

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Нижеудинская детская музыкальная школа»

**Программа по учебному предмету
«Ансамбль» (эстрадное пение)**

Нижеудинск 2016 г.

ПРИНЯТО:
Методическим советом
Нижнеудинской ДМШ
«30» мая 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Нижнеудинской ДМШ

И.В. Абрамова
Приказ от «01» июня 2016г. № 34

Разработчики:

Абрамова Ирина Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории Нижнеудинской ДМШ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Эстрадная музыка с огромным числом смешанных стилей и жанров, включающих в себя элементы рок, поп, фолк и джаз направлений интенсивно развивается в нашей стране. Джазовая музыка стала доступной и востребованной для слушателей, её характерные приёмы проникают в эстрадную и рок музыку.

В эстрадно-джазовой музыке вокальный ансамбль занимает очень важное место. Современные музыкальные стили отличаются не только гармоническим, мелодическим и ритмическим своеобразием, манерой исполнения, эстетикой и т.п., но и своими законами аранжировки. Так, в настоящее время участие «бэк-вокала»* в концертных программах «звёзд» стало *желательным*, а *вокальные подголоски* в аранжировке множества стилей просто *обязательны*.

Увы, появление и широкое распространение цифровой записи наряду с повышением качества звучания, одновременно снизило требования к профессиональному уровню музыкантов. При студийной работе (при записи альбомов) исполнители получили возможность не переписывать неудачную партию, а исправлять ошибки прямо на дисплее компьютера.

Однако требования к исполнителям популярной музыки вновь возрастают, в концертных выступлениях большое внимание уделяется именно «живому» звуку.

Рабочая учебная программа «Ансамбль» составлена на основе и в соответствии:

- с примерной программой «Работа с вокальным ансамблем и творческим коллективом» для специальности «Музыкальное искусство эстрады», специализация 070109 «Эстрадное пение» (повышенный уровень среднего профессионального образования). М., 2005.

- с педагогическим и профессиональным опытом составителя.

Основной целью курса обучения является практическое овладение специфической техникой эстрадного ансамблевого пения.

Задачи обучения:

- *Образовательные*: развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение техникой вокального исполнительства (смешанный тип дыхания, певческая опора свободное физиологическое звучание голоса), углублённое развитие музыкального слуха, обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное ансамблевое пение»;

- *Художественно – исполнительские задачи*: осмысленность исполнения, чувство стиля, чувство ритма, овладение элементами вокально-ансамблевой техники (строй в ансамбле, произношение текста в ансамблевом исполнении, овладение навыками художественной выразительности исполнения), работа над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами вхождения -в музыкальный образ, сценической, мимической выразительности). Обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном, знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой литературы, способствующее расширению музыкальных знаний и кругозора учащихся;

- *Воспитательные*: воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей, воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, слух, мышление, память;

усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения, воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох;

поддержание традиций одной из самых распространённых форм коллективного музицирования.

Программа составлена для учащихся от 4-х лет группы формируются по возрасту 4-7 лет, 8-11 лет, 12-17 лет, от 18 и старше. Программа рассчитана на 1 года обучения из расчёта 1 часа в неделю (33 часа) с возможностью повторения обучения.

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет преподаватель в зависимости от степени подготовки учащегося и времени, необходимого для решения профессиональных задач.

Требования к минимуму содержания

Основные дидактические единицы:

- Овладение навыками ансамблевой вокальной техники;
- Вокальная культура: интонация, строй в ансамбле, фразировка, артикуляция, дикция, динамика, сценическое поведение;
- Работа над дыханием, кантиленой;
- Наличие в репертуаре произведений различных стилей и жанров;
- Владение вокальной терминологией;
- Приобретение навыков работы в творческом коллективе;
- Приобретение практических навыков работы с концертной аппаратурой.

Формы проведения занятий:

Учебное занятие, индивидуальная работа над созданием музыкального, драматического и пластического образа, репетиции, контрольный урок, экзамен, отчётный концерт, музыкальный спектакль, посещение концертов и музыкальных спектаклей, участие в конкурсах и фестивалях. В основе предмета «ансамбль» должны лежать следующие педагогические принципы:

- единство технического и художественно – эстетического развития учащегося;
- постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного пения;
- использование ассоциативного мышления в формах работы с подростками;
- принцип эмоционального положительного фона обучения;
- индивидуальный подход к учащемуся.

Методы:

Метод демонстрации: прослушивание лучших образцов исполнения, использование наглядных пособий, личный пример.

Словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач.

Метод разучивания: по элементам, по частям, в целом виде.

Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать лучшие моменты выступления.

Основной формой учёта успеваемости учеников в течение учебного года является оценка за полугодие.

Успеваемость учащихся учитывается на школьных академических зачётах, которые проводятся 1 раза в год по графику, ежегодно утверждаемому на отделении. На академических зачётах выставляется отметка.

Участие в концертах, отборочных прослушиваниях, семинарах, конкурсах приравнивается к выступлениям на академических зачётах.

При выведении итоговой оценки (в конце года) учитываются:

- оценки за полугодия,
- оценки за выступления на академическом концерте,
- другие выступления ученика в течение учебного года, их периодичность,
- соответствие качественного уровня выполнения программных требований и индивидуальных способностей ученика (уровень сформированности вокально-исполнительных навыков, степень выразительности исполнения, проявление творческой активности),
- учебная дисциплина ученика;
- годовая работа ученика и его продвижение.

Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника

За период обучения по ОП «Ансамбль» учащиеся должны:

- развить общий культурный и музыкальный уровень;
- развить профессиональные певческие навыки: устойчивое дыхание на опоре, свободное, физиологическое звучание голоса, чистоту интонирования, чёткую и ясную артикуляцию, чувство ритма, стиля, орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи;
- познакомиться с манерой исполнения (вокальной, сценической постановкой) произведений различных стилей;
- развить навыки ансамблевого пения;
- развить музыкальный слух;
- развить музыкальный вкус;
- познакомиться с различными стилями эстрадной и джазовой музыки и особенностями их вокальной ансамблевой аранжировки;
- уметь сочинять подголоски или самостоятельный второй голос к мелодии солиста.

Учебно-тематический план I полугодие

№п/п	Наименование тем и разделов	Количество уроков
1.	Введение. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и жанры ансамблей.	1
2.	Различные виды, формы и жанры ансамблей.	1
3.	Формирование и развитие исполнительских навыков в ансамбле.	1
4.	Воспитание и развитие гармонического и мелодического слуха как основы «интонационного ансамбля».	1
5.	Соответствие «ауфтактов» (взятие дыхания), «снятия» (окончание) звуков темпу и характеру исполняемого произведения.	1
6.	Работа над ритмическим, темповым и дикционным единством звучания	1
7.	Работа над единой манерой исполнения	1
8.	Ансамбль в партиях, артикуляционный ансамбль	1
9.	Работа над цепным дыханием в выученных произведениях	1
10.	Знакомство с элементами 2-х голоса	1
11.	Исполнения произведений в образе, эмоционально.	1
12.	Особенности исполнительских навыков пения в ансамбля.	1
13.	Слуховой контроль, умения слышать музыкальную вертикаль	1
14.	Работа над культурой звука	1
15.	Подготовка к концерту.	1
16.	Концертное выступление	1
Итого:		16

Учебно-тематический план II полугодие

№п/п	Наименование тем и разделов	Количество уроков
1.	Тембровый подбор голосов.	1
2.	Работа над динамическим равновесием в ансамбле, ритмическим и темповым дикционным единством звучания	1
3.	Продолжения формирование и развитие исполнительских навыков в ансамбле.	1
4.	Воспитание и развитие гармонического и мелодического слуха как основы «интонационного ансамбля».	1
5.	Работа над одинаковыми артикуляционными движениями	1
6.	Работа над ритмическим, темповым и дикционным единством звучания	1
7.	Работа над единой манерой исполнения	1
8.	Упражнения для вокального ансамбля	1
9.	Работа над цепным дыханием в выученных произведениях. Работа над динамическим равновесием в ансамбле.	1
10.	Знакомство с элементами 2-х голосия	1
11.	Исполнения произведений в образе, эмоционально.	1
12.	Особенности исполнительских навыков пения в ансамбля.	1
13.	Работа над динамическим равновесием в ансамбле.	1
14.	Работа над культурой звука	1
15.	Умение слышать звучание ансамбля в целом, звучание своей партии и партии партнёра(ов).	1
16.	Подготовка к концерту.	1
17.	Отчетный концерт.	1
И т о г о:		17

Методическое обеспечение программы.

История эстрадной музыки как самостоятельно оформившегося направления насчитывает около ста лет, хотя истоки её в России появились ещё в скоморошских забавах.

Современная популярная музыка основывается на «трёх китах»- джаз, рок и этническая составляющая (для России помимо народной песни и частушек, это ещё и романс, в т.ч. и цыганский).

Если обратиться к истории певческой культуры России, то можно заметить (в отличие от Западной и Восточной культуры) явное преобладание *ансамблевого многоголосного пения* с элементами импровизации. Высочайшую культуру хорового исполнения следует отметить в афро-американском фольклорном стиле – *спиричуэлах*.

Ансамбль- это уравновешенность, слитность и согласованность всех выразительных элементов ансамблевого звучания.

Современным разновидностям ансамблей в эстраде и джазе сложно дать однозначное определение, это связано как с её постоянным развитием- появлением новых направлений, стилей

и жанров, так и с отсутствием правил, регламентирующих авторскую и исполнительскую деятельность музыкантов.

Самыми распространёнными на сегодняшний день являются следующие *разновидности вокальных ансамблей*:

- унисонный ансамбль (ансамбль одногласного пения);
- ансамбль солирующего голоса с «бэк-вокалом»;
- ансамбль нескольких солирующих голосов;
- полифонический ансамбль (равновесие голосов в зависимости от тематического материала);
- ансамбль солирующего голоса и инструмента (например, саксофона) характерен для стилей джазовой музыки.

Ансамблевое пение подразумевает *органичное слияние индивидуальностей*, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом. Пение в ансамбле по своим ощущениям очень отличается от сольного. Если сольное пение - это, в основном «горизонтальное мышление», то ансамблевое пение – это «объёмное, вертикальное мышление». Одной из самых сложных задач становится проблема **интонирования**.

Как правило, преподаватели эстрадного и джазового пения в ДШИ, кружках, студиях и т.д. имеют дело с детьми, совершенно различными по своим музыкальным и вокальным данным.

Для воспитания гармонического и мелодического слуха учащихся создано множество методик и упражнений (Г.Шатковский, С.Миловский, В.Кирюшин, Д.Блюм, Г.Струве, Н.Морозов, Г.Соколов, Г. Стулова, А.Свешников и др.).

Особо следует остановиться на особенностях *аккомпанемента в упражнениях*.

Гармония в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности: широкое применение септаккордов и их обращений, аккордов нетерцового строения (с добавленными тонами, с задержанием и др), альтерированные аккорды, полиаккорды, аккорды с блюзовыми нотами (пониженные III, VII, V ступени мажорной гаммы) и др.

Поэтому концертмейстер (или сам преподаватель) класса «ансамбля» должен стараться как можно чаще и смелее применять в инструментальном сопровождении даже самых простых упражнений гармонические последовательности аккордов, типичных для эстрадно-джазовой музыки. Вокальную мелодическую линию желательно дублировать как можно реже.

У всех без исключения участников ансамбля следует развивать навыки пения второго голоса, Навыки пения голоса, ведущего мелодию, мало способствуют интенсивному развитию гармонического слуха.

А начинать работу в классе вокального ансамбля рекомендуется с пения в унисон, постепенно переходя к несложным дуэтам, ансамблям, пению по партиям и т.д.

Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим равновесием в ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и звучание своей партии и партии партнёра представляет значительную трудность при пении в микрофон. Здесь полезно поработать без инструментального сопровождения (*a' cappella*).

Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре.

Все без исключения преподаватели- музыканты отмечают, что воспитание именно метроритмических ощущений у учащихся представляет большую сложность. А ведь *единство ритмического* исполнения является одним из *главных составляющих ансамбля*.

В настоящее время создано много интересных методик по воспитанию метроритмического чувства (см. раздел «Рекомендуемая методическая литература»).

Из большого количества самых разнообразных упражнений можно выбрать те, которые подходят конкретно тому или иному ансамблю.

Ещё одной проблемой ансамбля в пении является проблема идентичности голосообразующих движений поющих на всех уровнях. Если дети будут петь разными артикуляционными движениями или, выражаясь фонетической терминологией, гласными разных объёмов и разной формы (открытость-закрытость), то *ансамбля* не будет. Поэтому *идентичности фонетики* следует уделить особое внимание. Тогда и звук, сохраняя индивидуальность каждого

неповторимого голосового аппарата, приобретёт некое общее для всех поющих тембральное качество, и который даст ансамблевый суммарный тембр.

При пении следует с большим вниманием относиться к поэтическому тексту. Для этого необходимо выявить музыкально-слоговой ритм песни, который должен быть единым у всех певцов ансамбля. Помимо основного напева, необходимо учитывать тесситурное удобство голосов (выбирая наилучшую тональность для всех голосов), приёмы цепного дыхания, стилевые особенности многоголосия, добиваться плавности голосоведения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Первый год обучения

Цель:

- *расширение параметров вокального исполнительства (расширение певческого диапазона, выравнивание звучности голоса на всём диапазоне);*
- *знакомство с ансамблевыми произведениями различных стилей.*

Задачи:

- *развитие певческого дыхания (развитие навыка «пение на опоре»);*
- *развитие навыков артикуляции (отнесение внутри слова согласных к последующему слогу);*
- *закрепление навыка интонационно чистого пения в ансамбле;*
- *работа над высокой певческой позицией;*
- *сглаживание переходных звуков;*
- *формирование ощущения головного и грудного резонирования;*
- *развитие навыков звуковедения: пение легато, стаккато, нон легато;*
- *развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к форсированию звука;*
- *целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой, агогикой, динамической нюансировкой;*
- *работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, пластику движений;*
- *работа с микрофоном под минусовую фонограмму;*

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-5 несложных ансамблей различных видов (унисонный, «бэк-вокал», полифонический).

На академических концертах (1 раз в год) исполняется 2 произведения наизусть.

Критерии подбора репертуара.

Так как эстрадное пение отличается многообразием индивидуальных исполнительских манер, то необходимо подбирать, прежде всего, произведения **высокого художественного уровня**, музыкальный язык и образный строй которых соответствует душевному миру и пониманию ребёнка (подростка), подходящие по голосу и тембру.

Необходимо осуществлять дифференцированный подход к учащимся, в соответствии с их способностями. В мутационный возрастной период педагог должен быть предельно осторожен и внимателен.

Необходимо знать закономерности музыкально – певческого развития детей и уметь предугадать динамику развития обучающихся под влиянием отобранного репертуара, уметь гибко и полноценно реагировать в учебно-воспитательном плане на новые влияния в современной музыкальной жизни. Отбор произведений – процесс сложный: с одной стороны, в нем фокусируется педагогический и музыкальный опыт, культура преподавателя,

с другой стороны, характер отбора обусловлен спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его усваивает.

Серьёзного внимания заслуживает анализ произведения в тембровом отношении, то есть выявление особенностей выразительных средств, которые могут оказать то или иное влияние на характер певческого звучания, на тембр голоса в процессе работы над песней.

Ввиду недостаточного количества музыкальных произведений, написанных специально для детского вокального ансамбля, рекомендуется преподавателям самостоятельно делать переложения сольных песен. Как показала практика, аранжировать для ансамбля или солиста и бэк-вокала можно практически *любую* сольную песню. Всё зависит от творческой инициативы преподавателя и учащихся.

Рекомендуемый репертуарный список первого года обучения

1. «Ангел хранитель» муз. И. Крутой, сл. И. Николаев
2. «Снежинка» из реп. Д. Маликова
3. «Снег идет» из реп. М. Кристалинской
4. «Подарок маме» из реп. Казанской капеллы мальчиков
5. «33 коровы» из к/ф «Мэри Поппинс»
6. «Ромашковая кошка»
7. «Цветик – семицветик» из реп. гр. Семицветик
8. «Семечки» р.н.п.
9. «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза»
10. «Moon river» из к/ф «Завтрак у Тифани»
11. «Я рисую»
12. «Травушка» из реп. гр. «Мельница»
13. «Весь этот джаз» из реп. Л. Долиной
14. «Per te» из реп. Josh Groban
15. «В синем море, в белой пене» из реп. А. Пугачевой
16. «Лимонадный дождик» из реп. «Дельфин»
17. «Дорога» из реп. Максим.
18. «I got rythm» муз. Дж. Гершвин
19. «Сын луны» из реп. Мекано
20. «I let the muses speake» из реп. Авва
21. «Травушка» из реп. Мельница
22. «Снег идет» из реп. М. Кристалинской
23. «Ветер перемен» из к/ф «Мэри Поппинс»
24. «Оранжевая песенка»
25. «Волна»
26. «Песня о волшебном цветке» муз. В. Чичкова

27. «Маленький принц» из реп. Валерия
28. «Босиком по радуге»
29. «Радуга желаний»
30. «Три белых коня» из к/ф «Чародеи»
31. «Я рисую»
32. «Цветные сны» из к/ф «Мэри Поппинс»

Второй год обучения

Цель:

- *расширение параметров эстрадного вокального исполнительства (выявление технических и выразительных исполнительских возможностей учащихся);*

Задачи:

- *развитие навыков певческого дыхания (увеличение продолжительности фонационного выдоха);*
- *развитие навыков артикуляции (формирование свободы и подвижности артикуляционного аппарата);*
- *развитие тембровых и динамических возможностей голоса;*
- *работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, пластику движений;*
- *работа над стилистическими особенностями произведений;*
- *работа над элементами 2-х, голоса;*
- *работа с микрофоном под минусовую фонограмму или a cappella.*

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-4 ансамбля (включая ансамбль солирующих голосов).

На академических концертах (1 раза в год) исполняется 2 произведения наизусть.

Рекомендуемый репертуарный список второго года обучения

- К. Кельми «Замыкая круг»
- М. Дунаевский «Ветер перемен»
- Д. Гершвин «Summertime»
- В. Резников «Домовой»
- Е. Крылатов «Прекрасное далёко»
- Л. Марченко «Джаз», «Ангел», «Лови своё счастье»
- М. Дунаевский «Семь нот», «Цветные сны»
- Л. Сибирцева «Поведай ты мне о войне»
- Г. Петербургский «Синий платочек»
- С. Суэтов «Россия»
- Д. Тухманов «Родина моя»
- У. Фюре «Джазовый канон»
- Госпелы «Hold on», «Go down, Moses»
- Спиритчуэлы «Когда святые маршируют», «Deep river»
- В. Пьянков «Я хочу, чтоб птицы пели»
- А. Басилай «Арго»
- А. Петряшева «Мир искусства»

Критерии оценки по предмету «Ансамбль»

Первый год обучения

Художественный уровень	Технический уровень	оценка
Произведение звучит грамотно, убедительно с ясной вокальной дикцией; выдерживается фразировка, динамика, проявляется артистизм; в ансамблевом отношении уравновешен баланс вокальных партий.	Высоко позиционное звучание; свободное, естественное звукоизвлечение; свободная и точная работа артикуляционного аппарата; навык резонирования и кантиленного пения, культура звука.	отлично
Те же требования, что и к оценке «отлично», но могут быть небольшие художественные или технические погрешности		хорошо
Учащиеся знают произведение, но исполняют его формально.	Нет устойчивости навыков, допущены интонационные погрешности.	удовлетворительно
Слабое знание музыкального произведения.	Отсутствие необходимых вокально-технических навыков.	неудовлетворительно

Второй год обучения

Художественный уровень	Технический уровень	оценка
Произведение звучит в грамотной, убедительной трактовке. Исполнение достаточно убедительное, осмысленное и артистичное, соблюдены жанровые, стилистические особенности музыки. Относительно свободное владение динамикой, демонстрация навыков сценического поведения.	Ровное звучание на всём диапазоне, точное интонирование, высокий слуховой контроль (музыкальная вертикаль); владение различными штрихами (legato, staccato, marcato), специфическими эстрадно-джазовыми вокальными приёмами, элементы импровизации; идентичность фонетики, культура звука.	отлично
Те же требования, что и к оценке «отлично», но могут быть небольшие художественные или технические погрешности		хорошо
Учащиеся знают произведение, но исполняют его формально.	Нет устойчивости навыков, допущены интонационные погрешности.	удовлетворительно
Слабое знание музыкального произведения.	Отсутствие необходимых вокально-технических навыков.	неудовлетворительно

Средства обучения

Наличие учебного кабинета для реализации программы «Ансамбль».

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
- раздаточные дидактические материалы (видео, аудиозаписи, фонограммы «минус», нотные материалы, книги, пособия, учебники).

Технические средства обучения:

- фортепиано и/или клавишный синтезатор,
- микрофоны,
- компьютер с музыкальными программами, Интернет.
- (концертный зал) звукорежиссёрский пульт, звукоусиливающая аппаратура, достаточное количество микрофонов, DVD -проигрыватель и/или ноутбук

Интернет- ресурсы:

1. ВКМ Online – Всемирная команда музыкантов.
Режим доступа – <http://vkmoline.com/>
2. Журнал «Педагогический мир».
Режим доступа – <http://pedmir.ru/>
3. Сообщество вокалистов Start Vocal.
Режим доступа – www.startvocal.ru.

Методическая литература

1. В. Живов «Теория хорового исполнительства», 1998 г.
2. Л. Синяева «Развитие гармонического слуха» 1995 г.
3. «Вокальный ансамбль индивидуальная певческая практика» «Композитор», 2009 г.
4. С.А. Гурьева «Воспитание речевого голоса» Красноярск 2014 г.
5. Л. Логинова «О слуховой деятельности музыканта – исполнителя» 1998 г.
6. В.Л. Жилёв «Теория хорового исполнительства» Москва 1998 г.
7. И. Держинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» Москва 1985 г.
8. Т. Орлова «Учите детей петь» «Просвещение» 1987г.
9. В. Белицкая «Путешествующий голос» «Композитор» 2011 г.