

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имени Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
для лиц старше 18 лет
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»**

Срок обучения 5 лет

**Программа разработана
преподавателями**

Горбачевой Л.С., Корпачевой Ю.В.

Санкт-Петербург, 2022

Разработаны

Методическим советом СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н. А. Римского-
Корсакова»
26.08.2022 г.

Утверждены

Педагогическим советом СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н. А. Римского-
Корсакова»
26.08.2022 г.

Утверждаю

Директор СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Орлова Т.Б.

Приказ № 38-у от 01.09.2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова была создана в 1918 г. как музыкально-просветительское учреждение культуры, цель которого – приобщение молодёжи и взрослого населения города к ценностям национальной и мировой культуры. Школа также выполняет задачи повышения образовательного уровня, расширения кругозора, организации досуга, и что немаловажно, способствует созданию возможностей для профессионального ориентирования молодёжи.

Вокальный отдел школы образован в первый год рождения школы, в 1918 году и имеет богатые педагогические традиции.

Для поступающих в музыкальную школу на отделение «Сольное пение» есть известные границы физиологических условий для успешных занятий сольным пением.

Нижняя возрастная граница у девушек – 18 лет, у юношей – 18-19 лет (послемутационный период). Верхняя граница индивидуальна, она зависит от физического здоровья обучаемых. В порядке исключения при наличии сформированных физических данных и способностей для обучения по программе возможны возрастные исключения, которые по представлению приемных комиссий утверждаются администрацией школы с учетом рекомендаций членов методического совета.

На бюджетных условиях обучаются учащиеся с 18 до 30 лет. Срок обучения – 5 лет.

1.2 Требования к поступающим в музыкальную школу на отделение «Сольное пение»:

1. Наличие певческого голоса.
2. Наличие музыкального слуха, памяти и более или менее развитого ритмического чувства.

По этим требованиям каждый поступающий в школу получает оценочный балл по 10-бальной системе.

Приёмная комиссия отмечает и другие качества будущего ученика: эмоциональную восприимчивость, воображение, способность к сопереживанию, наличие осознанного желания развиваться в жанре вокального искусства.

К частным требованиям относятся первоначальное знание музыкальной грамоты и навыков игры на музыкальных инструментах. При профессиональном ориентировании эти требования становятся необходимыми.

Эти наблюдения не оцениваются по бальной системе, но фиксируются в экзаменационных ведомостях в графе «Особые отметки».

Учебный процесс в школе осуществляется на основе программы и учебного плана. Ниже изложены основные положения целей и задач этой программы.

1.3 Целями педагогического процесса являются:

1. Развитие мотивации личности к творческой самореализации и познанию.
2. Эстетическое развитие – знакомство с достижениями смежных искусств.
3. Духовное развитие.
4. Воспитание, т.е. формирование человек и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества, а именно:
 1. Воспитание в русле общечеловеческих этических норм и ценностей.
 2. Воспитание патриотизма и ответственности.
 3. Воспитание культуры поведения и художественного вкуса.

Учащиеся достигают цели, исходя из внутренних потребностей, но под влиянием педагогических рекомендаций.

Всё является важным: психологический климат в классе педагога, в школе, в городе и т. д. – всё оставляет след и воспитывает личность учащихся.

1.4. Задачами обучения являются:

1. Подготовка грамотных слушателей классической музыки (основная задача).
2. Обучение пению в академической манере.
3. Обучение художественному исполнению вокальных произведений разных стилей и эпох.
4. Обучение музыкально-аналитической работе с нотным текстом.

Обучение осуществляется только под руководством педагога и его метода согласно учебному

плану (см. Приложение 1).

Кроме общего учебного плана на вокальном отделении существует индивидуальный план для каждого учащегося, где фиксируются:

а). Подробная характеристика учащегося и задачи по полугодиям, репертуар.

б). Результаты проведения экзаменов, концертов, технических зачётов с обязательным отзывом педагога и комиссии.

Одна из необходимых задач при осуществлении реализации программы добиться организации учебного процесса в школе с учётом междисциплинарных связей. Все предметы методически должны дополнять друг друга.

Кроме того преподавание всех музыкальных дисциплин должно исходить из установки, что начальное обучение взрослого человека отличается рядом особенностей от обучения в детском возрасте.

1.5. Методические рекомендации

При существовании великого множества методов и методик вокальных школ наиболее жизнеспособными и результативными оказались те школы, которые отвечали следующим правилам:

«Истинный метод пения находится в гармонии с законами человеческой природы и здоровья».

Дж. Баттиста Ламперти

«Певческий процесс представляет собой сложную систему функций, жизнедеятельность которых протекает в органическом единстве между собой».

Яковлев А. В.

«Главная задача учителя пения – поставить, развить и выровнять голос».

Дж. Баттиста Ламперти

Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Сольное пение»

Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств «Сольное пение» должен обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей, личностных и духовных качеств.

2.1. Общеразвивающие программы в области искусств «Сольное пение» реализуются посредством:

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение учащегося, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;

- обеспечения свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида искусств.

2.2. Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Сольное пение» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

в области исполнительской подготовки:

- формирование навыков исполнения вокальных музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное исполнение);

- умение использовать выразительные средства для создания художественного образа;

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;

- формирование навыков публичных выступлений;

- формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной организации;

в области историко-теоретической подготовки:

- первичные знания о музыкальных жанрах, основных стилистических направлениях;

- знание лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов,

выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства);

- знание основ музыкальной грамоты;
- знание основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

Учащиеся, проявившие интерес к продолжению обучения, по завершении программы обучения должны владеть комплексом знаний и умений для поступления в средние или высшие учебные заведения по специальности «Сольное пение» или в педагогические, культурологические учебные заведения с музыкальным уклоном.

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРИЛАГАЮТСЯ К ПРОГРАММЕ

1. Исполнительская подготовка

1.1 Учебный предмет – «Сольное пение», срок обучения 5 лет.

1.2. Учебный предмет – «Ансамбль» срок обучения 3 года (3-5 курсы).

2. Историко-теоретическая подготовка

2.1. Учебный предмет – «Сольфеджио» срок обучения 5 лет.

2.2. Учебный предмет – «Музыкальная литература» срок обучения 5.

3. Коллективное музицирование

3.1. Учебный предмет - «Хор», срок обучения 5 лет.

4. Инструментальное музицирование

4. Учебный предмет «ОКФ» (Общий курс фортепиано), срок обучения 3 года (3-5 курсы)

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена или зачета с оценкой по всем предметам в конце учебных полугодий, согласно учебному плану.

Итоговая аттестация проводится по всем предметам в форме экзамена после освоения всей образовательной программы.

Текущие формы аттестации – контрольный урок, зачет, контрольный диктант, контрольное прослушивание, концертное выступление проводятся по графику, устанавливаемому преподавателем по согласованию с заместителями директора по учебной работе.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:

При проведении дифференцированного зачета, экзамена или контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается по десятибалльной шкале в соответствии с Уставом школы, а именно с применением оценок 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. Система оценок и их критерии изложены в программах по предметам.

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.

Итоговая аттестация организуется и проводится школой самостоятельно. Для этого ежегодно создаются экзаменационные комиссии. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения выпускниками образовательных программ. На итоговой аттестации применяется 4-балльная система оценок 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Подробное изложение системы аттестации учащихся представлено в локальных актах учреждения, касающихся системы оценки знаний.

Сольное пение

При оценивании обучающегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;
- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.

Формы и методы контроля учащихся и их преподавателей

Оценка качества работы учащихся по специальности сольное пение предполагает все виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Текущий контроль: урок, контрольный урок, прослушивание к концертам или конкурсам. Они стимулируют интерес к предмету, помогают выявить существующие проблемы.

Промежуточная аттестация: зачёты, учебный концерт, отчётный концерт, академические концерты, прослушивание выпускного экзамена. Все формы промежуточной аттестации (кроме зачёта) предполагают выставление оценки с последующим обсуждением. Академический и отчётный концерты отличаются от других форм аттестации присутствием зрителей.

Итоговая аттестация: экзамены в конце I полугодия и в конце II полугодия, а также выпускной экзамен определяют конечный результат выполнения программы.

Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения

Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочётами (техническими, метроритмическими, интонационными, художественными)

Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами, а именно недоученный текст, не точная мелодическая линия, погрешности в ритмической основе произведения, слабая вокально-техническая подготовка

Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных домашних занятий, плохой посещаемостью аудиторных занятий.

Сольфеджио

Чтение номера с листа и пение наизусть

Оценка «5» («отлично»):

- интонационная точность;
- ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.

Оценка «4» («хорошо»):

- недостаточная интонационная точность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- интонационная неточность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная выразительность исполнения.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невыразительное исполнение.

Слуховой анализ

Оценка «5» («отлично»):

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с определением формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- умение определить отдельные элементы музыкальной речи (лады, интервалы, аккорды).

Оценка «4» («хорошо»):

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с неточностями в определении формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- слабый навык слухового восприятия законченного музыкального построения, большое количество ошибок в определении формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов музыкальной речи.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкального построения, неспособность определить форму, характер и отдельные элементы музыкального языка;
- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи.

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.

Теоретические сведения**Оценка «5» («отлично»):**

- владение теоретическими сведениями на уровне программных требований.

Оценка «4» («хорошо»):

- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне программных требований.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими сведениями на уровне программных требований.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям.

Диктант**Оценка «5» («отлично»):**

- Диктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлении.

Оценка «4» («хорошо»):

- Диктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты в мелодии, небольшие ритмические неточности, могут отсутствовать случайные знаки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и длительностей записана верно.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей.

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.

Музыкальная литература**Оценка «5» («отлично»):**

- свободное владение историческими сведениями и теоретическими знаниями на уровне требований программы;
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музыкальные термины;
- принципы строения формы;
- содержание и выразительные средства музыки;
- знание музыкального материала на уровне программных требований.

Оценка «4» («хорошо»):

- не полное владение сведениями о жизненном и творческом пути композитора;
- неточная характеристика эпохи;
- неточности в использовании музыкальных терминов;
- некоторые ошибки в определении музыкальной формы;
- недостаточное использование выразительных средств музыки при выявлении содержания;
- не полное знание музыкального материала на уровне программных требований.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- обрывочные сведения о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие чёткого представления об эпохе;
- неправильное применение музыкальных терминов;

- частые ошибки в определении музыкальной формы и её разделов;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки;
- слабое знание музыкального материала на уровне программных требований.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие какого-либо представления об эпохе;
- незнание музыкальных терминов;
- незнание принципов строения музыкальной формы;
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки;
- не знание музыкального материала на уровне программных требований.

Хор/Ансамбль

Оценка «5» («отлично») основными критериями являются:

- знание всего изучаемого репертуара;
- чистое интонирование;
- сформированное пение legato;
- хорошее владение дыханием;
- развитая певческая дикция;
- выполнение всех требований преподавателя к исполняемому произведению.
- умение музыкально выразительно исполнить произведение.

Оценка «4» («хорошо») основными критериями являются:

- знание всего изучаемого репертуара;
- достаточно чистое интонирование;
- сформированное пение legato;
- достаточное владение дыханием и дикцией;

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- ошибки и исполнение произведений;
- плохое владение дыханием, дикцией;
- плохое владение интонацией;

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- незнание всего изучаемого материала;
- отсутствие начальных ансамблево-хоровых навыков;
- плохое владение интонацией.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация общеразвивающих программ в области музыкального искусства должна обеспечиваться учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа учащихся также сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Внеаудиторная работа может быть использована учащимися на выполнение домашнего задания, просмотра видеоматериалов в области музыкального искусства, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых образовательной организацией.

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна обеспечиваться доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам.

Образовательная организация предоставляет учащимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными организациями, учреждениями и организациями культуры.

Материально-технические условия образовательной организации должны обеспечивать возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных общеразвивающей

программой в области музыкального искусства, разработанной образовательной организацией.

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательная организация должна соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.

Минимально необходимый для реализации общеразвивающих программ в области музыкального искусства перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения должен соответствовать профилю общеразвивающей программы в области музыкального искусства и быть ориентирован на федеральные государственные требования к соответствующим дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.

При этом в образовательной организации имеется наличие:

- 2-х концертных зала со специальным оборудованием согласно профильной направленности образовательной программы;

- библиотеки;

- помещений для работы со специализированными материалами (фонотеки);

- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.).

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м.

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ **по дополнительной общеобразовательной** **общеразвивающей программе «Сольное пение»**

Методические рекомендации по постановке дыхания

Постановка дыхания – это первый, самый необходимый этап обучения пению и постановки голоса учащимся, это источник энергии для возникновения звука. От правильного певческого дыхания зависит качество звука голоса. Правильное певческое дыхание является основой вокальной техники.

Работа по формированию правильного певческого дыхания важна не только для освоения техники вокального мастерства, но и для укрепления здоровья обучающихся. Поэтому на занятиях я всегда использую дыхательную гимнастику, разработанную А. Стрельниковой.

Ученые доказали, что восточная мудрость: «длинное дыхание – длинная жизнь», - имеет буквальный смысл.

Систематические занятия дыхательными упражнениями позволяют избавиться от головокружений, увеличить объём лёгких, развить диафрагмальные мышцы, снизить риск заболеваний, связанных с дыхательными путями. Именно поэтому в настоящее время к оздоровлению через систему дыхательных упражнений обращается все большее количество людей, использующих ее в своей практике при проведении психологических тренингов, оздоровительной гимнастики, медицинских процедур, спортивных тренировок и т. д.

Дыхательные упражнения способствуют развитию физической выносливости, а также ведущих качеств певческого голосообразования: яркости звука, силы и гибкости голоса, длительности звучания, широты диапазона. Обычно человек дышит, используя только верхний отдел легких. Это грудное, поверхностное дыхание, при котором вы набираете лишь часть необходимого организму кислорода, используя при этом дыхательную систему лишь на 10%. В процессе же глубокого нижнего (брюшного) дыхания у вас задействованы легкие полностью, мышцы брюшного пресса и диафрагма. То есть вы сами себе делаете внутренний массаж, который оздоровительно влияет на весь организм в целом. У певца, как правило, короткая фаза вдоха и очень длинная фаза выдоха.

Певческая опора дыхания

Опора дыхания - это "игра" дыхательных мышц, четко координированное взаимодействие

их во время сокращения, т.е. движения. Опора должна быть пластичной, упругой, гибкой.

Мышцы живота и диафрагма помогают регулировать певческий выдох, а грудной резонатор (грудная клетка), не меняя своей формы при звучании голоса, делает его объемным, мощным. Именно это и называется в вокале опорой на диафрагму и использованием грудного резонатора, груди.

Основным критерием певческой опоры является качество воспроизводимого звука. Звук собранный, богатый тембровыми красками, хорошо несущийся, округленный вокалисты определяют, как опертый звук. В противоположность ему неопертый звук беден по тембру, вялый, тусклый, недостаточно "полетный", несобранный, ниже оптимальной силы. Во время выполнения дыхательных упражнений нужно внимательно следить за тем, чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи. При выполнении в положении сидя или стоя не нагибаться вперед.

Певческий голос — это сложное биофизическое и акустическое явление, первый в мире музыкальный инструмент. Голос может быть речевым, певческим, шепотным.

Органы звукоизвлечения, их строение и функционирование изучают такие разделы медицинской науки, как оториноларингология и фониатрия. Звуки голоса относятся к физическим явлениям и изучаются разделом физики — акустикой. Процесс правильного использования голосового аппарата изучает собственно **гигиена голоса**.

Гигиена голоса — это область науки, которая помимо чисто медицинских лечебных функций голосового аппарата занимается:

- изучением причин, вызывающих неполадки в голосовом аппарате, особенно при его профессиональном использовании;
- выявлением возможностей избежать голосовых расстройств и заболеваний. Это делается с помощью детального анализа жизненных ситуаций, после которых или при которых возникают расстройства голосового аппарата;
- изучением физических возможностей человеческого организма;
- составлением и формулированием законов, правил, норм профессионального голосового поведения и режима, соблюдение которых обеспечивает человеку здоровый голосовой аппарат.

Методические рекомендации по поведению на сцене

Сегодня мы поговорим о сценическом поведении исполнителя, лектора, педагога, актера. Сюда входят: владение корпусом, нервами, вниманием, голосом. То есть, все то, что составляет понятие «профессионализм».

Для актера, преподавателя, лектора, вокалиста не только голос, но и тело является инструментом. Для этой группы людей очень важно умение «нести себя».

Каждое движение рук, корпуса, мимика – воспринимается и анализируется зрителями, и на основе этого создается имидж исполнителя.

Появление и поведение на сцене – это визитная карточка исполнителя, которая может или объединить его с аудиторией, или, наоборот, разорвать так и не возникшие нити внимания и интереса. И как результат – провал выступления.

И поэтому даже при наличии хорошо поставленного голоса внешность, манеры, выход на сцену и поведение на сцене – все это или способствует, или мешает созданию образа успешного исполнителя.

Первое, на что нужно обратить внимание – постановка вокалиста, оратора: положение корпуса, головы. Правильная постановка способствует выработке ощущения уверенности, которая передается аудитории.

Требования к постановке тела на сцене

Есть ряд положений, которые нужно выполнять. Это:

- При правильной постановке корпус прямой, плечи развернуты и чуть отведены назад, ни в коем случае не подняты, расправлены
- Тяжесть корпуса распределяем равномерно на обе ноги. Ноги прямые, не сгибаются в колене, ступни плотно прижаты к полу, пятки не поднимаются. Исполнитель не раскачивается с пяток на носки. Для устойчивости корпуса ноги на ширине плеч
- Поза удобная и естественная, способствует полноценному звучанию голоса. При такой позе можно контролировать голос
- Голову не опускать и не закидывать, смотрим прямо перед собой, шея свободная, не зажата.

При этом гортань и глотка находятся в естественном, свободном состоянии.

— Лицо исполнителя свободно от гримас, глаза «распахнуты», брови не сведены, чуть приподняты, расправлены морщинки на лбу

— На лице — легкая улыбка. Для этого нужно представить что-то радостное, и мышцы щек сразу сократятся в улыбку. Лицо при этом станет приветливым и одухотворенным. Улыбка вызывает необходимое внутреннее состояние, а мышечная собранность – готовность нервной системы к выступлению

— Руки — вдоль корпуса, свободные, не зажаты за спиной или на груди, жесты органичные и естественные

Правильная постановка – залог хорошей работы сердца и обеспечения организма кислородом. Нужно помнить, что при правильном использовании голоса к процессу присоединяется все тело, от макушки до пяток. Все наше тело – инструмент, с помощью которого рождается голос.

Правильная постановка и дыхание

Правильная постановка способствует хорошей работе кровеносной системы и дыхательного аппарата. Для функционирования голосового аппарата необходим воздух легких. Для спокойного общения нам достаточно поверхностного дыхания, когда воздухом наполняются только верхушки легких. Но для того, чтобы голос был слышен на большом расстоянии, нужен большой объем воздуха и включенная в дыхательный процесс диафрагма, которая толкает воздух из легких через трахею, гортань, горло и губы.

Правильное дыхание способствует обогащению организма кислородом, поддерживает речевой процесс. Все это придает нам чувство уверенности, которое мы транслируем слушателям.

Сценическая свобода

Ансамбль аккордеонистов. Как мы ведем себя на сцене – свободно, или мы закомплексованы, не уверены в себе?

Этой темой – темой сценического волнения интересуются все исполнители. Поэтому давайте разберем несколько способов, которые помогут избавиться от страха публичных выступлений, и помогут быть нам на сцене свободными и уверенными.

Вы наблюдали когда-нибудь за исполнителями, которым предстоит выходить на сцену? Помните, как они себя ведут?

С уверенностью могу сказать, что все они в большей или в меньшей мере волнуются, потому что чувствуют ответственность и важность мероприятия.

Как же утихомирить волнение в данном случае?

— во-первых, можно походить. Ходьба успокаивает. Это происходит потому, что активная деятельность поддерживает работу сердца. Когда мы волнуемся, переживаем, то начинаем ходить из угла в угол. Это помогает улучшению кровоснабжения.

— Чтобы улучшить кровообращение, можно потереть кисти рук, и активными движениями помассировать пальцы рук.

— Кончиками пальцев, хлопывающими движениями можно пройти по лицу, лбу, шее.

Говорят, что глаза – зеркало души, а голос – показатель нашего внутреннего состояния. И чтобы избавиться от сценического волнения, нужно в первую очередь убрать перегрузки, стрессы перед выступлением, чтобы излучать радость и уверенность.

Все мы волнуемся перед ответственным, серьезным событием. Но если волнение сопряжено с радостными и добрыми чувствами, это никоим образом не навредит голосу.

Поэтому отнеситесь к голосу как к музыкальному инструменту, который расположен внутри нас. Контролируйте голос, вносите в его звучание эмоции, гибкие интонации, учитесь слушать и слышать себя.

Представьте свой голос, и мысленно озвучьте текст выступления. Привыкните к внутреннему звучанию, и полюбуйтесь пластикой, динамикой, разнообразным темпом голоса. Отнеситесь к этому заданию творчески. Пусть звук родится сначала внутри вас, и испытайте радость от того, что голос звучит, пусть и мысленно, но профессионально и качественно.

И потом только мы озвучиваем вслух то, что нам нужно донести до слушателей. И делаем это радостно и эмоционально. Любуемся тем, как искренно, свободно и легко звучит голос. И если даже это пока не соответствует действительности, подумайте о том, что вы стараетесь придать эмоции и чувства своему голосу, и делаете это радостно и с любовью. Поверьте, собеседники и слушатели оценят ваши устремления и почувствуют доброе отношение к ним.

Чтобы свободно чувствовать себя на сцене, нужно в первую очередь убрать психические

зажимы, боязнь, чувство стыда и страха. Такие проблемы у человека могут существовать в любом возрасте. И без свободы от этих чувств исполнитель не состоится как творческая личность.

Внутренняя свобода и гармония – залог успешных выступлений. И если есть какие-либо внутренние неудачи, искаженное восприятие себя и окружающего мира, то это найдет отражение и в публичном выступлении.

Для выработки уверенности и свободы на сцене можно применять психологические установки, слушать расслабляющую музыку, проводить самовнушение: скажите себе, что вы – уникальны, хвалите себя за любой, даже самый маленький успех.

Список литературы

1. Томский И.А. Творческая интерпретация музыкальных произведений в вокальном исполнении // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 2013. № 4. С. 23–28.
2. Роднянская И.Б. Художественный образ. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1978. Т. 28. С. 418–420.
3. Жабинский К.А. Энциклопедический музыкальный словарь. М.: Феникс, 2009. 475 с.
4. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. М.: Художественная литература, 2012. 336 с.
5. Шультков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. СПб.: Композитор, 2016. 120 с.
6. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 2015. 379 с.
7. Дюпре Ж. Искусство пения / пер. с французского Н.Г. Райского. М.: Госмузиздат, 1955. 267 с.
8. Махлина Г.Т. Семиотика культуры и искусства. Словарь-справочник в двух книгах. 2-е изд., расш. и испр. СПб.: Композитор, 2013.

Методические рекомендации по занятиям хора

Вокалистам крайне важно посещать хор – это способствует формированию общей певческой культуры.

Занятия хора проводятся по группам, составленным по возрасту, с учетом музыкальной подготовки. Посещение учебного предмета «Хор» является обязательным, так как данная дисциплина является основной на хоровом отделении. На занятиях должны активно использоваться знание нотной грамоты, сольфеджирования, так как пение по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает учащимся овладевать музыкальным произведением сознательно, ускоряя процесс разучивания, приближает их к уровню исполнения многоголосия и пения без сопровождения, а также позволяет детям самостоятельно разучивать дома хоровые партии. На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков, расширяя диапазон исполнительских, певческих возможностей учащихся.

При составлении расписания, предусмотренного федеральными государственными требованиями, необходимо руководствоваться интересами коллективных форм занятий, координируя их с групповыми и индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать успешной работе хорового коллектива, в котором также должна быть сформирована атмосфера творчества, ответственности за результаты общего дела.

Занятия должны проходить в классе с соответствующим посещением, температурным режимом и вентиляцией. Необходимо достаточное количество сидячих мест, нужное количество хоровых партий, четко и ясно написанных, нотная литература.

В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, а именно в этом залог высоких художественных результатов хора. Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том числе в старших группах), так как именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. Таким образом могут разучиваться достаточно сложные произведения с развернутым фортепианным сопровождением.

Особое место в воспитании учащихся играют концертные выступления. Они воспитывают ответственность, сценическую выдержку и артистизм. Концертную практику дети получают на различных выступлениях: концертах хорового отделения, общешкольных концертах, участвуя в различных окружных и городских фестивалях и конкурсах.

Дополнительным фактором организации учебно-воспитательного процесса является сотрудничество с преподавателями учащимися других отделов школы в подготовке к школьным концертам, окружным и городским концертам, фестивалям и конкурсам.

Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение - мощное средство патриотического, эстетического, нравственного воспитания учащихся. Поэтому произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с песнями современных отечественных композиторов и народными песнями разных жанров.

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает тщательная работа педагога над художественным образом исполняемого произведения, выявлением его идейно-эмоционального смысла. При этом, особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего произведения, умением почувствовать и выделить кульминационные моменты, как всего произведения, так и его отдельных частей.

Репертуар, как совокупность произведений, исполняемых хором, составляет основу всей деятельности, способствует развитию художественной активности участников коллектива, находится в непосредственной связи с различными формами и этапами работы хора. Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические знания, вырабатываются вокально-хоровые навыки.

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ и КОНЦЕРТНОЙ РАБОТЫ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ

Педагогический коллектив школы в течение всего учебного года реализует комплекс мероприятий по концертной, творческой, методической и культурно-просветительской работе.

Творческая, концертная и культурно-просветительская работа:

- в учреждении регулярно проводятся академические концерты; формами академических концертов являются: концерты класса преподавателя (классные концерты), учебные концерты (по специальности), отчетные концерты (по специальности), отчетные концерты коллективов и другие виды концертов с сольными и ансамблевыми выступлениями учащихся.
- в течение года по рекомендации педагога лучшие учащиеся принимают участие в открытых учебных концертах отдела и отчетных концертах отдела;
- в течение года учащиеся каждой образовательной программы принимают участие в классных концертах преподавателя по специальности;
- в завершение учебного года может проводиться общешкольный отчетный концерт, в котором принимают учащиеся разных специальностей (как в помещении школы, так и вне его).
- в школе организуются и проводятся концерты, посвященные памятным датам выдающихся композиторов;
- в школе регулярно проводятся учебные концерты, посвященные прорыву блокады, снятию блокады Ленинграда и деятельности школы в годы войны;
- в школе регулярно проводятся концерты бывших выпускников школы;
- ежегодно все творческие коллективы школы (хоры, оркестры, ансамбли) выступают на отчетном концерте коллектива;
- в школе проводятся концерты учащихся из других учебных заведений (школ искусств, музыкальных колледжей, ВУЗов Санкт-Петербурга) для обмена опытом культурно-просветительской, концертной работы, а также совместные с другими образовательными учреждениями концерты;
- ежегодно проводятся концерты преподавателей разных отделов;
- приглашаются выдающиеся исполнители на различных инструментах для проведения бесплатных концертов для учащихся и преподавателей;

- для обеспечения концертной подготовки учащихся, преодоления ими волнения во время выступлений несколько раз в год организуются открытые собрания учащихся («поигралки для слабонервных»), во время которых учащиеся могут в отсутствие преподавателей поиграть друг перед другом в концертном зале, обменяться опытом по преодолению концертного волнения;
- после каждого концерта преподаватели проводят обсуждение качества выступления учащихся, предлагают формы преодоления исполнительских недостатков;
- в школе ежегодно проводятся олимпиады («конфетники», «праздники» и т.п.) по музыкально-теоретическим предметам в игровой увлекательной форме;
- в школе проводятся конкурсы на лучшее исполнение избранного произведения либо жанра с присуждением почетных грамот;
- учащиеся школы, выявившие достаточные успехи, ежегодно принимают участие в городских, региональных, всероссийских либо международных конкурсах, а также в благотворительных концертах в социальных учреждениях города, музеях-квартирах и тп.
- после изучения в курсе музыкальной литературы концертных и театральных жанров преподаватели организуют для учащихся приобретение билетов на концерты, оперные и балетные представления;
- в школе проводятся концерты учащихся, выявивших способности к композиции, а также концерты из произведений преподавателей школы;
- школой организуются посещения музеев, связанных со спецификой обучения (музей музыкальных инструментов, музей-квартиры композиторов, выставки);
- в школе проводятся неформальные концерты (джазовые, фольклорные, авангардные и др.) с целью расширения представлений учащихся о музыкальном искусстве.

Методическая работа:

- Не реже 3 раз в год (начало года, конец первого полугодия, конец учебного года) в школе проводятся педагогические советы, на которых обсуждается весь спектр учебных, образовательных, дисциплинарных, организационных, методических, кадровых и других проблем, связанных с реализацией учебных программ;
- Преподаватели каждого отдела не реже 4 раз в год собираются на методические совещания, целью которых является повышение методических навыков работы преподавателей, обмен опытом, анализ педагогических просчетов, знакомство с передовым опытом преподавания, анализ конкретных исполнительских задач и поиск путей их решения, знакомство с новыми изданиями, в том числе методическими;
- Преподаватели каждого отдела дают открытые уроки для других преподавателей (не реже 1 раза в год, в зависимости от количества преподавателей на отделе); открытый урок может проводиться как в форме методической презентации, так и в форме взаимопосещения другими преподавателями.
- Преподаватели школы и концертмейстеры ежегодно участвуют в концертах преподавателей, где, помимо концертного репертуара, исполняют также учебные пьесы, позволяя учащимся сравнить трактовки, осознать исполнительские проблемы интерпретации;
- Преподаватели каждого из отделов систематически повышают свою квалификацию, в том числе посещая методические заседания и открытые уроки, организуемые УМЦ, курсы повышения квалификации;
- библиотека школы ежегодно пополняется новинками музыкально-теоретической, методической, учебной литературы, нотными изданиями, информация о которых размещается на стенде новинок;
- преподаватели школы по заявкам издательств, книготорговых фирм участвуют в разработке новых учебных пособий, методических брошюр и учебников;
- с целью анализа достижений учащихся, динамики их развития каждый преподаватель ведёт на каждого учащегося индивидуальный план, в котором не менее одного раза в полугодие фиксирует поставленные исполнительские задачи и степень их выполнения, анализирует индивидуальные особенности учащегося, отмечает его успехи и недостатки;

- с целью обеспечения методической готовности молодых преподавателей к работе, повышения их педагогического мастерства на время зачетов и экзаменов к ним в комиссию назначаются более опытные преподаватели;
- преподаватели школы организуют неформальные мероприятия, создающие творческую, комфортную обстановку в коллективе, способствующую раскрытию дарования преподавателей и концертмейстеров;
- администрация школы, руководство отделов и преподаватели всегда охотно откликаются на творческие, методические инициативы Комитета по культуре, концертных организаций Санкт-Петербурга.