

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО:
на педагогическом совете
ГБПОУ СО «ААТ»
Протокол № 3
От «15» ноября 2018 г.

Утверждаю:

Директор ГБПОУ СО «ААТ»

В. И. Овчинников

ноября 2018 г.

**ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Музыкальное творчество»**

Срок реализации программы – 1 год
Возраст обучающихся – 16-18 лет

п. Арти, 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Актуальность программы

Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, которая занимает свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное участие в решении задач преобразования. Система российского образования ориентирована на стратегические государственные задачи строится на принципиально новой образовательной парадигме: современная образовательная среда - это условия, в которых каждый обучающийся развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога.

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 человека, сформировать певческие навыки, приобщить к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый человек находит возможность для творческого самовыражения личности

через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.

Именно для того, чтобы человек, 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 «Музыкальное творчество», направленная на духовное развитие обучающихся.

Новизна программы

Особенность программы «Музыкальное творчество» в том, что она разработана для обучающихся техникума, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом участники коллектива не только разного возраста (16-18 лет), но с разными стартовыми способностями.

В данных условиях программа «Музыкальное творчество» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу, 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.

Программа отличается тем, что:

-позволяет в условиях техникума через дополнительное образование расширить возможности образовательной среды;

-она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей обучающихся разных возрастных групп в вокальной студии соразмерно личной индивидуальности;

-содержание программы «Музыкальное творчество» может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по

индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых обучающихся;

-программа дополнительного образования имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не общепринятое описание системы работы.

Практическое назначение программы:

Программа «Музыкальное творчество» имеет практическую значимость и может быть применена для работы в образовательных учреждениях СПО.

Объединение дополнительного образования «Музыкальное творчество» даёт возможность каждому участнику удовлетворить не только свои образовательные потребности, но и реализовать способности. Увлеченные любимым делом обучающиеся становятся более нравственными, добрыми и воспитанными, принимают общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа взаимодействия с окружающим сообществом.

Содержание программы предполагается реализовать в объеме 144 часов в год.

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у обучающихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.

Задачи:

1. Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка;

2. Воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству;
3. Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость, способность сопереживать, творческого воображения;
4. Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры;
5. Помочь обучающимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной деятельности.

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии

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

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

В основу программы «Музыкальное творчество» для организации творческого процесса воспитания вокалистов в условиях музыкальной студии положены, в первую очередь, практические рекомендации и концептуальные положения, разработанные основоположником русской вокальной школы М.И. Глинкой, который рекомендовал специальные этюды и упражнения для

развития певческих навыков, предостерегал от увлечения темпом обучения и учил осторожному подходу к молодому голосовому аппарату.

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

Интересен и используется в практике работы вокальной студии «Мелодия» многолетний опыт Н.Б. Гонтаренко, педагога отделения музыки и пения Крымского государственного института им. М.И.Фрунзе.

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

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

Принципы педагогического процесса:

- принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья обучающегося;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности обучающегося;

- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.

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

В основу разработки программы «Музыкальное творчество» положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

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

Программа определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая работа и концертно-исполнительская деятельность.

Первое направление состоит из 12 тематических блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического и практического характера, которые реализуются на разных этапах обучения. Основное содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности - это обеспечивает целостный и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые сопровождают все практические занятия, на которых основное внимание уделяется постановке голоса и сценическому искусству.

Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном усложнении процесса обучения. Педагог свободно управляет учебным

процессом и может заменить одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении.

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является вокальная студия. Вокальная студия позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса: регистры и диапазон соответствующий возрастным особенностям (чтобы подобрать материал для индивидуальной работы), особенности звуковедения.

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живопись, элементов танца. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности.

Программа предусматривает сочетание практической методики вокального воспитания на групповых и индивидуальных занятиях.

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 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.

Педагогическая целесообразность программы в том, что программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Особое место уделяется концертной деятельности (2 направление программы): обучающиеся исполняют произведения в рамках техникумовских и городских праздников, посвященных разным памятным датам. Это придает прикладной смысл занятиям вокальной студии. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются любимые произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в шуточной, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа имеет трехуровневую (по годам обучения) и тематическую структуру.

Учебный план программы «Музыкальное творчество»

№ п/п	Разделы (блоки)	Кол-во часов
I. Вокально-хоровая работа - 108 час.		
1.	Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков.	10
2	Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка полученных вокальных навыков.	10
3.	Распевание.	6
4.	Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты прошлого и настоящего.	10
5.	Дикция. Артикуляция.	8
6.	Гигиена певческого голоса.	4
7.	Сценическая культура и сценический образ.	10
8.	Основы нотной грамоты.	8
9.	Движения вокалистов под музыку.	8
10.	Вокально-хоровая работа.	12
11.	Импровизация.	8
12.	Собственная манера исполнения.	14
II. Концертно-исполнительская деятельность - 36 час.		
ИТОГО:		144

Учебно-тематический план

Цель: раскрыть певческий голос обучающегося через основы вокала, исполнение детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток.

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Введение, знакомство с голосовым аппаратом.	10	2	8	Наблюдение
2.	Певческая установка. Дыхание.	10	2	8	Наблюдение
3.	Распевание.	6	2	4	Наблюдение
4.	Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты прошлого и настоящего.	10	2	8	Наблюдение
5.	Дикция. Артикуляция.	8	2	6	Наблюдение
6.	Гигиена певческого голоса.	4	2	2	Наблюдение
7.	Сценическая культура и сценический образ.	10	2	8	Наблюдение
8.	Основы нотной грамоты.	8	2	6	Наблюдение
9.	Движения вокалистов под музыку.	8	2	6	Наблюдение
10.	Вокально-хоровая работа.	12	2	10	Наблюдение
11.	Импровизация.	8	2	6	Наблюдение
12.	Собственная манера исполнения.	14	2	12	Наблюдение
13.	Праздники, выступления.	36	0	36	Оценка зрителей, жюри
	Итого	144	24	120	

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате обучения пению в вокальной студии воспитанник должен:

знать, понимать:

- строение артикуляционного аппарата;
- особенности и возможности певческого голоса;
- гигиену певческого голоса;
- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
- основы музыкальной грамоты;
- различные манеры пения;
- место дикции в исполнительской деятельности.

уметь:

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- петь короткие фразы на одном дыхании;
- в подвижных песнях делать быстрый вдох;

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
- петь легким звуком, без напряжения;
- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;
- уметь делать распевку;
- к концу года спеть выразительно, осмысленно.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКА

Модель выпускника вокальной студии «Музыкальное творчество»:

- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, ансамблем);
- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);
- уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;
- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;
- умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методы и формы реализации программы «Палитра детских голосов»

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, метод творчества, метод импровизации и сценического движения.

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у обучающихся осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и членов вокальной студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии.

МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение программы:

1. Программа «Палитра детских голосов»;
2. «Уроки пения», Журавленко Н.И., учебное пособие для обучающихся -Минск: «Полиграфмаркет», 1998;
3. Методические рекомендации для учителя (см. список литературы для учителя);
4. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации;
5. Аудиосредства: магнитофон, микрофон, электронные аудиозаписи и медиа – продукты;
6. Компьютер;
7. Усиливающая аппаратура;
8. Возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения;
9. Кабинет, оборудованный музыкальной аппаратурой
10. Мультимедийный проектор.

Успехи реализации программы возможны:

- если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%;
- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их деятельности;
- если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса;
- если в кабинете есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие требованиям учебного процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организационно-методическая работа

Разработано программно-методическое обеспечение, которое включает Программу, методические разработки занятий, систему дидактических материалов, перечень используемых средств обучения, в том числе видео- и электронных ресурсов.

Учебно-воспитательная работа

(концертно-исполнительская деятельность)

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в концертной деятельности в рамках техникумовских, муниципальных, областных мероприятиях. Качество обучения прослеживаются в творческих достижениях, в призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для учащихся

1. Журавленко Н.И. Уроки пения. – Минск: «Полиграфмаркет», 1998.

Литература для учителя

(обязательная)

1. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное музыкальное издательство, 1963.
2. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.

Литература для учителя

(дополнительная)

1. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999.
2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
3. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.
4. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007.
5. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007.

Советы учащимся

- Не пытайтесь петь громче, чем вам дано.
- Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при записи в студии), даже при абсолютно правильной пении связки устают.
- Боритесь с громким звучанием фонограмм, не пытайтесь перекричать играющий во всю силу ансамбль
- С самого начала надо петь в полный нормальный голос. Тихое пение – это миниатюрный вариант громкого, и до тех пор. Пока вы не научитесь мощному пению, вы не сможете петь тихо. Но не надо форсировать звук.
- Не подражайте чужому тембру.
- Не издавайте резких звуков, которые сжимают горло и нарушают согласованность действия мышц горла и гортани (только при этой согласованности возникает голос). Горло должно быть свободным.
- Главное правило пения состоит в том, что наилучшие результаты всегда достигаются при минимальных усилиях.
- Никогда не забывайте, что инструмент, с помощью которого вы извлекаете звуки, - это мышцы, кровеносные сосуды, нервные окончания, это живая материя, с которой надо обращаться бережно.

Методическое обеспечение программы

Материал к беседам

Певческий голос

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда 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 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 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 похвалой. Голос – бесценное богатство – его надо уметь беречь и развивать.

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

У нас в 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:

А – а – а

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 прочищаешь его, удаляя остатки пищи.

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

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 осложнение на гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок.

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

Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа.

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными точками на голосовые складки, 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.

Мелодия

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

Сколько же можно сложить мелодий из семи 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.

Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни многие – от профессионалов до любителей.

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.

Материал для индивидуальной беседы с обучающимися
«Значение музыки»

«Музыка дорога нам потому,
что является наиболее глубоким
выражением души, гармоническим
отзвуком ее радостей и скорбей»

Ромен Роллан

Язык слов и язык музыки...

На первый взгляд они очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, они помогают нам общаться между собой.

Слова, прежде всего, воздействуют на ум, а потом уже на чувства. Речь человека – универсальный язык нашего общения между собой. Разговаривая, мы отлично понимаем, что хочет сказать наш собеседник, какие картины рисует он нашему воображению. Но не всё можно передать словами. Бывают в жизни такие моменты, когда обычный человеческий язык не в силах раскрыть чувства, которые владеют нами. И тогда мы обращаемся к музыке.

Музыкальные звуки, по утверждению композитора и критика Александра Серова, «досказывают то, что можно иногда прочесть между строк поэзии, дорисовать весь этот внутренний душевный мир, для которого слово – только самая внешняя и довольно глубокая оболочка».

Музыка, не упоминая ни о чем, может рассказать все. Происходит общение чувств – разговор сердец.