим дыханием. Связь дыхания с другими элементами вокально-певческой техники (атака звука, дикция, динамика, регистры голоса, интонирование и т. д.) Цепное дыхание (основные правила при выработке навыка).	Соблюдение правил певческой установки. Навыки правильного певческого дыхания (укороченный вдох, удлиненный выдох, задержка дыхания). Соблюдение правил при выработке навыка цепного дыхания.	Музыкальный инструмент	
	4. Распевание.	Распевание несет двойную функцию: разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; развитие вокально-певческих навыков с целью достижения красоты и выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения произведений ансамблем (группой).	Пение фольклорных потешек и попевок; считалок, припевок, дразнилок. Распевание на слова «дай», «бай», «бри», «юра», «ля» и др., для активизации языка и губ. Исполнение упражнений в разных вариантах: приемы - «эхо», «переключка», «соревнование»	Музыкальный инструмент ноты	7
5. Дирижерские жесты.	Дирижерские жесты и их значение: внимание, дыхание, вступление, снятие звука,	Выполнение упражнений: «Дирижеры», «Дирижируй под	Музыкальный инструмент ноты, фонограммы,		

	дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4.	музыку», «Дирижер и хор».	музыкальный центр	
6. Унисон.	Задача приведения певцов к общему тону; сливание всех голосов в унисон по высоте, силе и тембру.	Соблюдение правил при пении в унисон: правильная певческая установка, певческое дыхание, цепное дыхание, единообразное звуковедение.	Музыкальный инструмент ноты	Г.А. Суязова «Мир вокального искусства»
7. Вокальная позиция.	Певческое положение гортани в процессе пения. Резонаторы: головные (лобные пазухи, гайморова полость) и грудные (бронхи).	Соблюдение правил положения гортани в процессе пения: свободное и низкое положение гортани, правильный вдох (легкий зевок), певческая установка.	Музыкальный инструмент	
8. Звуковедение.	Звукообразование: связанное пение (легато), активная (но не форсированная) подача звука, вокальная позиция, настройка певческих голосов.	Выполнение упражнений: пение закрытым ртом звука «м» (правильное звукообразование), пение слог <i>лэ, му, гу, ду</i> (формирование прикрытого звука). Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом режиме: легкое <i>стаккато</i> , переходящее в протяжный звук (кантилену)	Музыкальный инструмент ноты	Г.А. Суязова «Мир вокального искусства»
9. Дикция.	Вокальная дикция (согласные в пении произносятся по возможности быстрее с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук, отчетливое произношение слов не должно мешать плавности звукового потока). Органы артикуляции: нижняя челюсть, губы, язык, мягкое нёбо, глотка.	Развитие артикуляционного аппарата: различные скороговорки, распевания для освобождения нижней челюсти (на слова <i>дай, май, бай</i>), для активизации языка и губ (на слоги <i>бри, бра, брэ, ля, ле и др.</i>)	Музыкальный инструмент	Г.А. Суязова «Мир вокального искусства».
10. Работа с		Распевание. Работа над песенным репертуаром	Музыкальный инструмент	Сборники песен

	солистами.		(отшлифовка исполнительства каждой песни). Пение под караоке, фонограмму или в сопровождении фортепиано.	музыкальный центр, кассеты, диски, микрофон	
	11. Сводные репетиции.		Репетиции перед выступлением: работа над ритмом, динамикой, тембром; отшлифовка исполнительства каждой песни.	Музыкальный инструмент музыкальный центр, кассеты, диски, микрофон.	Сборники песен
3. Музыкально-теоретическая подготовка	12. Основы музыкальной грамоты.	Музыкальная фраза, запев, припев. Основные средства музыкальной выразительности: динамика (форте, пиано), темп (степень быстроты исполнения), ритм (метр), лад (мажор, минор). Тембры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, виолончель, труба и др.), певческих голосов (сопрано, альт, тенор, бас). Мелодия, аккомпанемент, импровизация, ансамбль.	Развитие ритмического, ладового и тембрового слуха. Различие высоких и низких звуков, восходящих и нисходящих движений мелодии, повторности их звуков, их долготы, громкости. Пение звукоряда <i>до первой октавы-до второй октавы</i> с названием и без названия звуков. Умение отличать мажорные песни от минорных. Учимся петь чисто интонируя. Упражнения: «Нарисуй мажорное настроение!», «Сочини мажорную музыку», «Минорный концерт» и др.	Музыкальный инструмент	Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах»
	13. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.	Слух, как основной регулятор голоса. Двусторонняя связь между ними (качество голоса и состояние здоровья слухового аппарата). Слуховые восприятия.	Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, «змейкой», скачкообразное); сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, сопровождая пение движением руки вверх, вниз: выше, высокие	Музыкальный инструмент	Г.А. Суязова «Мир вокального искусства»

			<p>слоги («динь-динь»), чуть ниже («дан-дан»), еще ниже («дон-дон»); для улучшения чистоты интонирования на одном звуке (на слог <i>лю</i>, на группу слогов – <i>ля, ле, лю</i>. Упражнение «Речевой портрет»</p>		
	14. Развитие чувства ритма.	<p>Особенности распределения звуков во времени (звуковой рисунок). Понятия <i>метр, темп</i>. Простейшие ритмы в речи и в музыке.</p>	<p>Развитие чувства метра и ритма; прививание навыков элементарной ритмической импровизации, приобщение к различным формам музыкального исполнительства в ролевых играх. Упражнения: «Хлопай в такт», «Маршируем под музыку», «Спой свое имя», «Угадай имя», «Хор часов» и др.</p>	Музыкальный инструмент ноты	<p>Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах» «Мир вокального искусства»</p>
4. Теоретико-аналитическая работа	15. Беседа о гигиене певческого голоса.	<p>Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат от заболеваний. Берегите свой голос! Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта.</p>			<p>Г.А. Суязова «Мир вокального искусства»</p>
	16. Народное творчество.	<p>Русская песня. Православная песня. Хороводные и протяжные песни. Русские народные инструменты (баян, балалайка, гудок, гусли, жалейка, ложки, рожок и др.)</p>	<p>Разучивание и исполнение русских народных, православных песен (как сольно, так и ансамблем) с сопровождением и без музыкального инструмента. Прослушивание записей оркестра народных инструментов.</p>	Музыкальный инструмент ноты, музыкальный центр, диски, кассеты	<p>Сборники песен. Г.Я. Суязова «Мир вокального искусства»</p>
	17. Жанры вокальной музыки.	<p>Опера. Оратория. Камерный. Мадригал. Кантата. Романс. Оперетта. Джаз.</p>			<p>Михеева Л. «Музыкальный</p>

					словарь в рассказах»
	18. Песня - верный друг твой навсегда	Рождение песни. Песня: страницы истории. Дарю песни людям (о тех, кто создает песни). Наши любимые песни.			«Мир вокального искусства»
5.Концертно-исполнительская деятельность	19. Праздники, выступления.		Составление плана концертной деятельности на год с учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы, Центра.	Музыкальный инструмент микрофоны усилители, колонки и т.д.	
	20. Экскурсии, концерты.		Посещение и участие в городских и республиканских мероприятиях, встречи с творческими коллективами.		
	21. Итоговое занятие.		Участие в итоговом заключительном концерте (лучшие номера года)	Музыкальный инструмент микрофоны диски, кассеты, музыкальный центр	

1.5. Планируемые результаты

Предполагается, что к концу первого года обучения дети научатся:

- понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»;
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, начало звукоизвлечения и его окончание);
- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
- к концу года петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе песню с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.

Предполагается, что к концу второго года обучения дети научатся:

- соблюдать певческую установку;
- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им;
- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- петь чисто и слаженно в унисон;
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;

- давать критическую оценку своему исполнению.

Предполагается, что к концу третьего года обучения дети научатся:

- различать основные типы голосов;
- различать типы дыхания;
- различать жанры вокальной музыки;
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- петь на одном дыхании более длинные фразы;
- петь без сопровождения песню.

На третьем году обучения более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет детям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся находят новые жесты, движения, драматургические решения.

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, фестивалях. Посещение концертных залов, встречи с творческими коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения.

Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования

2.1. Учебный план

Учебный план (1-й год обучения)

№ п/п	Тема занятий	Количество часов			Форма итоговой аттестации
		всего	теория	практика	
1	2	4	5	6	7
1	Вводное занятие	2	2		Собеседование, тестирование
	Вокально-певческая работа				
2	Прослушивание голосов	2		2	Практические задания
3	Певческая установка. Дыхание	4	1	3	Практические задания, тестирование
4	Распевание	18	2	16	Практические задания, собеседование
5	Дирижерские жесты	2	1	1	Практические задания, собеседование
6	Унисон	15	1	14	Практические задания, собеседование
7	Вокальная позиция	4	1	3	Практические задания, собеседование
8	Звуковедение	10	1	9	Практические

						задания, собеседование	
9	Дикция	6	1	5		Практические задания, собеседование	
10	Работа с солистами	12		12		Практические задания (занятия – постановка)	
	№	Тема занятий	Количе	теори	практи	Форм	
	п/п		ство	я	ка	ы-итоговой	
11		Сводные репетиции	14	я	ка	14	Практические задания аттестации
	Музыкально-теоретическая подготовка						
12	Основы музыкальной грамоты	6	2	4		Практические задания, тестирование	
13	Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти	8	1	7		Практические задания, собеседование	
14	Развитие чувства ритма	6	1	5		Практические задания, собеседование	
	Теоретико-аналитическая работа						
15	Беседа о гигиене певческого голоса	1	1			Практические задания, собеседование	
16	Народное творчество	4	1	3		Практические задания, тестирование	
17	Жанры вокальной музыки	3	3			Тестирование, анкетирование, собеседование	
18	Песня – верный твой друг навсегда	3	3			Тестирование, анкетирование, собеседование	
	Концертно-исполнительская деятельность						
19	Праздники, выступления	17		17		Практические задания	
20	Экскурсии, концерты	6		6		Практические задания	
21	Итоговое занятие	1		1		Практические задания	
	Итого	144	22	122			

**Учебный план
(2-ой год обучения)**

		всего			
1	2	4	5	6	7
1	Вводное занятие	2	2		Собеседование
	Вокально-певческая работа				
2	Прослушивание голосов	2		2	Практические задания
3	Певческая установка. Дыхание	4	1	3	Практические задания, собеседование
4	Распевание	18	4	14	Практические задания, тестирование
5	Дирижерские жесты	2	1	1	Практические задания, собеседование
6	Унисон	15	3	12	Практические задания, собеседование
7	Вокальная позиция	4	1	3	Практические задания, собеседование
8	Звуковедение	10	3	7	Практические задания, тестирование
9	Дикция	6	1	5	Практические задания, собеседование
10	Работа с солистами	12	3	9	Практические задания, собеседование
11	Сводные репетиции	14		14	Практические задания, собеседование (занятия-постановка)
	Музыкально-теоретическая подготовка				
12	Основы музыкальной грамоты	6	2	4	
13	Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти	8	1	7	Беседа - практикум
14	Развитие чувства ритма	6	1	5	Беседа - практикум
	Теоретико-аналитическая работа				Беседа - практикум
15	Беседа о гигиене певческого голоса	1	1		
16	Народное творчество	4	1	3	Беседа - консультация
17	Жанры вокальной музыки	3	3		Беседа - практикум

18	Песня – верный твой друг навсегда	3	3		Тестирование, анкетирование, собеседование
	Концертно-исполнительская деятельность				
19	Концерты, выступления	26		26	Практические задания
	Итого	144	29	115	

**Учебный план
(3-й год обучения)**

№ п/п	Тема занятий	Количество часов			Форма итоговой аттестации
		всего	теория	практи ка	
1	2	4	5	6	7
1	Вводное занятие	2	2		Собеседование, тестирование
	Вокально-певческая работа				
2	Прослушивание голосов	2		2	Практические задания
3	Певческая установка. Дыхание	4	1	3	Практические задания, тестирование
4	Распевание	18	2	16	Практические задания, собеседование
5	Дирижерские жесты	2	1	1	Практические задания, собеседование
6	Унисон	15	1	14	Практические задания, собеседование
7	Вокальная позиция	4	1	3	Практические задания, собеседование
8	Звуковедение	10	1	9	Практические задания, собеседование
9	Дикция	6	1	5	Практические задания, собеседование
10	Работа с солистами	12		12	Практические задания (занятия- постановка)
11	Сводные репетиции	14		14	Практические задания
	Музыкально-теоретическая подготовка				

12	Основы музыкальной грамоты	6	2	4	Практические задания, тестирование
13	Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти	8	1	7	Практические задания, собеседование
14	Развитие чувства ритма	6	1	5	Практические задания, собеседование
	Теоретико-аналитическая работа				
15	Беседа о гигиене певческого голоса	1	1		Практические задания, собеседование
16	Народное творчество	4	1	3	Практические задания, тестирование
17	Жанры вокальной музыки	3	3		Тестирование, анкетирование, собеседование
18	Песня – верный твой друг навсегда	3	3		Тестирование, анкетирование, собеседование
	Концертно-исполнительская деятельность				
19	Праздники, выступления	17		17	Практические задания
20	Экскурсии, концерты	6		6	Практические задания
21	Итоговое занятие	1		1	Практические задания
	Итого	144	22	122	

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (ДООП)
художественной направленности
«Калейдоскоп»

Содержание	Возрастные группы
	7-18 лет
Количество возрастных групп в каждой параллели	9
Начало реализации программы	09.09.2024
Конец реализации программы	31.05.2025
Праздничные дни	1-6 и 8 января – Новогодние каникулы

	7 января – Рождество Христово 8 марта - Международный женский день 1 мая – Праздник весны и труда 9 мая – День Победы 4 ноября – День Народного Единства
Продолжительность учебного года, всего недель, в том числе	36
1 полугодие	16
2 полугодие	20
Продолжительность занятий	4 академических часа
Регламент продолжительности занятий (вторая половина дня)	2 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. час – 45 минут)
Количество часов на реализацию занятий	4 академических часа на 1 учебную группу
Всего учебных дней на реализацию ДООП	144 дня

2.3. Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания объединения художественной направленности «Калейдоскоп» на 2024-2025 учебный год

Цель воспитательной работы: создание условий в объединении «Калейдоскоп» для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося.

Основные задачи:

- Развитие общей культуры обучающихся объединения «Калейдоскоп» через традиционные мероприятия объединения, выявление и работа с одаренными детьми.
- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания.
- Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей).

- Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-опасных явлений.
- Создание условий для активного и полезного взаимодействия объединения «Калейдоскоп» и семьи по вопросам воспитания обучающихся данного объединения.

Практические задачи:

- Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
- Формировать у обучающихся объединения «Калейдоскоп» уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию Родины;
- Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; создать в объединении «Калейдоскоп» условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества;
- Формировать у учащихся данного объединения ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек;
- Способствовать развитию у обучающихся объединения «Калейдоскоп» экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у них стремление беречь и охранять природу;
- Вести в объединении «Калейдоскоп» работу, направленную на профилактику правонарушений, социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами;
- Воспитывать у детей уважение к труду; содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы:

Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими внешними системами.

Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности

ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств.

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и воспитания гражданственности.

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего корректирования собственной позиции.

Основные принципы организации воспитания

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысло-жизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали.

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы.

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования законов.

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности.

В 2023 - 2024 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной работе в объединении «Калейдоскоп» являются:

- Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание);
- Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание);
- Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности);
- Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная деятельность);
- Социальное направление: (трудовое).

Приоритетные направления воспитательной работы в 2024 – 2025 учебном году

Направление воспитательной работы	Задачи работы по данному направлению
<p>Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию экологическое воспитание)</p>	<p>Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;</p> <p>Формирование у обучающихся объединения «Калейдоскоп» таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитание у них любви и уважения к традициям Отечества, МУДО «ЦДО «Каскад», семьи.</p> <p>Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.</p>
<p>Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)</p>	<p>Приобщение обучающихся объединения «Калейдоскоп» к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.</p> <p>Формирование духовно-нравственных качеств личности.</p> <p>Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.</p> <p>Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.</p> <p>Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.</p> <p>Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей (законных представителей) к целенаправленному процессу воспитательной работы как в объединении «Калейдоскоп», так и в МУДО «ЦДО «Каскад».</p> <p>Включение родителей (законных представителей) обучающихся объединения</p>

	<p>«Калейдоскоп» в разнообразные сферы жизнедеятельности как самого объединения, так и МУДО «ЦДО «Каскад».</p> <p>Повышение психолого – педагогической культуры родителей (законных представителей)</p>
<p>Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности)</p>	<p>Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся объединения «Калейдоскоп» как одной из ценностных составляющих личности обучающегося.</p> <p>Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.</p> <p>Способствовать преодолению у обучающихся объединения «Калейдоскоп» вредных привычек средствами физической культуры и занятием спортом.</p>
<p>Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная деятельность)</p>	<p>Создание условий в объединении «Калейдоскоп» для активной практической и мыслительной деятельности.</p> <p>Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил обучающихся.</p> <p>Формирование у обучающихся объединения «Калейдоскоп» интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе.</p> <p>Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся.</p> <p>Реализация познавательных интересов обучающихся и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.</p>
<p>Социальное направление: (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии)</p>	<p>Формирование готовности обучающихся объединения «Калейдоскоп» к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в</p>

	необходимости труда на пользу обществу. Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
Профилактика правонарушений, социально-опасных явлений	Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся объединения «Калейдоскоп» Организация в объединении «Калейдоскоп» мероприятий по профилактике правонарушений, табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма.

Реализация данных направлений предполагает:

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей в объединении «Калейдоскоп»
- Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности;
- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;
- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:

Объединения «Калейдоскоп» и социума; МУДО «ЦДО «Каскад» и семьи.

Планируемые результаты:

- У обучающихся будут сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
- Система воспитательной работы будет более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; Организация занятий в объединении «Калейдоскоп»
- направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

Повышено профессиональное мастерство педагога дополнительного образования и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в объединении «Калейдоскоп»

- Повышена педагогическая культура родителей (законных представителей), система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей (законных представителей), совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Портрет выпускника объединения «Калейдоскоп»

- осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении;

- носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений;
- креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни;
- разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении;
- уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата.

**Календарный план воспитательной работы в объединении
«Калейдоскоп» на 2024-2025 учебный год**

Направления воспитательной деятельности	Мероприятия (форма, название)	Дата проведения	Ответственные
СЕНТЯБРЬ			
Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание)	Социальная акция по вовлечению в деятельность объединения «Калейдоскоп» обучающихся микрорайонов г. Волжска РМЭ	01.09-15.09.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)	Тематическое занятие «Мы против терроризма!», посвященное Дню Солидарности в борьбе с терроризмом	03.09.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности)	Месячник здоровья: БДД Вручение Памяток водителям «Правилам движения в Ваших руках» Просмотр видеоматериалов. Пожарная безопасность Обзор стенда «Правила поведения при пожаре». Антитеррористическая безопасность 1) Профилактическая беседа «Терроризм – зло против человечества»	15.09.2024 30.09.2024	ПДО Пиминова С.Ю.

ОКТАБРЬ			
Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание)	Принять участие во Всероссийском творческом конкурсе на лучшее знание государственной символики Российской Федерации	Октябрь 2024	ПДО Пиминова С.Ю.
Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)	Единое занятие информационной безопасности. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет.	16.10.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
Социальное направление: (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии)	Профориентационное занятие «Сто дорог – одна моя» Единое занятие по теме «Мир профессий»	21.10.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
НОЯБРЬ			
Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание)	Тематическое мероприятие, посвященное Дню народного единства.	01.11.2024-04.11.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)	Тематическая беседа, посвященная Дню толерантности	15.11.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
ДЕКАБРЬ			

Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание)	Единое занятие «Мы – Россияне!», посвященное Дню Конституции РФ	13.12.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
Духовно-нравственное направление:(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)	Родительское собрание: «Современная семья: возможности и проблемы ее уклада» Необходимость семейных традиций в жизни ребенка Принять участие в благотворительной акции «Дари добро!», посвящённой Декаде инвалидов.	19.12.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности)	Инструктаж перед каникулами на темы: «БДД в зимний период», «Осторожно, гололед!», «Светоотражающие элементы и удерживающие устройства», Профилактическая беседа с детьми «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой».	06.12.2024	ПДО Пиминова С.Ю.
ЯНВАРЬ			
Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)	Викторина по ПДД, с целью выявления уровня знаний обучающихся.	17.01.2025	ПДО Пиминова С.Ю.
Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности)	Познавательная игра «Мы за здоровый образ жизни»	24.01.2025	ПДО Пиминова С.Ю.
ФЕВРАЛЬ			

Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание)	Принять участие в патриотическом конкурсе литературного творчества «Ради жизни на Земле!..»	Февраль 2025	ПДО Пиминова С.Ю.
МАРТ			
Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание)	Праздник мам, бабушек «Встреча поколений».	06.03.2025	ПДО Пиминова С.Ю.
АПРЕЛЬ			
Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание)	Родительское собрание «Как родителям помочь раскрыть талант у ребенка»	24.04.2025	ПДО Пиминова С.Ю.
МАЙ			
Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)	Выставка творческих работ учащихся объединения «Калейдоскоп» 2023-2024 учебный год «Руки не для скуки»	24.05.2025	ПДО Пиминова С.Ю.

2.4. Условия реализации программы

2.3.1. Кадровое обеспечение программы

Ф.И.О.	Должность	Место работы	Основное (совместитель)	Образование	Квалификационная категория
Пиминова Светлана Юрьевна	Педагог дополнительного образования	Муниципальное учреждение дополнительного	Основное	Йошкар-Олинское музыкальное училище им. И.С.	Высшая квалификационная категория (Приказ №

		образования «Центр дополнительн ого образования «Каскад» г. Волжска Республики Марий Эл		Палантая, специальнос ть «народные инструмент ы (баян)», квалификац ия «руководите ль самодеятель ного оркестра народных инструмент ов, преподавате ль музыкально й школы по классу баяна»	774 от 30.10.2020 Министерств а образования и науки Республики Марий Эл) Курсовая подготовка: «Теория и методика организации педагогическ ого процесса в учреждениях дополнительн ого образования согласно федеральном у законодатель ству в области образования и воспитания детей» в Центре дополнительн ого профессионал ьного образования ООО «Центр повышения квалификаци и и переподготов ки «Луч знаний» (г. Красноярск) в период с 01.11.2022 по 30.11.2022Уд остоверение № 180003243333 от 17.11.2022
--	--	---	--	---	--

2.4.2. Материально-техническое обеспечение программы

При проведении занятий и репетиционных мероприятий, а также при организации и проведении праздничных концертов необходимо следующее оборудование: компьютер, ноутбук, микрофоны (проводные, радиомикрофоны), колонки, усилитель, микшерный пульт, проектор.

2.5. Формы и порядок итоговой аттестации

- мониторинг (диагностика) – 1 раз в год (в конце учебного года в форме итоговой аттестации);
- выступления в концертах, в конкурсах, фестивалях (уровень);
- анкетирование, собеседование, тестирование, практические занятия (в течение учебного года).

2.4.3. Информационное обеспечение программы

1. <http://nsportal.ru>
2. <http://infourok.ru>
3. <http://maam.ru>
4. <http://lekstii.ru>

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия учащихся вокального объединения в мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Результативность участия в фестивалях, конкурсах, концертах, мероприятиях различного уровня.

2.6. Оценочные материалы

1. Тест для проверки знаний по итогам первого года обучения по теме «Основы вокального искусства» (теоретическое содержание), при ответе на каждый вопрос нужно выбрать один из вариантов ответов.

1. Кто сочиняет музыку?
 - а) Писатель
 - б) Читатель
 - с) Композитор
2. Кто исполняет вокальное произведение?
 - а) Чтец
 - б) Певец
 - с) Жнец
3. Первый музыкальный инструмент?
 - а) Голос
 - б) Колос
 - с) Полоз
4. Что такое вокал?

- a) Пение
 - b) Выступление
 - c) Упражнение
5. Что такое певческая артикуляция?
- a) Жесты при пении
 - b) Скороговорка
 - c) Работа мышц артикуляционного аппарата
6. Сценическое движение это:
- a) Движение по сцене
 - b) Движение сцены
 - c) Исполнение с танцевальными элементами
7. Певческое дыхание это:
- a) Пение на диафрагмальном дыхании
 - b) Часто брать дыхание при пении
 - c) Брать дыхание в ансамблевом пении по очереди
8. Цепное дыхание это:
- a) Пение «по цепочке»
 - b) Брать дыхание в ансамблевом пении по очереди
 - c) Пение при перетягивании цепочки
9. Упражнение «Снежки» развивает:
- a) Силу голоса
 - b) Силу броска
 - c) Точность броска
10. Для чего нужно учить скороговорки?
- a) Для поднятия настроения
 - b) Для развития артикуляционного аппарата
 - c) Для соревнования на скорость
11. Упражнение «Хлопай – топай» необходимо для:
- a) Поднятия настроения на занятиях
 - b) Развитие мышц рук и ног
 - c) Развитие чувства метро-ритма и быстроты реакции
12. Диафрагма находится:
- a) В шейном отделе человека
 - b) В нижней части грудного тела
 - c) В головном отделе
13. В артикуляционный аппарат входит:
- a) Челюстно-лицевые мышцы, мышцы языка и гортани
 - b) Мышцы губ
 - c) Мышцы шеи
14. Чистое интонирование это:
- a) Исполнение мелодии «без фальши»
 - b) Исполнение мелодии с четким произношением текста
 - c) Исполнение мелодии в чистой одежде
15. Двухголосное пение это:
- a) Пение вдвоем

- b) Пение ансамблем на два разных голоса
- c) Пение поочередно разными голосами

2. Тест по теме «Музыкальный слух» (выбрать одно правильное определение из 4-х предложенных вариантов)

1. Тембровый слух - это:

- a) Способность различения звуков, различных по высоте, при одновременном звучании
- b) Способность различать звуки по силе звучания
- c) Способность различать в мелодии интервальное соотношение звуков различной высоты
- d) Способность воспринимать различную окраску звучания голосов и музыкальных инструментов

2. Мелодический слух – это:

- a) Способность различения звуков, различных по высоте, при одновременном звучании
- b) Способность различать звуки по силе звучания
- c) Способность различать в мелодии интервальное соотношение звуков различной высоты
- d) Способность воспринимать различную окраску звучания голосов и музыкальных инструментов

3. Динамический слух – это:

- a) Способность различения звуков, различных по высоте, при одновременном звучании
- b) Способность различать звуки по силе звучания
- c) Способность различать в мелодии интервальное соотношение звуков различной высоты
- d) Способность воспринимать различную окраску звучания голосов и музыкальных инструментов

4. Гармонический слух – это:

- a) Способность различения звуков, различных по высоте, при одновременном звучании
- b) Способность различать звуки по силе звучания
- c) Способность различать в мелодии интервальное соотношение звуков различной высоты
- d) Способность воспринимать различную окраску звучания голосов и музыкальных инструментов

3. Тест по теме «Жанры вокальной музыки» (выбрать одно правильное определение из 3-х предложенных вариантов)

1. Что такое опера?

- 1) Вокально – театральное действие
- 2) Вокально – танцевальное действие
- 3) Музыкально – танцевальное действие

2. Что такое оратория?

- 1) Театральное представление для актеров
- 2) Музыкальное произведение для певцов, хора и симфонического оркестра
- 3) Музыкальное произведение для оркестра

3. Что такое оперетта?

- 1) Театральное представление
- 2) Музыкальный спектакль
- 3) Музыкально-сценическое произведение комедийного характера

4. Что такое джаз?

- 1) Мелодии, сочетающие в себе элементы африканской и европейской музыки
- 2) Музыкальная импровизация
- 3) Танцевальная музыка

5. Что такое романс?

- 1) Небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента, написанное на стихи лирического содержания
- 2) Большое повествовательное художественное произведение со сложным сюжетом
- 3) Музыкальная пьеса

4. Письменное задание на выявление способности слухового восприятия учащихся с использованием знаний по теме «Основы музыкальной грамоты»

I. Основной характер песни:

II. Соответствует ли выразительность исполнения эмоциональному содержанию песни? _____

III. Форма песни: _____

IV. Основные средства музыкальной выразительности:

Мелодия _____

Лад _____

Ритм _____

Темп _____

Динамика _____

Аккомпанемент (перечислить инструменты) _____

V. Вокал:

Определить тембр голоса исполнителя (- ей) _____

Количество исполнителей _____

2.7. Методические материалы

Формы проведения занятий

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

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

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни.

Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей. Возможно проведение таких занятий на природе.

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

Каждое занятие строится по схеме:

- 1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2-3 мин)
- 2) дыхательная гимнастика;
- 3) распевание;
- 4) пение вокализов;
- 5) работа над произведением;
- 6) анализ занятия;
- 7) задание на дом.

Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию.

Концерты и выступления.

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

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

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

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

Прослушивание детских голосов

Голосовые возможности детей.

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои пределы по частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, тренировки в пении и прочее.

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения звуковысотного диапазона. Поющий ученик исполняет короткую попевку, которая многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до верхнего предела голоса. Исполняется непрерывный восходящий звукоряд на гласный **а**, например, по мажорной гамме.

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым способами у одного и того же певца может быть установлен разный предел голоса, так как первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление границы натуральных регистров.

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и необученный певец прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не может. Эту высоту, как правило, в диапазоне *до* второй октавы – *фа* второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса.

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать способ регистрового звучания его голоса.

Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует динамику, еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного использования динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) является отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе ребенка.

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается.

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуковысотной интонации и преимущественное использование голосового регистра.

В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы:

1. дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят мелодию исполняемой песни («гудошники»);
2. дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию лишь частично;
3. учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без искажений.

По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса выделяются в четыре группы:

- 1) с чисто грудным звучанием;
- 2) микст, близкий к грудному типу;
- 3) микст, близкий к фальцетному типу;
- 4) чистый фальцет.

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового звучания весьма условно, так как нередко, исполнивший песню, например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может повторить эту же песню в более высокой тесситуре, используя при этом другой регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако рекомендуется судить по первому исполнению, так как регистровый режим при этом был выбран самим поющим.

Певческий голос необученных детей, особенно с плохой интонацией, близко к речевому голосу по тембру и диапазону.

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются далеко не одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных причин: врожденных свойств высшей нервной деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей анатомии и морфологии голосового аппарата,

общего физического развития, функции эндокринной системы, музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном пении.

Певческое положение гортани в процессе пения

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению гортани. Ни в коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или «задираться» вверх. При задранной гортани звук получается некрасивый, резкий, напряженный; вдобавок пение на зажатой гортани вызывает ухудшение звука, «задранность» его на верхних нотах, тремоляция. Кроме того, при «задранной» гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего верха (у высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление подобным «приемом» может привести к полному исчезновению последних. При правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. В таком положении она и должна оставаться на протяжении пения, независимо от громкости и высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх или затряслась, значит, на связки легла двойная нагрузка.

Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в певческое положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно также достигнуть чисто механическим путем, просто немного опустить голову.

Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, улыбнитесь мягкими глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук будет ярким, близким. Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня языка, придерживая его мышцами, которые расположены около ноздрей. Улыбайтесь глазами!

Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: возьмитесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном открытии рта почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается – значит, рот открыт правильно.

Настройка певческих голосов детей

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться правильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, без форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого.

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом режиме должна непременно идти в такой последовательности: легкое *стаккато*, переходящее в протяжный звук. При этом действует следующий физиологический механизм. Звуковой импульс *стаккато* органично приводит в движение на короткий миг вместе с голосовыми связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда после толчка атаки звук переходит в *кантилену* на той же высоте тона, то при этом используется уже полученная форма согласованного движения различных мышечных групп звукообразующего участка гортани. Кроме того, *стаккато* само по себе активизирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень силы звука *легато*.

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом аппарате у певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по привычке от неправильного бытового пения и напряженной речи.

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный отрывистый звук, переведенный на последующее за ним протяжное звучание, даст положительный результат при формировании необходимых качеств певческого звука и кантилены.

Методы работы над певческим дыханием

На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных упражнений вне пения.

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется несколько упражнений в определенной последовательности.

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движений упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям отводится 2-3 минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется применять в работе с детским хором.

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод произнесения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения опоры на дыхание, но и тренирует артикуляционный аппарат.

Развитие артикуляционного аппарата

Для освобождения нижней челюсти используется распевание на слова: *дай, май, бай*.

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: *бри, бра, брэ*, а также *ля, ле* и др.

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (*хобот – хобыт*), то в пении изменяется только неударный «о», который переходит в «а» (*окно – акно, волна – вална*). В остальных случаях звук не должен заменяться другим.

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: *ослаб – аслап, клад – клат, березка – береска, друг – друк*.

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: *детский – децкий, скрываться – скрываца, светский – свецкий*.

Окончания *ся* и *сь* в пении произносятся твердо, как *са*. Окончания *его* и *ого* меняются на *ево* и *ово*.

Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные буквы: *честный – чесный, солнце – сонце*. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут произноситься соответственно как «ш» и «щ»: *что – што, счастье – щастье*.

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного слова на начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» исполняется так: «Во-тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, что необходимо для протяжного пения.

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», «ле» и

др., следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»).

Методика разучивания песен

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов – слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и художественной отработки звучания каждого из её куплетов.

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы – поэт и композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его содержание и характер, а потом отмечают некоторые ей свойственные особенности.

Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат от заболеваний

- Во время болезни пить как можно больше теплого питья.
- Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом.
- Делать компрессы на горло: из смеси водки с растительным маслом; из медовой лепешки (мед с мукой).
- Полоскать раствором соли, соды и йода.
- Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея.
- Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы.
- При сильном простудном кашле делать картофельные, масляные и эвкалиптовые ингаляции.
- Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать середину, положить пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости внутри).
- Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить.
- Самое главное – закрыть рот и **МОЛЧАТЬ!** *Будьте здоровы!*

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта

- Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё
- Старайтесь подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена».
- Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, чтобы нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и вперед.
- Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением скаковой лошади перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и нетерпения быстрого выхода на сцену. Несите себя ровно, с достоинством, с высоко поднятой головой.
- Вот вы на сцене и перед вами зрители. Не начинайте выступление сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять внешнее спокойствие.
- Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту, рекомендуется раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко покусать кончик языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта.
- Стройте программу вашего концерта по нарастающей, перемежая сильные тяжелые произведения более легкими, чтобы связки и весь организм успевал немного отдохнуть.

- Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с достоинством, не забывая при этом про улыбку.
- Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также не рассылайте бесконечные воздушные поцелуи.
- Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они выражают эмоциональное состояние каждого произведения.
- Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего тела. Не рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше развернуть торс в полуобороте, выдвинув одну ногу вперед.
- Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и непрофессионализме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении живет весь организм. В зависимости от образа руки могут быть нежными, страстными и даже страшно скрюченными, но это только в том случае, если этого требует образ.
- Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в коем случае не заканчивайте концерт после пика менее выигрышными произведениями. Заканчивайте тогда, когда во время пика публика еще хочет вас слушать.

Материал к беседам

Певческий голос

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный результат.

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку.

Певческая установка

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения.

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения – особенно.

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать).

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения

этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову.

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула.

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на колени.

Поговорим о дыхании

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены.

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и чувствовать дискомфорт.

Слух является основным регулятором голоса

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может существовать без другого.

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует пение по нотам, пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего).

Берегите свой голос

Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.

Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает человеческий голос в пении!

Сравнение звучания скрипки, альты, виолончели, флейты, валторны с красотой пения человеческого голоса является для исполнения особой похвалы. Голос – бесценное богатство – его надо беречь и развивать.

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое голос? Как он возникает?

У нас горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней, есть мороженое

после горячего чая или долгого бегания складки воспаляются, и голос получается грубым, сиплым.

Закаляй свое горло полосканием! Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: *a – a – a; э – э – э; и – и – и; о – о – о; у – у – у.*

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук, так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и очищаешь его, удаляя остатки пищи.

Голос хорошо звучит тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на занятие расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма.

Кратко рассмотрим наиболее распространенные из простудных заболеваний. Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью или частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнения на гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание или даже не смыкание голосовых складок.

При простудных заболеваниях гортани – острых ларингитах – поражается не только слизистая оболочка, но и голосовые складки, наблюдается их не смыкание. Простудные ларингиты быстро проходят, но не смыкание складок после них может затянуться.

Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс.

Острые заболевания миндалин в обыденной жизни называют ангинами. Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. Но ангины хронические, часто повторяющиеся, или так называемые хронические тонзиллиты, не проходят бесследно для всего организма и для гортани в частности. При них слизистая оболочка глотки находится почти постоянно в воспаленном состоянии, в это воспаление вовлекается и гортань. В случае безрезультатного длительного лечения больные миндалины удаляют оперативным путем.

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными толчками на голосовых складках, с их травмированием. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою звучность.

Искусство муз

Всюду, где живет, трудится и отдыхает человек, - звучит музыка.

Древние греки сложили миф о певце Орфее. Песня Орфея делала чудеса. Когда он играл на кифаре и пел под мелодичный звон ее струн, ветер переставал колыхать листву, далекие скалы двигались навстречу песне, море замирало, дикие звери выбирались из своих логовищ и смиренно шли за удивительным певцом, замороженные его музыкой. Вот так в далекой древности почувствовали силу музыки.

Слово «музыка» в переводе с греческого языка означает «искусство муз». Музыка рождалась из слова, из пения птиц и криков животных, из вздохов ветра, шума листвы и журчания воды, из ритмических возгласов людей, занятых общим делом, из магических заклинаний... Музыку древних нельзя было отделить от их повседневной жизни, и нам трудно себе представить, как она звучала. Известно только, что её исполняли на разнообразных дудочках из кости с дырочками, на раковинах и деревянных свистульках. С течением времени наиболее музыкальные для нашего уха звуки выстроились вряд по высоте, стали различаться по длительности – люди научились связывать их в мелодию.

Музыка может выражать самые высокие чувства и самые тонкие переживания, рисовать звуковыми красками картины природы, создавать портреты, раскрывать характер и рассказывать целые истории. Музыка воспевает борьбу человека за счастье, мир, за светлое будущее.

Музыка дарит людям радость, надежды, мечты. Трудно представить жизнь человека без музыки.

Мелодия

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или сыграть на каком-нибудь инструменте.

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые наши переживания и чувства.

Мелодия всегда имеет тот или иной ритм. Греческое слово «ритмос» означает «соразмерность», «стройность». Ритмом называется чередование звуков, различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, протяжными, слабые – сильными.

Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Все семь звуков лада могут быть повышены или понижены на полтона.

Чтобы обозначить в нотной записи эти повышения и понижения звуков, к ним прибавляются знаки альтерации, то есть знаки изменения высоты звуков (латинское слово «альтераре» означает «изменять»). Основных знаков альтерации три – диез, бемоль, бекар.

Диез повышает звук на половину тона. Полтона – это самое короткое расстояние (интервал) между двумя звуками. Бемоль – понижает звук на полтона. Бекар – знак отказа от ранее написанного диеза или бемоля. Всех вместе музыкальных звуков – простых и со знаками альтерации – двенадцать.

Сколько же можно сложить мелодий из двенадцати звуков?

Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую.

Вокальная музыка

Итальянское *vokale* означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности - сначала это скорее всего были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от танца.

Вокальная музыка звучит в различных жанрах - это может быть песня, романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья.

Песня

Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения, желания, намерения, мечты.

В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе - животным, цветам, растениям; к своей истории, к своей Родине.

Каждая эпоха имеет свои песни - по ним можно понять, чем жили люди.

Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни-плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни протеста. Есть песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни-баллады, написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские (фольклорного происхождения) - веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные колыбельные. Большое признание у детей получили песни на современные эстрадные мотивы - песни из мультфильмов, сказок, художественных фильмов.

Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это - неисчерпаемый мелодический источник, а главное - заповедное слово о душе народа.

Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может жить очень долго, иногда становясь как бы народной. Так, например, произошло с песней «Утес Стеньки Разина», а ведь у нее есть и авторы - музыка А. Рашевской, стихи А. Навроцкого, или, например, с французской «Марсельезой», ставшей во Франции государственным гимном, а в России - революционной песней наряду с «Варшавянкой», пришедшей из Польши.

Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни многие - от профессионалов до любителей. Одни песни носят лирико-исповедальный характер, выражая настроения нашего современника, другие же - просто развлекательные, цель их другая: дать человеку отдохнуть, забыться и забыть о делах насущных.

В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни. Тексты таких песен обычно не имеют литературной ценности и должны восприниматься лишь наряду с

мелодией, инструментальным сопровождением и голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут музыку на шедевры русской поэзии - стихи С. Есенина, М. Цветаевой, О. Мандельштама, Б. Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, является лишь музыкальным аккомпанементом к гениальным строкам.

Русская песня

Много веков человечество передавало накопленные знания и умения последующему поколению, обеспечивая прогресс общественной мысли. Пословицы, песни, обряды, сказки давали людям эстетическое наслаждение, но одновременно и определенный объем жизненно необходимой информации. В дошедших до нас времен язычества календарных обрядах и сейчас можно проследить главенствующую линию поклонения человека труду как основному средству своего существования. Заботы о хлебе насущном, о продолжении рода заставляли людей устраивать свою жизнь, придерживаясь годового календаря, ориентированного на погодные и природные условия. Непременное выполнение календарных и семейно-бытовых обрядов учило человека нормам жизни и поведения.

Фольклор отражает особенности исторического развития народа. Русская история, полная ярких и часто трагических событий, стимулировала рост способности народа к песнетворчеству. На тесную и непосредственную взаимосвязь национальной истории и музыкального народного творчества указывал Н. В. Гоголь: «Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях».

Создатели народных песен воспевают добро, мужество, человеколюбие, справедливость. В их творчестве, полном жизни, энергии, простоты и искренности, отражается нравственное здоровье народа.

Сама природа русской песни сочетает в себе поэзию, музыку и пластику движений. Слово, несущее смысл песни, играет ведущую роль в музыкальной речи. Выразительная речевая интонация - основа русского народного пения. Вызванное им эмоциональное состояние находит у исполнителей отклик, проявляющийся в способах передачи через характерные интонации и движения. В результате одна и та же песня может иметь разную жанрово-стилевую окраску, зависящую от исполнения в той или иной песенной традиции. Народное пение опирается на естественную фонетику разговорной речи со свойственным ей богатством и индивидуальным характером смысловых интонаций и тембровых красок.

Календарные песни - ранний пласт художественного народного творчества. Народная песня органично взаимосвязана с годовым календарным циклом земледельческих работ и приуроченных к ним обрядам.

Народные свадебные песни - это песни, в которых отражаются мудрость, жизненный опыт, «свод законов» народного быта и эстетическое отношение к действительности.

Разнообразны песенные формы народной песни, сюжеты, драматические линии, действующие лица.

Хороводные и протяжные песни

Исторические песни - песни о судьбе русского народа.

- А о чем рассказывается в лирических песнях?

- О судьбе каждого человека. О том, что его тревожит, волнует, радует, о чем он мечтает.

- Что же самое ценное, что есть у человека? В каких песнях об этом говорится?

- Свободная, вольная жизнь.

(Педагог напоминает, или сами дети вспоминают песню «Ах ты, степь широкая».)

- А что самое дорогое, что есть у человека в жизни? Как об этом повествуется в песнях?

- Родной дом, его родные и близкие люди. *(Вспоминают песню «Степь да степь кругом».)*

- Без чего еще человеку плохо, и вянет он, как «аленький цветочек без красного солнышка»?

- Без любви. *(Поют песню «То не ветер ветку клонит».)*

- А как, жалея русскую женщину за ее тяжелую судьбу, народ в песнях обращался к ней?

- Лебедушка, утушка луговая, березонька, яблонька, рябинушка, павушка.

- Верно. И пелись эти песни неторопливо, неспешно, задумчиво, по внешне очень строго, ни одного лишнего жеста.

- А вот те песни, о которых мы поведем речь сегодня, наоборот, при исполнении сопровождалась самыми разнообразными движениями, выразительной мимикой и жестами. Это *хороводные и плясовые* песни.

Представьте себе: долгий зимний вечер... В избе собрались девушки-подружки. Они занимаются рукоделием и тихо поют. Одна из девушек, задумавшись, посмотрела в окно. А на стекле такой узор, что глаз не отвести. Понравился узор всем. И одна из девушек перенесла его в свое кружево, другая украсила им рождественский пирог, а третья весной, когда стаял снег и девушки вышли на лужок, повела этим узором подружек в хороводе.

Хоровод, в рисунке которого угадывается узор, или орнамент, называется *орнаментальным*. *(Дети записывают это определение в тетрадь.)* Яркими примерами таких фигурных, узорчатых хороводов служат: «Плетень», «Змейка», «Косичка», «Корзинка», «Капустка».

Были и другие хороводы, когда юноши и девушки образовывали круг и в нем разыгрывали песню. Это действие выглядело как будто маленький спектакль. Такой хоровод называется *драматическим или игровым*. *(Дети записывают в тетрадь определение.)*

- Послушайте пример драматического хоровода в исполнении Воронежского хора «Как на реченьке плыла лодочка».

- Попробуйте представить, как этот хоровод мог бы быть разыгран. Что делали девушки, парни, как они двигались, какой сюжет составлял основу их действия?

Самые древние хороводы - *магические*. Они пришли к нам из тех далеких времен, когда люди еще верили в то, что солнце, дождь и ветер - живые существа. И для того чтобы вырастить хороший урожай, люди водили специальные хороводы, в

которых старательно изображали, как они охотятся, как растят лен, мак, лук и т. д. Люди верили, что это поможет им вырастить хороший урожай.

Среди русских народных песен есть трудовые и протяжные, ямщицкие и бурлацкие, рекрутские и солдатские, городские песни и частушки. К музыкально-поэтическому виду народного творчества, кроме песен, относят и древние былины, имеющие мелодию и исполняемые нараспев.

Русские народные инструменты

Баян.

Он очень похож на аккордеон, только справа у него не клавиши, а кнопки. Он из рода гармоник, но если первая хроматическая гармоника появилась в России в 1870 году, то баян родился уже в нашем веке - в 1907 году. Назван он был по имени древнерусского певца-сказителя Боя на.

Так называемые тембровые баяны имитируют звучание различных оркестровых инструментов.

Балалайка.

Русский струнный щипковый инструмент. У нее три струны и треугольной формы корпус. Известна в России с начала XVIII в. и постепенно заменила собой домру, на которой обычно играли скоморохи. Балалайка стала исключительно любимой в народе, особенно среди сельских жителей. Под нее модно было и петь, и плясать, она оказалась прекрасным солирующим и ансамблевым инструментом. У нее характерный звонкий солнечный голос.

В конце XIX в. балалайка была усовершенствована и русский виртуоз игры на балалайке Василий Васильевич Андреев создал из балалаек и домр настоящий оркестр. Теперь их называют оркестрами русских народных инструментов, куда входят не только струнные, но и духовые инструменты - всяческие пастушьи рожки и пищалки, ну и, конечно, баяны.

Звук на балалайке извлекают «бряцанием», быстро размахивая кистью и касаясь струн кончиками трех пальцев (вторым, третьим и четвертым). Можно также играть щипком или пользоваться медиатором.

Гудок.

Если вы думаете, что это какая-то дудочка, в которую гудят, то ошибаетесь. Вовсе и не дудочка, а русский народный смычковый инструмент, притом пришедший к нам из глубокой старины. Впрочем, едва ли кто сегодня на нем играет - это был любимый инструмент скоморохов. У гудка было три струны - две нижние непрерывно «гудели», верхняя служила для исполнения мелодии. Смычок у гудка был изогнут в форме лука.

Гусли.

О гусях можно рассказывать долго. На них играл царю морскому еще былинный купец Садко, гость новгородский. Легендарного древнерусского певца-сказителя Бояна тоже нельзя себе представить без гуслей. Помните «Слово о полку Игореве»? Это действительно очень древний многострунный щипковый инст-

румент, похожий и на лиру, и на арфу, и на гитару, и все же совсем другой, самостоятельный и самобытный. Гусли широко известны у народов Прибалтики и Поволжья, а на Руси появились в XI в. Они представляют собой ящик-резонатор, на который натянуты струны. Эти ящики были разными по форме -крыловидными и шлемовидными. Во время игры их держали на коленях. Крыловидные гусли назывались еще звончатыми. Струны первых защипывали специальной пластинкой-плектром, а на вторых играли пальцами. В XVII в. в России появились более совершенные гусли, с большим количеством струн. Их ставили не на колени, а на стол, потому они и назывались настольными. Корпус у них был прямоугольный.

В начале XX в. настольные гусли стали еще совершенней. В ту пору в России приобрели популярность оркестры русских народных инструментов, и к гуслиям вернулась их былая слава. Было создано целых четыре вида гуслей, от маленьких до больших: пикколо, прима, альт и бас.

Сейчас в оркестре народных инструментов применяются и клавишные гусли - на них можно исполнять даже сложные полифонические вещи, поскольку диапазон таких гуслей - от пяти до семи октав.

Жалейка.

Это русский народный духовой инструмент. Звук у нее довольно пронзительный и резкий. А по названию можно подумать, что она играет так, будто жалуется или жалеет. Но, может быть, так оно и есть. А жалеть есть о чем - сегодня ее уже нигде не встретишь, разве что лишь в оркестре народных инструментов. А раньше она была распространена не только в России, но и на Украине, в Литве и Белоруссии.

Устройство у нее простое - это небольшая трубка из дерева или камыша, на которую надет коровий рог, усиливающий звук. В трубке - несколько отверстий, которые при игре зажимают и открывают пальцами. Диапазон небольшой - всего октава.

Ложки.

Это русский народный музыкальный инструмент, на нем и теперь играют в различных ансамблях на концертной эстраде. Для игры нужны две ложки. В этом смысле они похожи на испанские кастаньеты, только ударяются друг о друга выпуклыми частями, а не наоборот. Звук у них сухой, четкий, как щелчок. Иногда к ложкам привязывают вдобавок бубенчики. Есть большие мастера исполнения на ложках - их зовут ложечниками или ложкари.

Роговой оркестр.

Такие оркестры появились в России в XVII в. и состояли из музыкантов численностью до ста человек. У каждого из музыкантов был медный рог, издававший только один определенный звук. Поэтому, чтобы исполнять мелодию, то есть весь звукоряд, набиралось много рожечников. Такой способ игры был для исполнителей крайне изнурительным, требовал огромного внимания и напряжения. Подобные оркестры просуществовали до середины XIX в. - играли в них

крепостные музыканты. Самый известный роговой оркестр выступал в начале прошлого века в Санкт-Петербурге и принадлежал К. С. Нарышкину.

Рожок.

Старинный русский духовой инструмент, пастуший рожок, делается из дерева с раструбом и отверстиями в трубке. Рожки и сейчас вводятся в состав оркестра русских народных инструментов. Ближайшая родственница русского рожка - жалейка. На Руси издавна была распространена игра на рожке. В некоторых губерниях создавались даже инструментальные ансамбли рожечников.

Жанры вокальной музыки

(терминологический словарь)

- Оперный.
- Ораториальный.
- Камерный.
- Оперетта.
- Джаз.

Опера - *(от латинских слов «труд, изделие»)*. Вид синтетического искусства.

Художественное произведение, содержание которого воплощают в сценических и музыкально-поэтических образах. Опера соединяет в едином театральном действии вокальную (соло), ансамбль (хор), инструментальную музыку (симфонический оркестр), драматургию, изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет).

В опере воплощаются все формы вокальной музыки -ария, ариозо, песня, монолог, речитатив, дуэт, трио, квартет, большие финалы с хором.

Оратория - *(от латинских слов «говорю, молю»)*.

Крупное музыкальное произведение для певцов (солистов), хора и симфонического оркестра. Писались обычно на драматический и библейский сюжеты.

Камерный - *(от латинских слов «камера, комната»)*.

Очень обширный пласт вокальной музыки, возникший в эпоху возрождения и барокко. В это время пишутся мадригалы, кантаты, мессы.

Пение требует виртуозности и шикарности.

Пишутся произведения для солистов, небольшого хора и малого состава оркестра.

Мадригал - *(от латинского выражения «песня на родном языке» или «куплеты, припевы»)*.

В XVI веке становится вокальной поэмой (обычно 4-5 человек).

В XVII веке лирические стихотворения, обращенные женщине.

Кантата - произведение торжественного или лирико-эпического характера. Отличается от оратории меньшим составом оркестра, менее развитым сюжетом. Содержание светское и духовно-церковное.

Романсы - (от слов «по-романски», «по-испански») занимают очень большое место в камерном вокальном жанре. Романсы - песни любви, в XV-XVI веках сочинявшиеся композиторами Испании и исполнявшиеся с инструментальным (преимущественно гитарным) сопровождением. Начиная с XVIII века, романсы стали распространяться по другим европейским странам. В России они появились в конце XVIII века. Многие музыканты стали сочинять так называемые «бытовые» романсы - несложные, куплетные по построению, мало отличавшиеся от обычной песни. Мелодия бытового романса часто сопровождалась простым аккордовым аккомпанементом. Позднее возник и классический романс, отличавшийся от бытового романса. К каждой его строфе появлялась новая музыка: она следовала за всеми изменениями поэтического текста. Романс М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье» - ярчайший тому пример.

Оперетта - (от итальянских слов «маленькая опера»).

Музыкально-сценическое произведение комедийного характера, сочетающее в своей драматургии музыку, танец, диалог. В спектакле задействованы солисты, хор, оркестр, в небольшом количестве балет.

Оперетта как самостоятельный жанр сложилась во Франции в середине XIX века. Создателями были драматург Ф. Эрвэ и композитор Ж. Оффенбах.

Джаз - это настоящий герой нашего времени. Джаз буквально ошеломил всех невиданными ритмами, громким звучанием, диссонансами, непривычными танцами, такими как буги-вуги, фокстрот.

Джаз - род современного искусства, продукт уникального смешения музыкальных культур различных народов. Родился он на рубеже XIX-XX веков на юге США в Новом Орлеане - городе, где великая река Миссисипи впадает в океан.

Импровизация

Импровизировать - значит сочинять на ходу, без подготовки, прямо в момент исполнения музыки.

Искусство это древнее. Когда-то нотной записи не было, и музыкант-исполнитель должен был сам сочинять себе музыку. Поскольку он ее не записывал, то играл каждый раз по-новому. И чем талантливее был артист, тем больше нового придумывал, стараясь не повторяться.

Большие музыканты могут и вовсе не стеснять себя придуманной речью «Неожиданная», «внезапная» - вот как переводится это слово.

ее музыкальной мелодией. Они импровизируют, придумывая мелодию на ходу. Величайшим импровизатором был Иоганн Себастьян Бах. Многие его произведения, которые мы сегодня слышим, были написаны, что называется, за один присест, на одном дыхании. К счастью, Бах обладал необыкновенной памятью и потом мог записать свои импровизации нотами. Поэтому они и дошли до нас.

Ансамбль

Если ты увидишь и услышишь несколько музыкантов, которые играют совместно, то знай - это ансамбль. Слово «ансамбль» в переводе с французского означает «вместе».

Самые маленькие ансамбли называют камерными, то есть комнатными («камера по-итальянски - «комната»). Все камерные ансамбли имеют одну особенность: каждый его участник владеет самостоятельной партией - своим голосом, своей линией мелодии. Но все в ансамбле подчинено общему замыслу музыкального произведения. Совсем как на строительной площадке: каждый занят своим делом, но цель у всех одна - построить дом.

Камерные ансамбли в два человека' составляют дуэт, в три человека - трио. В четыре, пять, шесть, семь и восемь человек - квартет, квинтет, секстет, септет и октет. Все эти наименования происходят от латинских названий чисел.

В ансамбль может входить и большая группа музыкантов.

Знаменитый танцевальный коллектив «Березка» тоже называется ансамблем. В нашей стране впервые возник огромный ансамбль А. В. Александрова. Известный советский композитор Александр Васильевич Александров был его организатором и первым художественным руководителем. В состав этого прославленного коллектива входят певцы-солисты, певцы хора, танцоры, оркестранты.

Ноты

Монах Гвидо из итальянского города Ареццо жил 900 лет тому назад. Он был учителем пения. Его подопечные - мальчики из церковного хора - ежедневно собирались на спевки. И, как всегда, начинали занятия с распевного латинского гимна, который был очень популярен в то время.

Особенность этого гимна была в том, что каждая новая строка начиналась тоном (звуком) выше. Когда кто-нибудь из хористов начинал фальшивить, Гвидо громко поправлял его, то есть сам пел нужный звук. При этом он четко произносил первый слог начального слова фразы:

- Ут! - гремел голос Гвидо под сводами церкви.

Малышки, широко раскрыв рты, подхватывали - «ут».

За «ут» следовало «ре», «ми», «фа», «соль» и «ля» - все первые слоги начала каждой строки гимна.

Но вот что удивительно: эти слоги навсегда остались названиями нот. Слово «нота» в переводе с латинского означает «знак». Правда, слог «ут» переделали в «до» и прибавили к шести названиям нот еще одну - «си». И получили мажорно-минорный лад, который знает каждый человек: *до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до...*

Гвидо придумал нотные линейки, на которых удивительно просто и наглядно разместились нотные знаки, указывающие движение мелодии. Сначала было три линейки - красная, желтая и черная. Значки-ноты были квадратные.

Но время шло. Один век сменял другой. Бурно развивалось музыкальное искусство. К XVII веку появилась простая и всем доступная нотная запись. И ноты навсегда заняли свои места на нотном стане (на пяти линейках).

Часто звуки *до, ре, ми, фа, соль, ля, си* исполняются голосом или на каком-нибудь музыкальном инструменте. Именно в таком порядке - словно по

«ступенькам», вверх или вниз. Такой порядок исполнения звуков, начиная от любого из них, но без пропуска «ступенек», называется гаммой.

Для нотной записи были также придуманы музыкальные ключи, бемоли и диезы - знаки, обозначающие повышение или понижение звуков на полтона. Придумали способ обозначения длительности нот, то есть запись ритма.

Нота целая - самая длинная и равна по продолжительности четырем размеренным шагам человека. От целой ноты стали вести отсчет и другим длительностям.

И какое счастье, что музыкальные произведения, которые создавались великими композиторами на протяжении веков, дошли до нас в нотных записях! Иначе услышать их было бы невозможно. Ведь записи на пластинках появились гораздо позднее нот.

Аккомпанемент

Когда-то, очень давно, музыка была только одноголосной. Каждый исполнитель, будь то певец или музыкант, один исполнял свои несложные песни и наигрыши. Народная музыка многих стран и в наше время одноголосна.

Со временем люди поняли, что если одноголосную мелодию будут сопровождать гармонией, то она станет намного выразительнее. Так гармоническое сопровождение, иначе говоря, аккомпанемент, что по-французски значит «сопровождение», навсегда вошло в музыку. Музыканта, который исполняет аккомпанемент, называют аккомпаниатором, а того, кому аккомпанируют, - солистом (итальянское слово «соло» означает «один», «единственный»).

Аккомпанемент создает, как принято говорить, ритмическую основу. Аккомпанемент насыщает мелодию звуковыми красками, отчего мелодия становится ярче, лучше воспринимается. Когда солист умолкает, аккомпаниатор продолжает линию мелодии, как бы договаривает музыкальную мысль, недосказанную солистом.

Французское слово «дирижер» означает «управлять».

Дирижерами называют музыкантов - руководителей инструментальных ансамблей, оркестров, хоров.

Сначала роль дирижера сводилась к отбиванию такта. Потом роль дирижера выполнял музыкант, который играл на клавесине. Затем в роли дирижера стал выступать первый скрипач оркестра, которого стали называть концертмейстером.

Концертмейстер стоял спиной к оркестру. Он играл на скрипке и одновременно дирижировал смычком. Но в середине XIX века оркестры увеличились. В их составе появились новые инструменты. Усложнилась нотная запись многоголосных произведений. Теперь дирижер повернулся лицом к оркестру. Ему нужно хорошо видеть и слышать всех музыкантов. В правой руке у него тонкая костяная палочка. Взмах дирижерской палочки показывает, когда нужно вступать скрипкам, виолончелям или сразу нескольким различным группам инструментов. От дирижера зависит темп, то есть скорость исполнения музыки. Он может «приказать» оркестру играть форте-фортиссимо (громко, очень громко) или пиано-пианиссимо (тихо, едва слышно). Одним взмахом палочки сможет поднять в оркестре бурю и мгновенно успокоить ее.

Перед дирижерами на пюпитре - подставке для нот - лежит партитура - нотная запись оркестрового произведения.

В ней записаны все партии оркестра. Дирижер смотрит в партитуру и следит за игрой каждого музыканта.

Дирижера можно назвать и главным музыкантом оркестра. Не случайно говорят: «Я слушал дирижера...», хотя сам дирижер во время выступления ни на чем не играет.

Дирижеров хора называют хормейстерами, а дирижеров военных оркестров - капельмейстерами.

ВОКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКАЯ РАБОТА

Подготовка вокального аппарата

Физические упражнения.

1. Положите язык на переднюю, верхнюю часть зубов и сделайте им несколько вращательных движений по внешней стороне верхних и нижних зубов. Язык должен плотно прилегать к зубам.

Сделайте это упражнение по 10 раз в каждую сторону.

2. Слегка сомкните губы и вытяните их вперед. На высоком тоне голоса попробуйте повибрировать губами, имитируя звук поющей лягушки. Выдувание звука должно быть очень мягким и близким к губам. При правильном выполнении упражнения вы должны будете почувствовать легкое щекотание на губах.

Повторите упражнение несколько раз, затем усложните упражнение. Тем же приемом, не меняя положения губ, провибрируйте гамму вверх и вниз (гамма - поступенное движение вверх и обратно).

3. Сложите руки в кулаки и потрите ими грудную клетку. Сначала вращающими движениями, а затем движениями, имитирующими утюг, гладящий белье. Вы почувствуете тепло и прилив энергии.

Упражнения для начинающих вокалистов

Упражнение 1.

Возьмите большим и указательным пальцами за крылышки носа, издавая звук и выдувая его через нос, делайте небольшие нажатия на крылышки. Нажатия должны быть очень мягкими и быстрыми.

Упражнение делается 20 раз, прерываемся, затем повторяем снова.

Упражнение 2.

Вокальное упражнение.

Это упражнение лучше выполнять на ударные слоги «да», «до»: «до-о-о-о-о», «да-а-а-а-а». Если в первом упражнении на слоге «ма» задействованы мышцы губ, то на «да» «до» «ду» требуется активная работа языка. При каждом произношении слога кончик языка активно прилегает к верхним зубам.

Упражнение также можно начать постепенно (двигаясь по полутонам и по трезвучиям вверх, вниз, расширяя при этом диапазон внизу и вверху на 2-3 ноты).

Упражнение 3.

После того как вы попрыгали, поиграли голосом, почувствовали дыхание, пора «поласкать» связки. Для этого и рекомендуется это упражнение. Споем

широкое октавное упражнение. Оно успокоит ваш организм. Упражнение в октаву требует очень мягкого и эластичного дыхания. Спокойно набираем воздух через нос и рот и на выдохе, чуть-чуть отпустив дыхание, чтобы не было запертости, начинаем петь.

Упражнение 4.

Выполняем упражнение на слог «на». Слог «на» как будто немного ленивый. Сделаем простое речевое упражнение. Для этого глаза опущены вниз, нёбо и маленький язычок расслаблены, крылышки носа чуть поджаты. Делаем упражнение на слог «на» нараспев, очень лениво.

Повторяем слог «на» несколько раз. Упражнение делаем сначала на одной ноте, затем по полутонам и по трезвучиям в октаву.

Упражнение 5.

Следующее упражнение на беглость. То же положение гортани, нёба, мягких глаз, что и в предыдущем упражнении. Произносим слог «на» на первой ноте, затем переходим на звук «а» и «покатились» поступенно до конца октавы - туда и обратно. Чем ближе к верхней ноте, тем активнее поднимаем нёбо.

Поем упражнение до *ми - фа 2-й октавы*.

Упражнение 6.

Поем то же, что и в предыдущем упражнении, только расширяем рамки диапазона ещё на 2-3 ноты (октава + 2-3 ноты).

Упражнение выполняется в быстром темпе, но с большей внутренней энергией. Очень важна первая нота, от которой вы отталкиваетесь. Энергетически вы должны стремиться к верхней ноте. Поём как бы одним мазком кисти, без толчков.

Запомните! Успех любого упражнения зависит от того, как вы его построите мысленно (то есть сначала действие обдумывает голова - потом голос выполняет само действие). Необходимо несколько раз прочитать, прослушать, мысленно представить местоположение того или иного упражнения. Только после этого следует пробовать упражнения голосом.

Упражнения на формирование ощущений резонаторов

(Упражнения даются в начале занятия.)

Эти упражнения основаны на «мычании», то есть выполняется интонирование на звуке «м». Если при распевании ребенок не сразу попадает в нужное место формирования звука «м», то следует распевать на звуке «н». Затем чередовать эти два звука, чтобы приблизить звучание одного звука к другому. Важно при этом не напрягать челюсть и язык.

Следует следить за тем, чтобы звук был мягким, легким, а не сдавленным и не форсированным.

В качестве помощи можно дать совет: «не выдувать» звук вместе с набранным воздухом. Наоборот, при пении должно быть ощущение продолжающегося вдоха; певцу надо представить, что звук как будто идет не от него, а в «него», причем это ощущение должно присутствовать не только при «мычании», но и при пении.

Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием

(Рекомендуется выполнять 2-3 минуты.)

Короткий вдох.

Во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух специально. Начинать следует с выдоха. Выдерживая последующую за этим паузу, надо дождаться момента, когда естественно захочется вздохнуть. Только в этом случае вдох осуществиться органично правильно: достаточно глубоко и оптимально по объему.

Упражнение 1.

Короткий вдох по руке дирижера и длинный замедленный выдох со счетом: 1, 2, 3,4, 5 и т. д.

С каждым разом при повторении упражнения выдох удлиняется за счет увеличения ряда цифр и постепенного замедления темпа.

Упражнение 2 (выполнение упражнения активным шепотом).

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер с фиксацией на этом внимании хористов.

Каждый контролирует свои движения, положив ладони рук на нижние ребра. Выдох длинный, со счетом. Ряд цифр также постепенно увеличивается.

Упражнение 3 (выполнение упражнения активным шепотом).

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, медленный выдох со счетом. При этом певцы стремятся сохранить нижние ребра в положении вдоха, то есть раздвинутыми.

Упражнение 4 (выполнение упражнения активным шепотом).

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, по руке дирижера с мягкой атакой спеть один звук и тянуть его ровным и умеренным по силе голосом. Сначала звук продолжается 2-3 секунды, затем постепенно удлиняется. Нижние ребра фиксируются в положении вдоха.

Выполнение упражнения.

Распевание

Чтобы настойчивая просьба повторять распевания не показалась детям слишком утомительной, педагог может разнообразить этот вид работы, предлагая исполнение упражнений в разных вариантах.

Прием «эхо».

Сначала вся группа поет распевание относительно громким звуком, а затем повторяет его же в тихой динамике. Таким образом поется ряд распеваний с движением по хроматической гамме.

Прием «переключка».

Педагог делит коллектив на две группы. Сначала распевание поет одна группа, затем его же повторяет вторая. В переходе на исполнение распевания с другого звука последовательность исполнителей меняется: сначала распевание поет вторая группа, а затем его же повторяет первая.

Прием «соревнование».

Группа поочередно исполняет попевку. Педагог или сами дети дают оценку исполнению: кто точнее спел. По мере освоения простейших распеваний следует постепенно разучивать новые, которые строятся в более широком диапазоне.

Распевание можно исполнять как на различные открытые слоги - *ле, ля, ма, ми* и т. д., так и со словами. Роль распеваний с текстом успешно выполняют фольклорные потешки и попевки. Они обычно невелики по объему, имеют забавное содержание легко запоминаются и затем воспроизводятся обучающимися. Если ребятами разучивается народная песня, то впоследствии ее начало также можно использовать в качестве попевки.

Приведем перечень народных потешек и несложных песен, мелодии которых построены в диапазонах на разных певческих интервалах:

прима - «Андрей-воробей», «Барашеньки-крутороженки», «Дон-дон», «Сорока-сорока»;

секунда - «Уж как шла лиса по саду»; *терция* - «Ходит зайка по саду»;

кварта - «Куры, гуси да индюшки», «Скок-скок-поскок», «Савка и Гришка» (запев песни);

квинта - «Пойду ль я, выйду ль я, да» (первая фраза), «Во поле березка стояла» (первая фраза), «Со вьюном я хожу» (первая фраза).

Для распеваний в квинтовом диапазоне можно также использовать начальные фразы известных авторских песен - М. Красева «Елочка», В. Калашникова «Тень-тень», вокализированные пьесы Э. Грига «Утро».

Кроме того, в практике музыкантов существует ряд популярных распеваний, таких как «Родина моя» (нисходящий мажорный звукоряд в объеме квинты), «Утром я встаю, песенку пою» (мажорный звукоряд в объеме квинты сначала вверх, затем вниз), «Милая мама» (четырёхкратное повторение одной фразы в секвенции от четырех нисходящих звуков, допустим, от *соль, фа, ми и ре* с приходом в тонику *до*).

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти

Упражнение «Речевой портрет».

Попробуйте изобразить голосом:

1) пение птиц (кукушка «ку-ку», воробей - «чив-чив», ворона - «ка-а-а-р», дятел - «тук-тук»);

2) возгласы зверей;

3) воспроизвести голоса родных, друзей.

Это упражнение развивает у детей речевой регистр.

Развитие чувства ритма

Для того чтобы создать выразительную мелодию, недостаточно взять один за другим несколько звуков разной высоты. Их нужно организовать, соразмерить. Слово ритм и означает «соразмерность». Звуки разной продолжительности, чередуясь, выстраиваются в определенный звуковой рисунок. По этому рисунку мы узнаем вальс, мазурку, танталеллу, марш.

Цель занятий: развить чувство метра и ритма; привить навыки элементарной ритмической импровизации, приобщить к различным формам музыкального исполнительства в ролевых играх.

Упражнение-игра «Хлопай в такт».

Повторяйте эту игру на каждом занятии в течение года. Вместе с детьми попробуйте уловить и воспроизвести хлопками в ладоши метрический пульс речи, а затем звучащей музыки.

Упражнение «Маршируем под музыку».

Устройте конкурс: кто лучше промарширует и отобразит метрический пульс в ходьбе.

Шутки-прибаутки.

Барашеньки-крутороженки

По горам ходят, по лесам бродят,

В скрипачку играют,

Машу потешают.

Понятие ритма: чередование длинных и коротких звуков, игра на двух ложках.

Простейшие ритмы в речи и в музыке

Упражнение «Спой свое имя».

Покажите детям, как можно интересно ритмизовать имена в соответствии с простейшими формулами, например:

Ка-тя, Ка-тенька, Катень-ка.

Варьируйте имя каждого ребенка - пусть все дети повторяют эти ритмические варианты, отхлопывая ритмический рисунок в ладоши и произнося имена нараспев.

Упражнение «Угадай имя».

Учите детей находить слова к ритмам.

Предложите выполнить хлопки в ладоши одного из знакомых вариантов ритмизации имен. Дети на примере любого имени угадывают и произносят этот вариант, например:

Аня, А-нечка, Анеч-ка, Аню-та.

Упражнение «Хор часов».

Предложите детям изобразить одновременный ход больших и маленьких часов в речевом ритмизованном двухголосии. Для этого детей разделите на две группы. Первая группа произносит низким голосом «бом-бом» (четвертными длительностями), а вторая - высоким голосом «тики-тики» (восьмыми длительностями).

Бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом.

Ти-ки, ти-ки, ти-ки, ти-ки.

Упражнение «Колокольный перезвон».

Покажите детям, как дивно звучит колокольный перезвон в пении. Разделите их на две группы. Первая группа поет на одном звуке четвертными длительностями слова «Динь-дон, динь-дон, колокольный перезвон», другая группа - той же высоте поет восьмыми длительностями слова «тили-тили, тили-тили, колокольный перезвон». Когда слова и мелодико-ритмическая по-певка будут усвоены детьми, педагог раздает всем музыкальные инструменты (первой группе - треугольники, второй - колокольчики) для тембрового озвучивания и воспроизведения метрического пульса во время пения.

Динь- дон, динь- дон, ко-ло- коль-ный пе-ре- звон.

Ти-ли, ти-ли, ти-ли, ко-ло- коль-ный пе-ре- звон.

Упражнение «Сочини ритм».

Прививайте детям навыки ритмической импровизации на каждом занятии.

Предложите каждому ребенку выбрать инструмент и попробовать импровизировать любой ритм: маршевый или танцевальный, грозный или веселый.

Каждую импровизацию дети обсуждают, для этого педагог задает наводящие вопросы: «Какой ритм - веселый или грозный, танцевальный или протяжный?»

Упражнение «Повтори ритм».

Развивайте ритмическую память детей: воспроизводите на ударном инструменте простейшие ритмы, пусть дети отхлопывают их в ладоши.

Упражнение «Поем шутки-прибаутки».

Спойте с детьми на одном звуке в сопровождении детских музыкальных инструментов скороговорки, шутки, потешки, пословицы и т. п. Но прежде выразительно произнесите текст и прохлопайте ритм. Например:

Топ-топ по земле,
Ведь земля-то наша!
И для нас на ней растут
Пироги да каша!

* * *

Шепчет солнышко листочку:
- Не робей, голубчик!
И берет его из почки
За зеленый чубчик.

Упражнение «Досочини песенку».

Напойте детям песенку с ритмическим сопровождением, но не до конца, и попросите каждого досочинить ее конец.

Слова могут быть такими (*поет педагог на однотонной мелодии*):

Кап-кап, кап-кап,
Мокрые дорожки.

Продолжает пение ребенок в свободной форме интонирования с четким ритмическим сопровождением слов с хлопками в ладоши:

Все равно пойдем гулять,
Надевай галошки!

Упражнение «Ритмизация слов».

Педагог спрашивает (прохлопывает), каждый ребенок отдельно отвечает (выстукивает).

Упражнение «Дирижеры».

Дети любят ролевые игры. Попросите их отобразить в дирижерском жесте ощущение сильной и слабой долей в речи и в музыке. Декламируйте вместе с ними стихи: на ударном слоге опускайте руки вниз, а на безударном - поднимайте вверх. Затем пойте песни с дирижированием.

Упражнение «Дирижируй под музыку».

Отрабатывайте в дирижерском жесте ощущение сильной и слабой долей в музыке двухдольного размера.

Упражнение «Дирижер и хор».

Совершенствуйте дирижерские жесты в двухдольном размере на репертуаре детских песен.

Разыграйте ситуацию концерта: дети стоят полукругом, перед ними — ребенок-дирижер с поднятыми на уровне груди руками. Он дирижирует, дети поют в соответствии с дирижерским жестом.

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Мажор и минор.

Рассмотрите солнечную картину И. И. Левитана «Золотая осень» и полюбуйтесь ее красочностью, живописностью!

Научите детей различать краски в связи с оттенками настроения. Выслушайте ответы и объясните, что в музыке такое настроение называется *мажорным*

Послушайте вальсы И. Штрауса. Обсудите с детьми настроение прослушанной музыки и обобщите мнение о характере, темпе музыкального произведения.

Прочитайте фрагменты из стихотворения «Зимнее утро» А. С. Пушкина. Спросите детей, какое настроение выражают слова: «вьюга злилась», «мгла носилась», «луна, как бледное пятно», «печальная». Подходит ли это стихотворение по настроению к картине «Золотая осень» или к музыке вальсов?

Объясните, что в музыке такое настроение называется *минорным*.

Упражнение «Нарисуй мажорное настроение!».

Предложите детям дома нарисовать красками мажорную картину на свободную тему (возможно в виде домашнего задания).

Упражнение «Сочини мажорную музыку».

Устройте концерт импровизаций на лучшую мажорную мелодию (вокальную или инструментальную). Помогите детям поэтическими эпиграфами или живописными полотнами. Например:

Отчего так много света?

Отчего вдруг так тепло?

Оттого, что это – лето

Навсе лето к нам пришло.

Упражнение «Минорный концерт».

Устройте концерт и попросите детей очень выразительно прочесть минорные стихи или спеть минорную песенку. Учите детей красиво держаться на воображаемой сцене.

2.8. Список литературы

2.8.1. Список литературы, рекомендуемый педагогам дополнительного образования

1. Александрова Н. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий. Москва: Лань, 2015. 352 с.
2. Боровик Л. Научные основы постановки голоса. Челябинск: ЧГАКИ, 2013. 106 с.

3. Громов С. Старые и новые методы постановки голоса. Правильное дыхание. Речь и пение. Сергиев Посад, 2000. 73 с.
4. Захаров А. Работа над голосом с вокалистами на занятиях по сценической речи. Нижний Новгород, 2013. 32 с.
5. Живов В. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. Москва: Владос, 2003. 272 с.
6. Кошелева Т. Методические принципы народно-певческой школы. Нижний Новгород: НГК им. М.И. Глинки, 2014. 24 с.
7. Науменко Г. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению. Москва: Современная музыка, 2013. 136 с.
8. Руденко А., Райкова А. Распевание. Методическое пособие. Оренбург, 2006. 22 с.
9. Рудзик М. Специальные методики музыкально-певческого воспитания. Курск: КГУ, 2011. 140 с.
10. Сафронова О. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. Москва: Лань, 2016. 68 с.
11. Силантьева В. Путь к интонации. Психология вокально-сценического перевоплощения. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 644 с.
12. Старовойтова Е. Исполнительская интерпретация. Луганск: ГУ ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. 150 с.
13. Суязова Г.А. Мир вокального искусства. 1-4 классы. Программа, разработки занятий, методические рекомендации. Волгоград: Учитель, 2008. 138 с.
14. Экнадиосов В. Постановка голоса. Минск: БГУКИ, 2011. 114 с.

2.8.2. Список литературы, рекомендуемый обучающимся объединения «Калейдоскоп» и их родителям (законным представителям)

1. Васина, Н. Э., Сулова, О. А. С кисточкой и музыкой в ладошке. Москва: Линка-Пресс, 2003. 146 с.
2. Манакова, И. П., Сашина, Н. Г. Дети. Мир звуков. Музыка. Свердловск, 2001. 123 с.

2.8.3. Ресурсы, заимствованные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. <http://nsportal.ru>
2. <http://infourok.ru>
3. <http://maam.ru>
4. <http://lekstii.ru>

2.8.4. Ссылка на видеоролики с занятий объединения «Калейдоскоп»

https://vk.com/videos-19387031?section=album_8 Альбом с видеороликами, объединение «Калейдоскоп», руководитель Пиминова С.Ю.