

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ В ДШИ.»

Автор: Игонина Наталья Александровна преподаватель
эстрадного вокала высшей квалификационной категории МБУ ДО
ДШИ 2 г.Ульяновск

Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе авторской программы А.В. Горностаевой «Эстрадное пение» (Казань, 2009г.) Программа адаптирована для учащихся эстрадного отделения ДШИ.

Настоящая программа опирается на многолетний педагогический опыт работы с молодыми певцами и шоу-группами, а так же на разработки других педагогов-вокалистов.

Данная программа является **начальным звеном** в системе музыкального воспитания будущих эстрадных певцов, поэтому **основным назначением** учебного курса является:

-Знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой литературы, способствующее расширению музыкальных знаний и кругозора учащихся;

-Знакомство и овладение специфической техникой эстрадного ансамблевого пения, соответствующего современным требованиям.

Актуальность предмета выявляется в условиях современной эстрадной музыки, где 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 «звезд» 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.

Наряду с вышесказанным, **педагогическая целесообразность** ведения данного предмета очевидна в связи с возрастанием массовой музыкальной культуры в жизни современного общества и молодежи.

*Бэк (анг.back спина, задний)-вспомогательные голоса (один или более), используемые в качестве дополнительных украшений к основному солирующему голосу. Певцы «подпевки» обычно стоят за спиной солиста, сзади него, поэтому название и произошло от английского back.

Целью программы «Вокальный эстрадный ансамбль» является поддержание традиций одной из самых распространённых форм коллективного музицирования.

Основные задачи данного курса:

- Воспитание интереса к ансамблевому пению;
- Воспитание у учащихся навыков и культуры ансамблевого пения;
- Углублённое развитие музыкального слуха;

Программа предназначена *для учащихся с разной степенью музыкальной подготовки*, поэтому преподаватель должен осуществлять дифференцированный подход к обучению учеников, различных по возрасту, вокальным, музыкальным и другим индивидуальным данным. Класс вокального ансамбля - один из изучаемых детьми на эстрадных отделениях музыкальных школ и детских школ искусств. Данная программа класса вокального ансамбля разрабатывается для учащихся музыкального отделения детской школы искусств, поскольку существует необходимость в её создании и имеет тесные связи и опору на уже существующие по данному направлению программы

Программа рассчитана на 5 лет обучения из расчёта 0,5 часа в неделю на одного учащегося (18 часов в год). Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет преподаватель в зависимости от уровня подготовки учащегося и времени, необходимого для решения профессиональных задач.

Ожидаемые результаты

За период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных данных) :

- развить общий культурный и музыкальный уровень;
- развить навыки ансамблевого пения;
- развить музыкальный слух;
- развить музыкальный вкус;
- познакомиться с различными стилями эстрадной и джазовой музыки и особенностями их вокальной ансамблевой аранжировки;
- познакомиться с несложными полифоническими произведениями;
- уметь сочинять подголоски или самостоятельный второй голос к мелодии солиста.

Контроль и учёт успеваемости.

Успеваемость учащихся учитывается на школьных академических зачётах, которые проводятся **2 раза в год** по графику, ежегодно утверждаемому на отделении.

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

Контрольные уроки и прослушивание выпускной программы оценивается словесной характеристикой. На академических зачётах выставляется отметка. По окончании каждой четверти выставляется итоговая оценка

успеваемости учащегося на основании текущего учёта знаний и контрольных мероприятий (академический зачёт, контрольный урок, концерт, конкурс и т.д).

При выведении итоговой оценки (в конце года) учитываются:

- годовая работа ученика и его продвижение,
- соответствие качественного уровня выполнения программных требований и индивидуальных способностей ученика,
- оценки за выступления на академических зачётах,
- другие выступления ученика в течение учебного года, их периодичность.

Выпускные экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами.

Музыкальные произведения на протяжении обучения могут исполняться (в микрофон) а capella, под фонограмму «минус», аккомпанемент рояля, клавишного синтезатора, акустической гитары и др. Учащиеся могут выступать как в дуэте, трио и т.д ,шоу-группы, так и в роли «бэк-вокала».

Критерии программных требований.

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных особенностей развития учащегося.
2. Общезнакомые знания и вокальные навыки:
 - расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями различной стилистической направленности);
 - формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и содержания исполняемого произведения;
 - воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности учащихся;
 - развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы для достижения положительных результатов в обучении;
 - приобретение и развитие многообразных навыков совместного исполнительства.
3. Стабильность исполнения.
4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию исполняемых произведений.
5. Культура сценического поведения.
6. Вокально-танцевальное воплощение эстрадных номеров.

Учебно- тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	Кол-во уч.часов по годам обучения				
		I	II	III	IV	V

1.	Введение. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и жанры ансамблей. Формирование и развитие исполнительских навыков пения в ансамбле.	2	2	-	-	-
2.	Воспитание и развитие гармонического и мелодического слуха как основы «интонационного ансамбля».	6	6	6	6	6
3.	Работа над динамическим равновесием в ансамбле.	2	2	2	3	3
4.	Воспитание ритмического единства исполнения.	2	2	2	3	3
5.	Работа над единством дикционного звучания.	2	2	2	2	2
6.	Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле.	2	2	3	2	2
7.	Работа над единой манерой исполнения.	2	2	3	2	2
И т о г о:		18	18	18	18	18

Всего за 5 лет: 90 часов

Содержание программы.

Тема 1. Введение. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и жанры ансамблей

Тема 2. Воспитание гармонического и мелодического слуха как основы «интонационного ансамбля».

*Упражнения для вокального ансамбля.

*Слуховой контроль, умение слышать музыкальную вертикаль.

Тема 3. Работа над динамическим равновесием в ансамбле.

*Умение слышать звучание ансамбля в целом, звучание своей партии и партии партнёра(ов).

*Умение анализировать тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре.

Тема 4. Воспитание ритмического единства исполнения.

*Ритмические упражнения для вокального ансамбля.

*Соответствие «ауфтактов» (взятие дыхания), «снятия» (окончание) звуков темпу и характеру исполняемого произведения.

Тема 5. Работа над единством дикционного звучания.

*Работа над одинаковыми артикуляционными движениями.

*Работа над идентичностью фонетики.

Тема 6. Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле.

*Идентичность составляющих элементов ансамблевого звучания : динамическое равновесие, ритмическое и дикционное единство, манера исполнения.

Тема 7. Работа над единой манерой исполнения.

*Тембровый подбор голосов.

*Работа над культурой звука.

Методическое обеспечение программы.

Краткая история возникновения ансамблевого пения. Виды, формы и жанры ансамблей, особенности эстрадных и джазовых вокальных ансамблей.

*Особенности исполнительских навыков пения в ансамбле

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. цыганский).

Если обратиться к истории певческой культуры России, то можно заметить явное преобладание **ансамблевого многоголосного пения** с элементами импровизации.

Высочайшую культуру хорового исполнения следует отметить в афро-американском фольклорном стиле –*спиричуэлсах*.

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 одноголосного 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».

И, как следствие, 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. Поэтому состав ансамбля и намечаемый к изучению репертуар необходимо согласовывать с педагогом по специальности (там, где класс ансамбля ведётся другим педагогом). При этом необходимо учитывать индивидуальные способности каждого ученика, диапазон и характер (тембральную окраску) голоса.

Для воспитания гармонического и мелодического слуха учащихся создано множество методик и упражнений: (Г.Шатковский, С.Миловский, В.Кирюшин, Д.Блюм, Г.Струве, Н.Морозов, О.Хромушин и др.).

7

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 (при двухголосии), а затем третьего, четвёртого и т.д. 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'capella).

Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре. Огромную пользу приносит запись на какой-либо носитель, с последующим анализом и выявлением «сильных и слабых» сторон исполнения.

Для развития инициативности, смелости и творческого мышления, учащимся можно предложить самим сочинить подголоски с учётом характера (мелодического и ритмического) основного напева.

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

В настоящее время создано много интересных, полезных и уникальных методик по воспитанию метро-ритмического чувства (см. раздел «Рекомендуемая методическая литература»).

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

Очень интересны и полезны ритмические упражнения для ансамбля Н.А. Морозова:

1).

-Делим детей на группы (если их 4 и более человек).

С одной группой отдельно отработываем трёхдольный метр (топ-хлоп-хлоп), с другой- четырёхдольный (топ-хлоп-хлоп-хлоп).

-Работаем одновременно с двумя группами (получается своеобразная «полиметроритмия»).

-Усложняем задачу, убрав хлопки (считать про себя), оставив только шаги.

-Прорабатываем более сложные сочетания ритмов, включая синкопы.

2). Музыкально-ритмическая игра.

Каждой группе (голосу) даётся **своя** интонация, мотив или мелодия, которые нужно повторять в различных комбинациях (по очереди, одновременно) по руке преподавателя.

На основе этой игры учащиеся отработывают не только чистоту интонации, «ауфтакт», одновременное «снятие» звука, но и воспитывают динамическое равновесие и ритмическое единство исполнения.

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), «широкой» дикцией, 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 отнестись 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 данного многоголосия; добиваться плавности голосоведения. Опираясь на музыкально-слуховые восприятия, необходимо развивать у участников ансамбля слухо-голосовую координацию, добиваясь при варьировании естественности, осмысленности и красоты в мелодических линиях и сочетании их между собой.

Программные требования по годам обучения.

1-й год.

На протяжении первого года обучения учащиеся должны:

- познакомиться с исполнительскими навыками пения в ансамбле;
- работать над чистотой интонации;
- добиваться плавного звуковедения;
- постараться слышать себя и партнёров.

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 2-4 несложных ансамбля различных видов (унисонный, «бэк-вокал»).

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

2-й год.

На протяжении второго года обучения учащиеся должны:

- работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: динамическое равновесие, ритмическое единство, единство дикционного звучания;
- работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную вертикаль;
- проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над произведениями.

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-5 несложных ансамблей различных видов (включая полифонический).

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

3-й год.

На протяжении второго года обучения учащиеся должны:

- работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: динамическое равновесие, ритмическое единство, единство дикционного звучания;
- работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную вертикаль;
- проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над произведениями.

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-5 несложных ансамблей различных видов (включая полифонический).
На академических концертах (2 раза в год) исполняется 1 произведение.

4-й год.

На протяжении второго года обучения учащиеся должны:

- работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: динамическое равновесие, ритмическое единство, единство дикционного звучания;
- работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную вертикаль;
- проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над произведениями.

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-5 несложных ансамблей различных видов (включая полифонический).
На академических концертах (2 раза в год) исполняется 1 произведение.

5-й год

Формируя выпускную программу в начале года, целесообразно предусмотреть варианты замены произведения, а также возможность исполнения на экзамене произведения из репертуара предыдущих двух лет обучения.

На протяжении пятого года обучения продолжается работа по закреплению полученных за предыдущие два года исполнительских навыков, а также над:

- единой манерой исполнения;
 - более сложными ансамблями;
 - раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей произведения.
- устранение имеющихся недостатков в исполнительских навыках;
- совершенствование вокально-технических приёмов;
 - единую манеру исполнения;
 - ощущение стиля исполняемых произведений;
 - постановку концертных номеров средствами хореографии.

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 2-4 ансамбля (включая ансамбль солирующих голосов).

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

исполнения на экзамене произведения из репертуара предыдущих двух лет обучения.

На протяжении всех лет обучения и на выпускном экзамене допускается участие одного или более учеников в нескольких ансамблях.

Примерный репертуарный план по годам обучения.

1-й год.

Популярные песни из мультфильмов, кинофильмов в переложении для унисонного ансамбля, ансамбля солиста (-ов) и «бэк-вокала», и др.

Детские эстрадные песни современных композиторов (В.Шаинского, Е.Крылатова, Ген.Гладкова, М.Дунаевского, Ю.Чичкова, Р.Паулса, Я.Дубравина, С.Баневича, Н.Карш, О.Хромушина, Е.Зарицкой и др.), народные песни (несложное двухголосие или его элементы).

Несложные каноны русских или зарубежных композиторов.

2-й год.

Популярные песни из мультфильмов, кинофильмов в переложении для унисонного ансамбля, ансамбля солиста (-ов) и «бэк-вокала», и др.

Детские эстрадные песни современных композиторов (В.Шаинского, Е.Крылатова, Ген.Гладкова, М.Дунаевского, Ю.Чичкова, Р.Паулса, Я.Дубравина, С.Баневича, Н.Карш, О.Хромушина, Е.Зарицкой и др.), народные песни (несложное двухголосие или его элементы).

Несложные каноны русских или зарубежных композиторов.

3-й год.

Популярные песни из кинофильмов, ретро, песни о Великой Отечественной войне композиторов (А.Петрова, Ю.Милютин, В.Соловьёва-Седова, В.Баснера, И.Дунаевского, Н.Богословского, М.Таривердиева, М.Блантера, Я.Френкеля, Э.Колмановского, А.Пахмутовой и др.) в переложении на 2 голоса или для ансамбля солиста и «бэк-вокала».

Песни из репертуара зарубежных исполнителей.

Каноны русских или зарубежных исполнителей, несложные полифонические произведения (менуэты, дуэты, старинные арии и т.д.).

4-й год.

Популярные песни из кинофильмов, ретро, песни о Великой Отечественной войне композиторов (А.Петрова, Ю.Милютин, В.Соловьёва-Седова, В.Баснера, И.Дунаевского, Н.Богословского, М.Таривердиева, М.Блантера, Я.Френкеля, Э.Колмановского, А.Пахмутовой и др.) в переложении на 2 голоса или для ансамбля солиста и «бэк-вокала».

Песни из репертуара зарубежных исполнителей.

Каноны русских или зарубежных исполнителей, несложные полифонические произведения (менуэты, дуэты, старинные арии и т.д.).

5-й год.

Популярные песни из кинофильмов в переложении для 2-х и более голосов или для ансамбля солиста и «бэк-вокала».

«Ре-мейки» на различные музыкальные композиции (обработки народных песен, ретро, джаз и т.д.) в переложении для ансамбля.

Песни из репертуара зарубежных исполнителей (желательно на языке оригинала).

Полифонические произведения (см.2-й год).

Музыкальные композиции современных авторов в переложении для 2-х -3-х (и более) солирующих голосов.

Ретро, эстрадно- джазовые композиции для вокального ансамбля, обработки народных песен, полифонические произведения (возможно исполнение а'capella, техникой *скэт*-слоговое пение).

Песни из репертуара зарубежных исполнителей на языке оригинала

Рекомендуемые средства обучения.

Технические средства: клавишный синтезатор, музыкальный центр, необходимое для исполнения вокальным ансамблем количество микрофонов и другая звукотехническая аппаратура, фонограммы «минус» музыкальных композиций различных стилевых направлений;

Грампластинки, аудио, CD, MP3, DVD, видеозаписи выступлений исполнителей различных стилевых направлений (классика, джаз, эстрада, народная музыка), постановки мюзиклов, рок-опер, концерты эстрадных, джазовых и др. коллективов и солистов.

Список литературы:

1. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке.-СПб.: КАРО, 2004г.
2. Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие для детей сред. и ст. возраста. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008г.
3. Боровик Т. Ритмы и рифмы. Сборник ритмодекламаций. Ч.1, ч.2
4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия «Мир медицины».-СПб.: Изд. «Лань»,2000г.
5. Каноны круглого стола. Составитель Е.Филимонова.- СПб.: Изд. «Союз Художников», 2003г.
6. Миловский С.А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977г.
7. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. М.-Л, 1965г.
8. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования.М.: АСТ,2005г.
9. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. Центр Владос.
10. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия развития, 2005.
11. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3-7 классы ДМШ (2-я редакция). – СПб.: Изд. «Композитор», 2001-2002г.
12. Чугунов Ю. Гармония в джазе. –М.: Изд. «Советский композитор», 1985г.
13. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха.- М.: Музыка, 1996г.
14. Шевченко Н. Эстрадное сольфеджио.<http://www.sideman.ru>