муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
дом детского творчества станицы Калининской

СБОРНИК

сценарно-методических материалов

«В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ ВОКАЛИСТУ»

Автор:
Гаспарян Жанета Мелконовна,
педагог дополнительного образования

станица Калининская
2026

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ 4
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 7
1.1. Развитие многоголосия у юных вокалистов 7
1.2. Разбор и анализ произведения в детском вокальном коллективе 8
1.3. Возрастные особенности детского голоса 12
1.4. Вокально-хоровые навыки и последовательность их формирования 12
РАЗДЕЛ 2. МАСТЕР-КЛАСС «ОСНОВНЫЕ РЕПЕТИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ЭСТРАДНЫМ АНСАМБЛЕМ» 14
2.1. Методическая разработка мастер-класса для педагогов 14
2.2. Ход мастер-класса 14
2.3. Демонстрация основных приёмов работы (показ распеваний) 17
2.4. Работа с педагогами. Разучивание произведений 18
2.5. Стилистические особенности репертуара 18
2.6. Подведение итогов и рефлексия 20
РАЗДЕЛ 3. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 21
3.1. Занятие «Секреты дыхания и красивого звука» 21
3.2. Занятие «Волшебный канон: от одного голоса к двум» 22
3.3. Занятие «Спиричуэл: ритм, нюансы и слаженность» 24
РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКС ВОКАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 26
4.1. Дыхательные упражнения 26
4.2. Артикуляционные и дикционные упражнения 26
4.3. Упражнения на выравнивание гласных и работу над звуком 27
4.4. Упражнения на интонацию, ритм и многоголосие 27
4.5. Примерная структура распевания 27
4.6. Музыкально-дидактические игры на занятиях вокала 28
РАЗДЕЛ 5. СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ 30
5.1. Сценарий отчётного концерта вокальной студии «Музыкальная карусель» 30
5.2. Музыкально-игровая программа «Путешествие в страну Певучих Звуков» 32
5.3. Литературно-музыкальная композиция «Песни разных народов — одна душа» 33
РАЗДЕЛ 6. ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ 35
6.1. Критерии и уровни сформированности вокальных навыков 35
6.2. Карта наблюдения за развитием учащегося 36
6.3. Критерии оценки выступления на конкурсе или концерте 36
6.4. Анкета для учащихся «Мне нравится петь» 36
6.5. Анкета для родителей «Вокальная студия глазами родителей» 36
РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГУ-ВОКАЛИСТУ 38
7.1. Охрана детского голоса и гигиена певческого труда 38
7.2. Работа с микрофоном 38
7.3. Примерная схема репетиции вокального ансамбля 39

7.4. Формирование сценической культуры 39
7.5. Подготовка к конкурсам и фестивалям 39
7.6. Взаимодействие с родителями..... 39
7.7. Примерный репертуарный план по возрастным группам 40
7.8. Этапы работы над произведением 40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 44
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ЮНОГО ВОКАЛИСТА 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВИЛА ЮНОГО ПЕВЦА (ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ) 46

Аннотация

Детское вокальное творчество в системе дополнительного образования — одно из самых востребованных направлений. Пение доступно ребёнку с раннего возраста, оно объединяет музыкальное, речевое, двигательное и эмоциональное развитие, помогает преодолеть скованность, формирует уверенность в себе и умение работать в коллективе. Интерес детей, родителей и зрителей к эстрадному и народному пению из года в год растёт, о чём свидетельствует множество конкурсов и фестивалей юных исполнителей.

Вместе с тем педагог-вокалист нередко сталкивается с нехваткой готовых методических разработок, которые можно применить на занятии, репетиции или концерте уже завтра. Специфика эстрадного вокала, работы с детским ансамблем, многоголосием, микрофоном и сценическим образом требует не только хорошего голоса и слуха, но и продуманной системы приёмов. Без неё педагог рискует действовать интуитивно и повторять чужие ошибки.

Настоящий сборник сценарно-методических материалов «В помощь педагогу вокалисту» составлен на основе многолетней практики работы с детским вокальным ансамблем и солистами. В него вошли методические выступления, разработка мастер-класса, конспекты занятий, комплекс вокальных упражнений, сценарии массовых мероприятий, диагностические материалы и практические рекомендации. Все материалы апробированы или предназначены для непосредственного использования в работе.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ

1.1. Развитие многоголосия у юных вокалистов

Форма: выступление на межрайонном семинаре педагогов дополнительного образования.

Цель: познакомить коллег с этапами и методами формирования навыков многоголосного пения у детей в вокальном ансамбле.

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу поговорить об особенностях работы над многоголосием в детском вокальном коллективе. Работа с детским голосом требует особого внимания и профессионального подхода, а развитие многоголосия — одна из ключевых задач педагога-вокалиста.

Многоголосие имеет не только музыкальное, но и эстетическое значение. Когда звучат несколько самостоятельных партий, охватывается широкая тесситура, и у слушателей возникает ощущение единства, масштабности и богатства красок. Для самих детей многоголосное пение становится качественно новой ступенью: оно развивает слух, внимание, чувство ответственности за общий результат. Именно поэтому переход от унисона к двух- и трёхголосию я считаю важнейшим этапом в жизни любого вокального ансамбля.

1. Учёт возрастных особенностей

Прежде всего необходимо учитывать возраст детей. У дошкольников и младших школьников голосовой аппарат ещё формируется: связки короткие и тонкие, диапазон невелик, дыхание поверхностное. Поэтому работа над многоголосием с ними должна быть мягкой, игровой и постепенной, без форсирования звука. У подростков появляются другие особенности: изменяется голос, возрастает эмоциональная чувствительность, важно мнение сверстников. Здесь особенно значимы уважительный тон, интересный современный репертуар и щадящий режим нагрузки в период мутации.

2. Поэтапное обучение

Работа над многоголосием должна идти последовательно. Условно выделяют три этапа.

Начальный этап — знакомство с основными понятиями, работа над унисоном. Это самый ответственный период: в нём закладываются основы навыка и, что не менее важно, любовь к этому виду исполнительства. Трудности многоголосного пения заключаются не столько в самом пении, сколько в умении слышать. Поэтому с самых простых песен и упражнений дети должны приучаться вслушиваться в звучание двух и нескольких голосов, чувствовать их выразительность и отличие от одноголосия. Задача педагога — подобрать такой репертуар, который заинтересует учащихся и позволит им уже с первых шагов ощутить красоту многоголосного звучания.

Средний этап — введение второго голоса, развитие чувства ритма и гармонии. Дети учатся удерживать свою партию, когда рядом звучит другая, и подстраиваться к общему звучанию.

Продвинутый этап — сложные многоголосные композиции, работа над выразительностью и эмоциональностью исполнения, над балансом между партиями, стилевыми особенностями произведения.

Многоголосное пение значимо не только для богатства звучания: оно развивает музыкальные способности, позволяет коллективу исполнять сложный репертуар, вырабатывает у юных певцов уверенность. Качественно новым исполнение становится именно при переходе от унисона к двухголосию, поэтому формированию этих навыков стоит уделять особое внимание.

3. Методы и приёмы

Для освоения многоголосия я использую три группы методов:

– **игровые методики** — упражнения-игры, которые делают обучение увлекательным (например, «эхо», «перекличка», «дирижёр и оркестр»);

– **слуховой метод** — прослушивание и совместный анализ профессиональных исполнений многоголосных произведений, сравнение разных трактовок;

– **практические упражнения** — регулярное выполнение вокальных упражнений и распевок, направленных на слух, дыхание и точность интонации.

4. Методика формирования навыков многоголосного пения у подростков

Методические принципы работы с детьми имеют свою специфику: необходимо учитывать возрастные особенности и интересы учащихся. Рассмотрим последовательность работы.

Первый шаг — чистый и активный унисон. Прежде чем переходить к многоголосию, нужно добиться чистого унисона в одноголосных упражнениях. Под активным унисоном мы понимаем не только верное интонирование нот, но и правильное вокальное оформление каждого звука: единую певческую позицию, правильное звукоизвлечение, слаженную работу дыхания.

Второй шаг — каноны. В каноне сохраняется самостоятельность мелодической линии, а разучивается он как обычная одноголосная песня, что очень удобно на первом этапе. Многие педагоги называют канон связующим мостиком между одноголосным и многоголосным пением. Каноническое двухголосие, а иногда и трёхголосие доступно, интересно и даёт быстрые, ощутимые результаты в развитии навыка распределения внимания.

Третий шаг — песни и упражнения с элементами двухголосия, а затем — с полностью двухголосным складом. Хорошо начинать с подголосков, повторяющих окончания фраз, и параллельного движения в терцию.

Четвёртый шаг — упражнения на хроматизмах. Они развивают гармонический слух, внимание, концентрацию и выравнивают интонацию.

Пятый шаг — пение по голосам без сопровождения. Такое пение воспитывает точное интонирование, укрепляет строй и развивает самостоятельность.

Шестой шаг — пение простых созвучий. Дети должны внимательно слушать созвучие, образующееся при слиянии нескольких партий, прислушиваться друг к другу и подстраиваться. Приведу упражнение, которое я часто использую:

1. Делим ансамбль на три группы, распределяя детей так, чтобы более уверенные оказались рядом с менее уверенными.
2. Берём трезвучие до мажор: первая группа удерживает звук «до», вторая — «ми», третья — «соль».
3. Выбираем закрытую гласную («у» или «и») и поём выбранное созвучие на этой гласной.
4. Просим детей использовать цепное дыхание, иначе звуки будут пропадать, и созвучие рассыплется.
5. Меняем один из голосов на тон или полтона вверх или вниз, остальные удерживают свои партии. Затем меняем второй голос, потом третий — так получаются всё новые аккорды.
6. Когда трёхголосие освоено, делим ансамбль на четыре группы и продолжаем упражнение на четыре голоса.

Это упражнение развивает гармонический слух, умение держать свою партию и одновременно подстраиваться к другим, формирует навык выстраивания звукового баланса — важнейший для пения в ансамбле.

Седьмой шаг — работа над партиями в произведении. Когда мы переходим к конкретной песне, партии сначала отрабатываются по группам. Только когда в каждой партии выстроен унисон, голоса соединяются в многоголосие.

Отдельно хочу подчеркнуть роль психологической подготовки. С самых простых примеров дети должны слышать красоту звучания нескольких голосов. Поэтому уже на начальном этапе даже самое простое задание должно быть интересным, а успехи — замеченными и отмеченными педагогом.

Итак, для формирования навыков многоголосия необходимо:

– добиться чистого и активного унисона в одноголосных упражнениях;
– исполнять каноны;
– исполнять песни и упражнения с элементами двухголосия, а затем — с полностью двухголосным складом;
– выполнять упражнения на хроматизмах;
– практиковать пение простых созвучий;
– психологически подготовить учащихся, помочь им услышать красоту многоголосия и привить интерес к нему.

5. Работа с репертуаром

Подбор репертуара играет ключевую роль. Песни должны соответствовать уровню подготовки коллектива и быть интересными детям. Репертуар необходимо выстраивать по нарастающей сложности: от канонов и песен с подголосками — к настоящим двух- и трёхголосным произведениям. Хорошо сочетать народные песни, в которых многоголосие живёт естественно, классические обработки и современные эстрадные произведения.

6. Индивидуальный подход

Каждый ребёнок уникален. Нужно учитывать темперамент, уровень подготовки, особенности голоса, тембр и диапазон. Один ребёнок легко держит вторую партию, другому нужно время и поддержка «сильного соседа».

Индивидуальный подход помогает создать комфортную атмосферу, в которой ребёнок не боится ошибиться и потому быстрее растёт.

Типичные затруднения и способы их преодоления

Затруднение	Возможная причина	Приём работы
Дети «съезжают» на мелодию соседней партии	Слабо освоен материал своей партии; не сформирована слуховая опора	Отдельная проработка партии; пение с инструментом на свою партию; расстановка «вперемешку»
Партия «проваливается» в конце фразы	Недостаточная опора дыхания; нет цепного дыхания	Упражнения на распределение выдоха; добор дыхания в разных местах
Звучание «пёстрое», гласные разные	Нет единой манеры звукообразования	Пение на одной гласной; работа над округлением гласных; показ образца педагогом
Одна партия «перекрикивает» остальные	Неверный баланс, форсирование звука	Работа над динамикой; принцип «слышу соседа»; смена мест
Дети боятся петь свою партию	Неуверенность, страх ошибки	Мини-ансамбли по 2–3 человека; игровые формы; поощрение

Заключение

Работа над многоголосием в детском вокальном коллективе требует терпения, внимания и профессионализма. Успех зависит не только от методики обучения, но и от любви к музыке, которую мы прививаем детям. Пусть наши юные вокалисты радуют нас своими талантами и новыми достижениями! Благодарю за внимание.

Вопросы для обсуждения с коллегами

1. С какого произведения вы начинаете знакомство детей с многоголосием?
2. Какие упражнения помогают вам выстроить чистый унисон?
3. Как вы распределяете детей по партиям и когда меняете состав групп?

1.2. Разбор и анализ произведения в детском вокальном коллективе

Форма: выступление на педагогическом совете или методическом объединении с элементами практикума.

Цель: показать, как системный разбор помогает детям не просто выучить песню, а глубоко понять её и выразительно исполнить.

Уважаемые коллеги! Тема моего выступления — разбор и анализ произведения в детском вокальном коллективе. В дополнительном образовании очень важно, чтобы дети учились «читать» музыку, а не механически воспроизводить ноты и слова. Если ребёнок понимает, о чём песня, из чего она сделана и где в ней трудные места, он поёт увереннее, точнее и выразительнее.

Анализ произведения позволяет нам решить три задачи. Во-первых, глубже понять художественный замысел, связь музыки и текста. Во-вторых,

заранее выявить вокально-технические сложности, которые нужно проработать. В-третьих, сформировать у ребят осознанное отношение к исполнению: они не просто поют, а передают настроение и рассказывают историю.

Пошаговый разбор

Чтобы разбор был логичным и не затягивался, я делю его на этапы. Они могут занимать от нескольких минут до целого занятия — в зависимости от возраста детей и сложности песни.

Этап 1. Знакомство и контекст. Называем произведение и его авторов. Кратко рассказываем об эпохе, стиле, о композиторе или поэте. Для младших школьников достаточно двух-трёх интересных фактов; подросткам можно предложить самостоятельно найти информацию об авторах и подготовить мини-сообщение.

Этап 2. Анализ поэтического текста. Обсуждаем содержание: тему, идею, образы, сюжет. Выявляем непонятные слова и образные выражения (эпитеты, метафоры, сравнения). Просим детей пересказать текст своими словами — это активизирует образное мышление и показывает, насколько точно ребёнок понял смысл. Полезно задать вопросы: «Кто рассказывает эту историю? Что он чувствует? Что изменилось от первого куплета к последнему?»

Этап 3. Музыкально-теоретический анализ. Рассматриваем средства музыкальной выразительности и их связь с содержанием:

– характер мелодии, интонационная выразительность;
– лад, тональность, размер, темп;
– ритм — его выразительность и трудности для детей;
– интервалы и их эмоциональная окраска;
– способ звуковедения (легато, стаккато и другие штрихи);
– наличие модуляций и смены настроения.

Дети охотно «открывают» эти средства сами, если задавать вопросы: почему здесь мелодия идёт вверх? Почему в припеве звучание становится шире? Что изменилось, когда песня перешла в другой лад?

Этап 4. Структура и драматургия. Определяем форму (куплетная, куплетно-припевная, рондо и другие), находим завязку, кульминацию и развязку. Показываем, как смысловая кульминация (в тексте) совпадает или не совпадает с динамической (в музыке). Дети учатся понимать, где нужно «накопить» силу звука, а где — остановиться и сделать паузу.

Этап 5. Аккомпанемент и фонограмма. Обсуждаем художественные достоинства аккомпанемента и его соответствие тексту. Если используется фонограмма, проверяем, подходит ли она по тональности и темпу для детей. Часто приходится понижать тональность или замедлять темп, чтобы песня «легла» на детские голоса.

Этап 6. Вокально-технические сложности. Здесь мы сосредотачиваемся на том, что действительно трудно для юных исполнителей: диапазон, сложные мелодические обороты, широкие скачки, быстрый или сложный ритм, места для взятия дыхания, трудная дикция.

Этап 7. Работа над образом. На этом этапе все элементы объединяются в единый художественный образ. Помогают приёмы, которые позволяют детям

«вжиться» в музыку: метод ассоциативных сопоставлений (какие картины, цвета и чувства вызывает мелодия), метод сопереживания (соотнесение с личным опытом ребёнка), элементы инсценирования, работа с мимикой и жестом.

Карта анализа произведения

Для удобства я использую единую схему анализа, которую можно заполнять вместе с детьми или самостоятельно при подготовке к занятию.

Аспект анализа	Вопросы для обсуждения	Что фиксирует педагог
Общие сведения	Кто автор музыки и слов? Когда и для чего создана песня? Какой она жанр?	Название, авторы, жанр, стиль
Поэтический текст	О чём песня? Какие образы и выразительные слова использует автор? Что чувствует герой?	Тема, идея, трудные слова
Мелодия и лад	Как движется мелодия — плавно или скачками? Какое настроение создаёт лад?	Диапазон, характер, интервалы
Ритм и темп	Какой ритм «главный»? Где он усложняется? Меняется ли темп?	Размер, ритмические трудности
Форма и драматургия	Из каких частей состоит песня? Где кульминация?	Схема формы, точка кульминации
Аккомпанемент	Как сопровождение помогает раскрыть образ? Подходит ли тональность?	Тональность, темп, особенности фактуры
Вокальные трудности	Где трудно дышать, интонировать, чётко произносить слова?	Список «трудных мест» и приёмы работы
Исполнительский план	Как мы будем петь каждую фразу? Какой образ создадим?	Динамика, штрихи, образ, сценическое движение

Практическая часть: как это работает на деле

Чтобы разбор не остался теорией, покажу, как анализ превращается в практику. Приведу пример работы над многоголосным произведением, например, русской народной песней, которую мы разучивали с ансамблем разных возрастов.

Сначала мы читали текст и обсуждали образы, потому что для народной песни слово — основа. Затем определили форму: куплетную, с повторяющимся напевом. Выяснили, что главная трудность — в сочетании основного напева с подголоском, поющимся в терцию. После этого поставили конкретные задачи и подобрали к каждой свой приём.

Выявленная трудность	Приём, который мы использовали
Сложный ритмический рисунок	Прохлопывание и протопывание ритма, проговаривание текста в ритме, ритмические «эхо»
Разное звучание гласных, «пёстрый» тембр	Пение только на гласных, затем — со словами; образец педагога; сравнение «круглого» и «открытого» звука
Неуверенное вступление второго голоса	Отдельные репетиции по партиям; фраза за фразой: педагог поёт — дети повторяют; пение с инструментом, поддерживающим партию

Выявленная трудность	Приём, который мы использовали
Потеря дыхания на длинных фразах	Разметка мест для добора дыхания; цепное дыхание; тренировка выдоха на шипящих звуках
Скованность, «безразличный» вид	Обсуждение образа; вопросы «кому и зачем мы это поём?»; работа над выражением лица

Работая таким образом, мы видим результат: дети быстрее выучивают материал, исполнение становится более осмысленным, а ответственность за партию — осознанной.

Как мотивировать детей

Мотивация — важнейшая часть анализа. Я предлагаю детям найти сведения об авторах, сравнить разные исполнения одной песни, придумать свою «историю» для инструментального вступления, нарисовать образ песни или подобрать к ней ассоциативные цвета. Так ребёнок становится не исполнителем чужой воли, а соавтором художественного решения.

Постановка задач после анализа

Анализ должен заканчиваться конкретными задачами. Я формулирую их вместе с детьми, чтобы они понимали, к чему мы идём на ближайшей репетиции:

– отработать чистоту интонации в припеве;
– добиться чёткой дикции в быстрых фразах;
– выстроить ансамбль между голосом и сопровождением;
– найти общее решение кульминации: кто и как ведёт фразу, где нарастает динамика.

Заключение: выводы и перспективы

Такой разбор помогает не просто технически исполнить песню, а раскрыть её художественный потенциал. Он воспитывает у детей вдумчивое отношение к музыке, развивает музыкальное и образное мышление, повышает качество исполнения. В дальнейшем я планирую расширять репертуар за счёт произведений разных стилей и эпох, вводить элементы самостоятельного анализа детьми (в форме мини-докладов и творческих заданий) и использовать видеозаписи собственных выступлений для совместного «разбора полётов».

Несколько советов педагогам

– **Используйте наглядность.** Если есть возможность, включите аудиозапись произведения или видео с исполнением — это усилит эффект.
– **Говорите образно.** В музыкальной педагогике бытовые сравнения («как громкое „ура“», «как будто несёшь полную чашку воды») работают лучше сухих терминов.
– **Вовлекайте коллег и детей.** Задавайте вопросы: «Какие приёмы из вашего опыта похожи на описанные?», «Как вы решаете сложные интонационные обороты?».
– **Не превращайте разбор в лекцию.** Лучший разбор — это диалог, в котором дети сами открывают закономерности.

1.3. Возрастные особенности детского голоса

Работа над многоголосием и репертуаром эффективна только тогда, когда педагог учитывает возрастные и физиологические особенности учащихся. Голосовой аппарат ребёнка отличается от взрослого: голосовые складки короче и тоньше, гортань расположена выше, резонаторные полости меньше, дыхание чаще поверхностное. Поэтому детский голос звучит светло и лёгко, но быстро утомляется при перегрузке. Границы возрастных групп условны и зависят от индивидуального развития, а указанные диапазоны носят ориентировочный характер.

Возраст	Особенности голоса и дыхания	Ориентировочный диапазон	Рекомендации педагогу
5–7 лет	Голос слабый, светлый, дыхание короткое, интонация неустойчива, внимание быстро утомляется	Небольшой, в пределах сексты–септимы в первой октаве	Игровые формы, короткие песни, пение без напряжения, частая смена деятельности, много «эхо» и попевок
7–10 лет	Голос звонкий, «головное» звучание, дыхание постепенно углубляется, развивается слух и чувство ритма	Примерно от «ре» первой до «ре–ми» второй октавы	Работа над унисоном, канонами, песнями с простыми подголосками, формирование единой манеры звука
10–12 лет	Диапазон расширяется, появляются первые различия в тембре (высокие и низкие голоса), возрастает самостоятельность	Примерно от «до» первой до «ми–фа» второй октавы	Двухголосие, знакомство с трёхголосием, работа над дикцией, динамикой, элементами стиля
12–15 лет	Период перестройки голоса (мутации): голос может «ломаться», хрипнуть, диапазон меняется, у мальчиков — заметнее, у девочек — мягче. Высокая эмоциональная чувствительность	Индивидуален, часто изменчив	Щадящий режим, удобная тесситура, сокращение продолжительности пения, деликатность в оценке, консультация врача при необходимости

Отдельно стоит отметить: в младшем возрасте не следует стремиться к «взрослому» звучанию и форсированию, а в подростковом — к раннему разделению голосов по «мужским» и «женским» партиям без учёта самочувствия ребёнка. Задача педагога — сопровождать развитие голоса, а не опережать его.

1.4. Вокально-хоровые навыки и последовательность их формирования

Обучение пению строится на формировании комплекса навыков, которые развиваются одновременно, но требуют внимания в определённой последовательности.

Навык	Содержание	Типичные приёмы
Певческая установка	Свободная осанка, расправленные плечи, устойчивое положение корпуса, спокойная шея и челюсть	Игры «Дерево», «Марионетка», контроль перед зеркалом
Певческое дыхание	Спокойный вдох, экономный выдох, опора, цепное дыхание	Дыхательные упражнения, пение длинных фраз, добор дыхания
Звукообразование	Мягкая атака, ровность гласных, естественный тембр, отсутствие крика и зажимов	Гудение, пение на гласных, слоги «ма-ме-ми-мо-му»
Дикция	Чёткая артикуляция гласных и согласных, разборчивость текста	Скороговорки, артикуляционная гимнастика, пение шёпотом
Интонирование	Чистота исполнения интервалов, звукоряда, устойчивый строй	«Эхо», пение по руке, интервальные упражнения
Ансамбль и строй	Единый темп, ритм, динамика, слитность голосов, слышание партнёров	Каноны, созвучия, пение по цепочке, работа по группам
Выразительность	Осмысленное исполнение, нюансировка, образ, эмоция	Анализ произведения, ассоциативные сравнения, инсценирование

Важный принцип: навык считается сформированным, только когда ребёнок применяет его не на «специальном» упражнении, а в реальном исполнении песни. Поэтому после отработки приёма на распевке необходимо возвращаться к нему в работе над репертуаром.

РАЗДЕЛ 2. МАСТЕР-КЛАСС «ОСНОВНЫЕ РЕПЕТИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ЭСТРАДНЫМ АНСАМБЛЕМ»

2.1. Методическая разработка мастер-класса для педагогов

Цель мастер-класса — познакомить педагогов и музыкальных руководителей с основными репетиционными приёмами работы с детским эстрадным ансамблем и со стилистическими особенностями репертуара.

Задачи:

– представить основные вокально-репетиционные приёмы работы с детьми на показе разнохарактерного репертуара;

– показать методику обучения многоголосному пению на примере русской народной песни и спиричуэла;

– дать участникам возможность самостоятельно «прожить» приёмы в роли учеников;

– организовать обмен опытом и рефлексию.

Целевая аудитория: мастер-класс рассчитан на педагогов общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования (вокал), музыкальных руководителей детских эстрадных студий.

Организационные параметры

– Мастер-класс представляет собой одну встречу, которую можно проводить в любое время в течение учебного года.

– Рекомендуемое время — 60 минут. Количество участников — от 10 до 20 человек.

– Необходимые условия: зал для демонстрационной работы, стулья, фортепиано, звуковая аппаратура, микрофоны, ноты для участников.

– Участники мастер-класса: педагог-ведущий, детский ансамбль и солисты (для демонстрации), педагоги-слушатели.

План проведения

№	Этап	Время
1	Представление педагога. Знакомство с участниками. Объявление темы и плана	5 мин.
2	Рассказ об эстрадном искусстве, о важности эстрадного пения и его востребованности	5 мин.
3	Рассказ о студии	5 мин.
4	Демонстрация основных приёмов распевания	10 мин.
5	Особенности пения в ансамбле. Методика работы с вокальным ансамблем. Приёмы работы с педагогами	15 мин.
6	Показ концертных номеров как результата работы с детским ансамблем. Ансамбль и солисты	15 мин.
7	Подведение итогов и рефлексия	5 мин.

2.2. Ход мастер-класса

Этап 1. Представление педагога. Знакомство с участниками

Педагог рассказывает о себе, своём опыте работы, объявляет тему и план мастер-класса. Для знакомства можно предложить участникам короткую

вокальную игру: каждый называет своё имя на мелодическом «приветствии» из трёх звуков, а остальные повторяют его как эхо. Это снимает напряжение и сразу вводит в атмосферу музыкального занятия.

Этап 2. Вступительное слово об эстрадном искусстве

В системе музыкальной педагогики эстрадное направление — сравнительно молодое. В историческом масштабе это период становления: специалистов с профессиональной подготовкой пока немного, не хватает репертуарной и методической литературы.

В то же время интерес детей, родителей и зрителей к этому виду творчества чрезвычайно велик. Свидетельство тому — множество конкурсов юных исполнителей эстрадной песни, где отчётливо видны как несомненные успехи жанра, так и негативные тенденции: педагоги нередко действуют интуитивно, не зная специфики методики преподавания эстрадного вокала, хореографии и актёрского мастерства.

Дети принимаются в студию на основе прослушивания, в ходе которого выявляются музыкальный слух, чувство ритма, умение двигаться под музыку. В процессе обучения воспитанники получают знания по вокалу (ансамбль, соло), сольфеджио, актёрскому мастерству, хореографии, хип-хопу, английскому языку.

Этап 3. Рассказ о студии

В вокально-эстрадной студии «Весёлая компания» обучаются дети в возрасте от 4 до 15 лет. Программа студии комплексная: она органично соединяет творчество вокалиста, танцора, актёра и музыканта, подчиняя их индивидуальное творчество общей задаче — созданию музыкального мини-спектакля, «шоу-номера».

Студия — разновозрастное творческое объединение, которое обогащает ребёнка содержанием своей деятельности, разнообразием приёмов воздействия на развитие творческой личности. В основе организации деятельности лежат эмоционально-нравственные связи между участниками, дружелюбные отношения, взаимопомощь и взаимная ответственность за конечный результат.

Общая направленность процесса предполагает реализацию следующих дидактических принципов:

– индивидуальность подходов к детям;

– активизация восприятия, образного мышления и творческой инициативы;

– комплексное освоение эстрадно-песенного материала;

– последовательность в освоении.

Основная задача педагога — дать детям возможность почувствовать себя спокойно и непринуждённо, осознать, что на каждого направлено благожелательное и требовательное внимание.

Занятия проводятся в следующем режиме:

Предмет	Частота	Форма
Вокал (1 час — ансамбль, 1 час — сольное пение)	3 раза в неделю по 1 часу	Групповая и индивидуальная

Предмет	Частота	Форма
Хореография (ритмика)	3 раза в неделю по 1 часу	Групповая
Актёрское мастерство	1 раз в неделю по 1 часу	Групповая
Сольфеджио	2 раза в неделю по 1 часу	Групповая
Английский язык	1 раз в неделю по 1 часу	Групповая
Отработка номеров	1 раз в неделю по 1 часу	Групповая

Начинать работу в классе вокального ансамбля рекомендуется с небольших несложных дуэтов, переходя затем к более сложным произведениям. Важна и параллельная работа с каждым ребёнком как с солистом: в сольном пении он может выразить себя более раскрепощённо и ярко.

Этап 4. Особенности пения в ансамбле

Ансамбль — это уравновешенность, слитность и согласованность всех выразительных моментов звучания. Он подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом, уравнивать и подчинять свой голос общей звучности, гибко согласовывать свои действия с действиями других певцов.

Методика работы с вокальным ансамблем

Работа над песней начинается ещё до встречи с детьми: педагог готовит аранжировку — пишет многоголосную партитуру для своего состава с учётом диапазона ансамбля, включая подголоски. При этом необходимо:

1. **Определить ладовую структуру** песни. В этом помогает выявление опорных нот — мелодических узлов, которые выделяются в напеве протяжными длительностями, повторами звуков, унисоном (простым или октавным); к ним стремится динамическое развитие напева. Именно опорные тоны могут стать основой подголоска.
2. **Внимательно отнестись к поэтическому тексту**, выявить музыкально-слоговой ритм песни, который должен быть единым у всех певцов.
3. **Использовать найденные гармонические сочетания** как ориентир при разведении на голоса. При пении по голосам должны сохраняться присущие произведению ладовые, фактурные, метрические и гармонические особенности.
4. **Сочинять подголоски** с учётом характера мелодико-ритмического рисунка основного напева.

Кроме того, следует помнить о ряде важных условий:

– **тесситурное удобство** — выбор наилучшей тональности для всех голосов;

– **цепное дыхание, стилевые особенности многоголосия**, плавность голосоведения;

– **единая манера звукообразования** — правильное звукообразование с одинаковой степенью округлённости гласных; если певец не владеет ею, его голос звучит пёстро;

– **развитие слухо-голосовой координации** — естественность, осмысленность и красота мелодических линий голосов и их сочетаний.

2.3. Демонстрация основных приёмов работы (показ распеваний)

Работа с участниками строится «от простого к сложному»: сначала звучат самые доступные упражнения, затем уровень сложности расширяется. Педагог каждый раз объясняет задачи распевания, чтобы участники понимали, для чего оно нужно. В начале ансамбль представляется зрителям (где выступает, в каких конкурсах участвует).

Упражнение	Задачи	Методические указания
Распевание по методике Сета Риггза: вибрация губ, звук «р». Трихорд и развёрнутое трезвучие	Чистота интонации, равномерное дыхание, распределение дыхания на длинную фразу, равномерный выдох	Далее упражнение варьируется: направление движения, тональность, темп
Слоги «Бру–Бро–Бра–Брэ–Бри – Бри–Бра–Бро–Бру»	Ровность гласных, выработка унисона, вибрато, равномерное дыхание	Начинаем с одноголосия, затем добавляем второй голос, затем третий
Слог «Прэ-ля»	Подвижность артикуляции; неизменное положение гортани при двух полярных гласных «Э» и «Я»	Быстрый темп; принцип «горизонталь — вертикаль»
Слоги «Зо–ви–ё–ра»	Многоголосие, умение держать и слышать свою партию; филировка звука, штрихи, нюансы	Исполнять по группам, менять партии
Доминантсептаккорд (D43) с разрешением на слоги «Лё» и «Дэй»	Гармонический слух, разрешение неустойчивых созвучий	Каждая группа поёт свою ноту аккорда
Тоническое трезвучие по цепочке, сольфеджируя нотами	Развитие гармонического слуха, внимание к соседу	Ноты передаются «по цепочке» от одного ребёнка к другому
Повтор слога «До» (приём staccato)	Подвижность и гибкость языка и челюсти, снятие напряжения	Следить, чтобы язык и челюсть были свободны от напряжения
Упражнение на мелкую технику и мелизмы	Развитие подвижности голоса	Медленно — затем ускорять
Соединение штрихов staccato и legato	Владение разными способами звуковедения	Начинаем с одного голоса, затем добавляем второй
«Чихалка»	Ощущение опоры, работа диафрагмы, равномерное дыхание	Рот на улыбке, рука на животе, упражнение на отдачу; штрих staccato
Слог «Двэ-ли»	Мелкая техника, артикуляция, подвижность и «полётность» голоса, положение гортани	Ритмически чётко, без напряжения

Скороговорки на одной, двух и трёх нотах

Скороговорки распеваются на одной, двух и трёх нотах и служат для тренировки дикции, чёткости артикуляции и координации дыхания:

– От топота копыт пыль по полю летит.

– Бык тупогуб, тупогубенький бычок.

– Белые бараны били в барабаны. Бум, бум, били-били, чуть ворота не разбили.

– Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.

2.4. Работа с педагогами. Разучивание произведений

Во второй части мастер-класса педагоги становятся участниками. Они разучивают произведения так, как это делают дети на занятиях, и в то же время наблюдают за приёмами педагога.

Разучивание русской народной песни «Ой ты, Порушка-Пораня»

1. Разучиваем слова с педагогами и детьми: читаем, обсуждаем образы, проговариваем в ритме.
2. Разучиваем первый голос (основной напев).
3. Разучиваем второй голос, который поётся в терцию к основному напеву.
4. Разучиваем и добавляем третий голос.
5. Соединяем все голоса, работаем над текстом, фразами, нюансами, характером звучания.
6. Исполняем два куплета в концертном варианте.

Работа над спиричуэлом

1. Раздаём ноты. Знакомимся с материалом и его историей.
2. Работаем над музыкальным материалом по партиям.
3. Выстраиваем аккорды, слушаем баланс.
4. Уточняем нюансы, ритм и динамику.
5. Исполняем произведение целиком, ансамбль и солисты.

После работы с педагогами следуют показательные выступления ансамбля и солистов. Участники видят результат кропотливой работы и обсуждают его с ведущим.

2.5. Стилистические особенности репертуара

Для существования вокального ансамбля большое значение имеет правильно подобранный репертуар. Он должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания и быть доступным по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В него необходимо включать произведения, разнообразные по форме, жанру и содержанию.

При выборе произведения учитываются:

– количество голосов;

– тесситурные возможности исполнителей;

– интонационные, ритмические и динамические трудности;

– наличие аккомпанемента («живой» инструментальный ансамбль или фонограмма).

Эти же принципы лежат в основе вокальных аранжировок. Важно помнить, что **способ звукоизвлечения при работе в разных стилях не меняется**: певец остаётся на здоровой певческой технике — меняются лишь манера, артикуляция и краски звучания.

Народная песня

Обязательно включаем в репертуар народные песни. Народная песня — наиболее распространённый вид народной музыки, продукт коллективного устного творчества. Она отражает характер народа, его обычаи и исторические события, существует во множестве местных вариантов, постепенно видоизменяясь. Это главный источник развития всех музыкальных навыков, в том числе многоголосия. Выразительные средства народной музыки разнообразны:

– **мелос** — от речитативного до богато орнаментального;

– **многоголосие** — гетерофония, бурдон, полиритмическое сочетание попевок, подголосочная полифония;

– **ладозвукорядная система** — от узкообъёмных ладов до развитой диатоники;

– **ритмика** — ритмоформулы, отражающие трудовые и танцевальные движения, переменный размер;

– **формы** — строфы, куплеты, симметричные и свободные построения.

От народных истоков к джазу: спиричуэл, госпел, блюз, регтайм

Американская музыка, получившая название джаза, менее чем за век выросла из народных традиций афроамериканского музицирования. Сегодня джаз включает множество стилей: от архаичного блюза, регтайма, нью-орлеанского джаза и диксиленда — через свинг и бибоп к современному джазу и абсолютно свободным формам фри-джаза и электронной музыки.

Как и любая профессиональная музыкальная традиция, джаз берёт начало в народных источниках. Известно, что чернокожие рабы, насильственно оторванные от родной культуры, выработали новые формы песни-повествования. Афроамериканская музыка сохранила многие черты африканского музицирования — ритмическую чёткость и коллективную импровизацию. К ранним формам относятся:

1. **спиричуэл и госпел** — духовные песнопения;
2. **блюз** — изначально развлекательная музыка, которую исполняли бродячие певцы, чаще всего с текстом о нелёгкой жизни;
3. **регтайм** — фортепианная танцевальная музыка.

Спиричуэл (от англ. spiritual — «духовный») — духовный жанр хорового пения афроамериканцев Северной Америки. Считается, что он происходит от одноголосных фольклорных песен-гимнов, которые исполнялись в респонсорной манере (солист — хор), а в XIX веке развился в самобытную форму многоголосия под влиянием христианской псалмодии переселенцев. Тексты спиричуэлов, как правило, основаны на Ветхом Завете; более позднее образование — **госпел** — опирается на тексты Нового Завета. Интерес фольклористов к спиричуэлам и блюзу способствовал появлению

профессиональных хоров и вокальных ансамблей, исполнявших спиричуэлы, — так сложилась концертная разновидность жанра. В фольклорном спиричуэле обнаруживается импровизация; вместе с блюзом он считается одним из главных истоков джаза.

Для педагога это означает важную вещь: спиричуэл — прекрасный материал для детского ансамбля. Он учит респонсорному пению, точному ритму, синкопам, слышанию аккорда и эмоциональной свободе, при этом остаётся доступным по форме.

2.6. Подведение итогов и рефлексия

Сегодня мы посмотрели занятие с эстрадным ансамблем и рассмотрели основные репетиционные приёмы. Для получения обратной связи участникам предлагаются вопросы:

– Что было нового и полезного для вас?
– Можно ли применить увиденное на ваших занятиях?
– Какой приём вы хотели бы освоить глубже?

Форма рефлексии может быть разной: устный круг, «Светофор» (зелёная карточка — всё понятно, жёлтая — есть вопросы, красная — нужна помощь), «Чемодан, мясорубка, корзина» (что заберу с собой; что переработаю; что оставлю) или письменные отзывы на стикерах.

Памятка участнику мастер-класса

Что запомнить	Что попробовать на своих занятиях
Унисон — основа многоголосия	Начинать распевание с одноголосных упражнений и добиваться чистого унисона
Слушать важнее, чем петь громко	Использовать упражнения на цепочку и созвучия
Разные стили — одна техника	Не менять способ звукоизвлечения при смене репертуара
Репертуар должен быть доступным и разнообразным	Сочетать народные песни, спиричуэлы и эстрадные произведения
Ребёнок — не только участник ансамбля, но и солист	Вести параллельную сольную работу

РАЗДЕЛ 3. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

В разделе представлены три разработки занятий для разных возрастных групп. Они выстроены по единой структуре: организационный момент, распевание, работа над новым материалом, закрепление, рефлексия. Конспекты можно использовать как открытые занятия, при аттестации, на конкурсах педагогического мастерства, а также в повседневной работе.

3.1. Занятие «Секреты дыхания и красивого звука»

Параметр	Содержание
Возраст, группа	6–8 лет, первый год обучения
Форма занятия	Групповое, музыкально-игровое
Продолжительность	45 минут
Оборудование	Фортепиано, мягкие игрушки, воздушные шарики, пёрышки, свеча (или картинка свечи), карточки с изображением нот, зеркало
Цель	Формирование у детей основ певческого дыхания и навыка звукоизвлечения на мягкой атаке
Задачи	**Обучающие:** познакомить с понятиями «вдох», «выдох», «опора»; научить брать дыхание перед началом фразы. **Развивающие:** развивать слух, чувство ритма, память, внимание. **Воспитательные:** воспитывать интерес к пению, доброжелательность, умение слушать друг друга.
Планируемые результаты	Дети умеют спокойно брать дыхание, удерживать выдох на 5–7 секунд, поют короткую фразу на одном дыхании, различают «мягкое» и «резкое» начало звука

Ход занятия

Этап	Деятельность педагога и детей	Время
1. Организационный момент	Приветствие-«спевка» на трёх звуках: «Здравствуйте, ребята!». Дети отвечают тем же мотивом. Настрой на работу: «Сегодня мы отправимся в страну Дыхания»	3 мин.
2. Певческая установка	Игра «Дерево»: ноги на ширине плеч, спина прямая, плечи расслаблены, «макушка тянется к солнцу». Проверка перед зеркалом	4 мин.
3. Дыхательная гимнастика	Упражнения «Ароматный цветок», «Свеча», «Шарик», «Насос» (описание в разделе 4). Педагог показывает, дети повторяют. Контроль: плечи не поднимаются, дыхание идёт в нижние отделы	10 мин.
4. Распевание	«Комарик» (гудение на «м»), «Ветер» (звук «у» с глиссандо вверх и вниз), «Эхо» (педагог поёт — дети повторяют). Пение на слогах «ма-ме-ми-мо-му» на одном звуке, затем на нисходящей секвенции	8 мин.

Этап	Деятельность педагога и детей	Время
5. Работа над песней	Разучивание короткой песенки по фразам. Педагог поёт фразу, дети слушают, затем повторяют. Отмечаем места, где нужно взять дыхание («поставим галочку»). Пение с игрушкой в руках — «песенка для друга»	10 мин.
6. Музыкальная игра	«Найди свой звук»: педагог играет высокий и низкий звуки, дети «превращаются» в птичку (высоко) или медведя (низко) и поют соответствующим звуком	5 мин.
7. Рефлексия и итог	Вопросы: «Что мы сегодня узнали о дыхании? Что получилось лучше всего?». Дети выбирают карточку-смайлик по настроению. Похвала, домашнее задание: «Подышать, как цветок, перед сном»	5 мин.

Методические комментарии

– Все упражнения выполняются в игровой форме, без напряжения. Дети младшего возраста быстро утомляются, поэтому виды деятельности меняются каждые 4–8 минут.

– Следите за тем, чтобы во время вдоха не поднимались плечи. Ориентир: «дышим животиком, как воздушный шарик».

– Не допускайте форсирования звука. Громкость — умеренная, звучание — лёгкое, «летящее».

– Отмечайте успехи каждого ребёнка. Для неуверенных детей первое пение — в паре с «сильным» соседом.

3.2. Занятие «Волшебный канон: от одного голоса к двум»

Параметр	Содержание
Возраст, группа	9–12 лет, ансамбль, второй–третий год обучения
Форма занятия	Групповое, практикум
Продолжительность	45 минут
Оборудование	Фортепиано, ноты канона, доска (флипчарт), цветные маркеры, карточки с обозначением голосов
Цель	Формирование первичных навыков многоголосного пения на материале канона
Задачи	**Обучающие:** дать представление о каноне как форме многоголосия; научить удерживать свою партию при звучании другой. **Развивающие:** развивать гармонический слух, распределение внимания, чувство ансамбля. **Воспитательные:** воспитывать взаимоуважение и ответственность за общий результат.
Планируемые результаты	Дети уверенно поют основной напев, вступают вторым голосом, удерживают партию при звучании двух голосов, оценивают качество своего исполнения

Ход занятия

Этап	Деятельность педагога и детей	Время
1. Организационный момент	Приветствие. Обсуждение темы: «Кто знает, что такое канон?» Педагог кратко объясняет: один и тот же напев вступает по очереди — как «догонялки» голосов	3 мин.
2. Распевание	Дыхательное упражнение «Свеча». Распевание на слогах «ду-до-да» на трихорде и гамме до мажор. Упражнение «Эхо» с постепенным усложнением. Пение гамм в канонной форме: два голоса на расстоянии одного такта	8 мин.
3. Слуховой анализ	Педагог исполняет фрагмент канона. Дети определяют: «Сколько голосов звучит? Вступают ли они одновременно?» Обсуждение образа и характера	4 мин.
4. Разучивание напева	Работа над мелодией «по цепочке»: педагог поёт — дети повторяют. Выравнивание гласных, работа над дикцией. Исполнение всей группой в унисон. Добиваемся чистого унисона	8 мин.
5. Каноническое исполнение	Делим группу на две половины (в каждой — и «сильные», и «слабые» певцы). Первая группа начинает, вторая вступает через 2 такта. Затем меняются местами. Исполнение с инструментом, затем без	10 мин.
6. Усложнение	Добавляем третью группу (при готовности). Отрабатываем окончание канона: как красиво «закончить» — все останавливаются вместе или поочерёдно. Работа над динамикой (piano — forte)	5 мин.
7. Рефлексия и итоги	Вопросы: «Что было самым трудным? Что помогло удержать свой голос? Как звучит наш канон?». Самооценка по шкале «светофор». Домашнее задание: выучить текст канона наизусть	7 мин.

Методические комментарии

– Для занятия подходят простые и известные каноны, например, «Братец Яков» (в русской традиции — «Братец Яков, братец Яков…»), — материал доступен и содержит удобные повторяющиеся мотивы. Педагог вправе выбрать любой другой канон по уровню группы.

– Вступление второго голоса лучше сопровождать жестом дирижёра или лёгким кивком головы. Дети привыкают «видеть» вступление.

– Если группа «сбивается» на мелодию соседа, возвращаемся к унисону, затем снова разделяем голоса. Это нормальная часть работы.

– На следующем занятии можно перейти к песне с подголоском или двухголосному произведению.

3.3. Занятие «Спиричуэл: ритм, нюансы и слаженность»

Параметр	Содержание
Возраст, группа	12–15 лет, ансамбль, третий год обучения и старше
Форма занятия	Групповое, репетиционное
Продолжительность	60 минут
Оборудование	Фортепиано, ноты, микрофоны, аудиозапись профессионального исполнения спиричуэла, карточки с обозначением динамики
Цель	Формирование навыков ансамблевого исполнения и стилевого мышления на материале спиричуэла
Задачи	**Обучающие:** познакомить с жанром спиричуэла, приёмами респонсорного пения и синкопированного ритма. **Развивающие:** развивать чувство ритма, гармонический слух, умение выстраивать баланс между голосами. **Воспитательные:** воспитывать уважение к культурному наследию разных народов, чувство сопричастности общему делу.
Планируемые результаты	Учащиеся исполняют произведение в стилистике жанра, держат ритм, слышат аккорд, чувствуют баланс, уверенно работают с микрофоном

Ход занятия

Этап	Деятельность педагога и детей	Время
1. Организационный момент	Приветствие. Разговор о том, что такое спиричуэл и как он возник. Прослушивание фрагмента в исполнении профессионального коллектива, обсуждение впечатлений	7 мин.
2. Распевание	Дыхательные упражнения. Вибрация губ, слоги «бру-бро-бра-брэ-бри». Пение тонического трезвучия по цепочке. Аккорд «по слогам»: каждая группа тянет свой звук и по сигналу меняет ноту	10 мин.
3. Ритмическая работа	Прохлопывание синкопированного ритма песни, проговаривание текста в ритме, ритмические «эхо». Работа с метрономом или инструментом. Ощущение «пульса» — покачивание, лёгкое притопывание	8 мин.
4. Работа по партиям	Каждая группа отрабатывает свою партию с педагогом или концертмейстером. Выравнивание гласных, единое произношение слов. Сравнение вариантов исполнения	12 мин.
5. Соединение голосов	Двухголосное, затем трёхголосное исполнение. Работа над респонсорной формой: солист поёт фразу — хор отвечает. Отработка нюансов: p, mp, mf, f. Поиск кульминации	12 мин.

Этап	Деятельность педагога и детей	Время
6. Исполнение с микрофоном	Демонстрация приёмов работы с микрофоном: расстояние, положение, смена места при solo и tutti. Исполнение произведения целиком	6 мин.
7. Рефлексия	Обсуждение: «Что удалось лучше всего? Над чем работаем дальше?». Каждый называет одно слово, которое описывает настроение произведения	5 мин.

Методические комментарии

– Предварительно проверьте текст и содержание выбранного спиричуэла, расскажите детям о его происхождении и смысле — это влияет на образ и характер исполнения.

– В спиричуэле важна энергия, но не крик. Следите за тем, чтобы яркость достигалась опорой дыхания, а не форсированием звука.

– Не забывайте, что способ звукоизвлечения остаётся здоровым при любой стилистике; меняются лишь артикуляция, ритмическая свобода и краски.

– Для мальчиков-подростков в период мутации подбирайте партии в удобной тесситуре и ограничивайте продолжительность пения.

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКС ВОКАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

В разделе собраны упражнения, которые используются в распевании и тренинге. Их можно комбинировать в зависимости от возраста детей, цели занятия и состояния голосов. Общие правила распевания: начинать спокойно, в удобной тесситуре; двигаться от простого к сложному; следить за свободой корпуса, шеи и челюсти; заканчивать распевание в комфортной зоне диапазона; не допускать крика и форсирования.

4.1. Дыхательные упражнения

Упражнение	Описание	Цель
«Ароматный цветок»	Вдох через нос, будто нюхаем цветок; долгий выдох через рот, будто дуем на горячий чай	Спокойный вдох, длинный ровный выдох
«Свеча»	Вдох, затем медленный выдох на «ф» или «ш» так, чтобы пламя свечи только колыхалось, но не гасло	Экономное расходование выдоха
«Шарик»	Руки на животе; вдох — живот «надувается» как шарик; выдох — «сдувается» на звук «с»	Ощущение нижнедиафрагмального дыхания
«Насос»	Наклон корпуса вперёд, руки как насос; на каждое «нажатие» — короткий вдох и резкий выдох	Активность дыхательной мускулатуры
«Ныряльщик»	Вдох, «нырнули» — задержка на 2–3 секунды без напряжения, затем плавный выдох	Осознание опоры, контроль выдоха
«Пёрышко»	Держим пёрышко на ладони и дуем так, чтобы оно летало, но не улетало	Ровный выдох (для малышей)
Цепное дыхание	Дети поют один звук по очереди: каждый берёт дыхание в разное время, общий звук непрерывен	Навык цепного дыхания для ансамбля

4.2. Артикуляционные и дикционные упражнения

Упражнение	Описание	Цель
«Улыбка — трубочка»	Губы поочерёдно растягиваются в улыбку и вытягиваются в трубочку; 8–10 раз	Подвижность губ
«Лошадка»	Цокаем языком, меняя ширину рта и положение челюсти	Подвижность языка
«Часики»	Кончик языка движется от уголка к уголку рта в ритме «тик-так»	Гибкость языка
«Зевок»	Мягкий зевок с закрытым ртом — раскрываем глотку, поднимаем мягкое нёбо	Свободное горло, купол нёба
Жевательные движения	«Пережёвываем» воображаемую конфету, добавляем звук «ням-ням-ням»	Расслабление челюсти

Упражнение	Описание	Цель
Скороговорки	Проговариваем медленно, затем быстро, затем поём на одной ноте (см. раздел 2)	Дикция, артикуляция

4.3. Упражнения на выравнивание гласных и работу над звуком

Упражнение	Описание	Цель
Слоги «ма-ме-ми-мо-му»	Пение на одной ноте, затем на нисходящей секвенции; каждый слог с одинаковой округлённостью	Ровность гласных
Гудение «м-м-м»	Пение на закрытом рте, ощущение вибрации в масках лица	Резонирование, лёгкая атака
«Комарик»	Тонкое гудение на «з», глиссандо вверх и вниз	Работа на верхнем регистре
«Ветер»	Звук «у» с плавным глиссандо в диапазоне октавы	Плавность перехода регистров
Пение на слоге «ля»	Распевание мелодических оборотов, начиная с середины диапазона	Свобода звука
Филировка звука	Держим ноту: piano — crescendo — diminuendo	Контроль дыхания, динамические нюансы

4.4. Упражнения на интонацию, ритм и многоголосие

Упражнение	Описание	Цель
«Эхо»	Педагог поёт мотив, дети повторяют; постепенно мотивы усложняются	Слуховая память, интонация
Интервальное пение	Пение терций, квинт, октав вверх и вниз; ощущение «широты» интервала	Точность интервалов
Трезвучие по цепочке	Три ребёнка поют последовательно тонику, терцию, квинту, затем вместе	Слышание аккорда
Пение аккорда группами	Три группы — три звука; по сигналу меняют ноту на полтона (см. раздел 1.1)	Гармонический слух
Канон-гамма	Пение гаммы двумя-тремя голосами со сдвигом на такт	Удержание партии
Ритмические «эхо»	Прохлопывание ритмических фраз, затем проговаривание слов в ритме	Чувство ритма
Хроматические цепочки	Пение полутоновых последовательностей вверх и вниз	Концентрация, интонационная точность

4.5. Примерная структура распевания (15 минут)

№	Содержание	Время
1	Дыхательная гимнастика, упражнения на артикуляцию	3 мин.

№	Содержание	Время
2	Гудение, упражнения на лёгкую атаку звука	3 мин.
3	Выравнивание гласных, работа над регистрами	4 мин.
4	Упражнения на интонацию, ритм и ансамбль	3 мин.
5	Скороговорки и упражнения на дикцию	2 мин.

4.6. Музыкально-дидактические игры на занятиях вокала

Игра — естественная форма обучения для детей младшего и среднего возраста. Хорошо подобранная игра позволяет отработать сложный навык без скуки и напряжения. Ниже приведены игры, которые можно включать в занятия как самостоятельные этапы или как части распевания.

Игра	Описание	Развиваемый навык
«Эхо»	Педагог или ребёнок-«лидер» поёт короткий мотив, остальные повторяют. Мотивы постепенно удлиняются и усложняются	Слуховая память, интонация
«Угадай мелодию по ритму»	Педагог прохлопывает ритм известной песни, дети угадывают название и пропевают мотив	Чувство ритма, музыкальная память
«Дирижёр»	Один ребёнок «дирижирует» группой: рука вверх — звук выше, вниз — ниже, широкий жест — громче, узкий — тише	Динамика, слуховое внимание, координация
«Телефон»	Мелодическая фраза «передаётся» по цепочке от одного ребёнка к другому шёпотом-пением; последний исполняет её вслух. Сравниваем с оригиналом	Точность интонации, внимание
«Живой аккорд»	Три ребёнка выходят вперёд и последовательно вступают со звуками трезвучия. Остальные «оценивают» гармонию	Гармонический слух, ансамбль
«Зеркало»	Один поёт фразу с мимикой и жестом, второй повторяет как «зеркало»	Выразительность, артистизм
«Сердитый — весёлый — сонный»	Одну и ту же фразу поют в разном характере, по карточкам с эмоциями	Образность, нюансировка
«Волшебный клубок»	Дети стоят в кругу и передают клубок, каждый должен спеть фразу и передать клубок соседу без паузы	Цепное дыхание, ансамбль, внимание

Игровые приёмы для работы над многоголосием

– **«Два оркестра»:** группа делится на две части; каждая «играет» свою мелодическую линию голосом на слог «ту-ру». Затем «оркестры» меняются партиями.

– **«Сначала я — потом ты»:** педагог поёт основной напев, дети — подголосок, затем наоборот; дети привыкают одновременно слышать две линии.

– **«Слепой дирижёр»:** дирижёр с закрытыми глазами направляет группу по слуху, остальные следят за ансамблем, а не за жестом.

– **«Смена мест»:** участники разных партий по сигналу меняются местами и продолжают петь свою партию, оказавшись рядом с другими голосами.

Игра должна служить учебной задаче, а не заменять её: после каждой игры полезно задать вопрос «Что мы сейчас тренировали?». Так ребёнок связывает игру с навыком и осознаёт смысл занятий.

РАЗДЕЛ 5. СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В разделе представлены три сценария для разных целей и возрастов: отчётный концерт вокального коллектива, музыкально-игровая программа для младших школьников и литературно-музыкальная композиция для широкой аудитории. Сценарии построены как каркас: конкретные песни, стихи и танцевальные номера педагог подбирает по репертуару коллектива, сохраняя драматургию — завязку, развитие, кульминацию, финал.

5.1. Сценарий отчётного концерта вокальной студии «Музыкальная карусель»

Параметр	Содержание
Цель	Продемонстрировать результаты учебного года, создать ситуацию успеха для каждого ребёнка, привлечь родителей к жизни коллектива
Задачи	Показать разножанровый репертуар ансамбля и солистов; развить сценическую культуру; воспитать чувство коллективной ответственности
Участники	Воспитанники вокальной студии всех возрастных групп; ведущие (двое старших воспитанников в образах Нотки и Ритма); педагог; родители
Время	60–70 минут
Оформление	Сцена в виде карусели: яркие ленты, нотные знаки на воздушных шарах, экран для слайдов с названиями номеров
Техническое обеспечение	Звуковая аппаратура, микрофоны, фонограммы, проектор, световое оформление, фортепиано

Ход концерта

Звучит весёлая музыка, на сцену выходят ведущие Нотка и Ритм.

Нотка: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем зале!

Ритм: Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги учебного года и просто порадоваться музыке!

Нотка: Вы знаете, что такое карусель? Это радость, движение и много ярких красок!

Ритм: И наш концерт — тоже карусель. На ней будут кататься песни: весёлые и задумчивые, народные и эстрадные, шуточные и лирические!

Нотка: Занимайте места, наша карусель отправляется! Первыми в путь отправляются самые юные — младшая группа!

№	Номер	Текст ведущих и режиссёрские заметки
1	Выступление младшей группы (ансамбль, 6–8 лет). Песня о лете или о школе	Ведущие: «Их голоса звенят, как колокольчики! Поддержим наших самых юных артистов!» Дети выходят с цветными ленточками, в конце — общий поклон

№	Номер	Текст ведущих и режиссёрские заметки
2	Солист (девочка, 9–10 лет). Лирическая песня	Ведущие: «А теперь тишина и внимание. Песня расскажет нам о самом важном...». Мягкий свет, фортепиано
3	Ансамбль средней группы. Народная песня («Ой ты, Порушка-Пораня» или другая)	Ведущие: «Русская песня — душа народа. Послушаем, как звучат три голоса, слитые воедино». В костюмах, с элементами хоровода
4	Дуэт. Эстрадная песня	Ведущие: «Один голос хорош, два — лучше! Слушаем наш замечательный дуэт»
5	Музыкальная пауза. Игра со зрителями «Угадай мелодию»	Ведущий Ритм исполняет голосом ритмический рисунок, зрители угадывают песню. Вручение призов за активное участие
6	Ансамбль старшей группы. Спиричуэл	Ведущие: «Из далёких земель к нам пришла музыка, в которой живёт надежда». Свет приглушается, солист и хор в диалоге, нюансы и динамика
7	Солист (юноша, 13–15 лет). Современная песня	Ведущие: «А сейчас — музыка нашего времени!»
8	Хореографическая вставка или номер с участием студии актёрского мастерства	Ведущие связывают номер с общей темой: «Музыка — это не только звуки, но и движение, образ, история»
9	Сводный хор всех возрастных групп. Песня-гимн студии	Все участники выходят на сцену, зал по возможности подпевает, руководитель дирижирует

Финал

Нотка: Наша карусель подходит к остановке. Спасибо, что были с нами!

Ритм: Мы благодарим родителей за поддержку, педагогов — за терпение, а зрителей — за тёплые аплодисменты!

Нотка: Но помните: музыка не заканчивается. Она живёт в каждом из нас!

Ритм: До новых встреч!

Звучит финальная песня, участники кланяются, руководитель студии вручает грамоты и благодарности. Общее фото на сцене.

Рекомендации по организации

– Проведите общую репетицию с микрофонами и светом не позднее чем за 2–3 дня до концерта.

– Заранее подготовьте «запасной вариант» на случай технического сбоя: солист может исполнить песню без фонограммы, а ведущие — сыграть игру со зрителями.

– Для каждого выступающего продумайте выход, поклон и уход со сцены — это часть сценической культуры.

– Распределите ответственных за костюмы, реквизит и порядок выхода детей за кулисами.

5.2. Музыкально-игровая программа «Путешествие в страну Певучих Звуков»

Параметр	Содержание
Возраст	6–8 лет
Цель	Формирование интереса к пению и музыкальной культуре в игровой форме
Задачи	Развивать голос, слух, чувство ритма и внимание; воспитывать доброжелательность и умение работать в команде
Продолжительность	40–45 минут
Оборудование	Фортепиано или колонка, костюм или шляпка для ведущей (Волшебница Ноты), карточки-станции, цветные ленты, шарики, погремушки, барабанчик, «волшебный» мешочек
Форма	Игровой маршрут по «станциям»: дети делятся на две-три команды и выполняют задания

Ход программы

Вступление. Звучит музыкальная заставка. Появляется Волшебница Ноты.

Волшебница: Здравствуйте, ребята! Я — Волшебница Ноты. Я живу в стране Певучих Звуков, но злой Шум-Гремучка запутал все мелодии. Вы поможете мне их распутать?

Дети отвечают. Волшебница объясняет, что нужно пройти четыре станции и на каждой получить «волшебную ноту». Собрав все ноты, они смогут вернуть стране музыку.

Станция 1. «Поляна Дыхания»

Дети встают в круг. Волшебница предлагает выполнить упражнения: «Понюхаем цветок» (вдох носом — выдох ртом), «Задуем свечи на торте» (выдох на шипящий звук), «Надуем шарик» (вдох — выдох с глиссандо «у-у-у»). Побеждает команда, которая дольше всех тянет звук «с» на одном выдохе. Награда — первая «волшебная нота» (карточка с нотой «до»).

Станция 2. «Ритмичный лес»

Дети слушают «голоса леса», которые изображает Волшебница на барабанчике: дождь (частые мелкие удары), шаги медведя (редкие тяжёлые), скачущий зайчик (короткие быстрые). Затем команды по очереди повторяют ритмические «эхо». Дополнительное задание: прохлопать ритм своего имени. Награда — вторая нота («ре»).

Станция 3. «Озеро Эхо»

Игра «Эхо»: Волшебница поёт короткий мотив из двух-трёх звуков, дети повторяют. Каждый раз мотив усложняется. Затем ребята сами становятся «лидерами эха»: один ребёнок «придумывает» мотив, команда повторяет. Награда — третья нота («ми»).

Станция 4. «Город Аккордов»

Дети получают три карточки — низкую, среднюю и высокую. Каждая группа поёт «свой» звук на слог «у» (например, до–ми–соль). Волшебница просит всех тихо послушать, «как красиво получилось, когда мы стали петь

вместе». Далее детям предлагают тихо-громко, быстро-медленно. Награда — четвёртая нота («фа»).

Финал. «Праздничный хоровод»

Собрав четыре ноты, дети складывают их в «мелодию» (на магнитной доске или полу). Волшебница исполняет её на фортепиано, дети подпевают. Затем звучит общая песня-хоровод, в которой участвуют все. Волшебница благодарит ребят, вручает памятные значки или маленькие подарки, приглашает на следующие занятия.

Рефлексия

Педагог задаёт вопросы: «Какая станция понравилась больше всего? Что было самым трудным? Как ты думаешь, почему музыка возвращается, когда мы поём вместе?» Дети выбирают смайлик, соответствующий настроению.

5.3. Литературно-музыкальная композиция «Песни разных народов — одна душа»

Параметр	Содержание
Цель	Познакомить детей и зрителей с богатством народной песенной культуры, воспитать уважение к традициям своего и других народов
Задачи	Показать разнообразие песенных жанров (лирические, хороводные, колыбельные, духовные); развить навыки ансамблевого пения и выразительного чтения; воспитать чувство любви к малой родине
Участники	Вокальный ансамбль старшей и средней групп, солисты, чтецы (3–4 человека), ведущие (2 человека)
Продолжительность	35–40 минут
Оформление	Расписные полотенца, глиняная посуда, цветы, экран с иллюстрациями (пейзажи Кубани, картины народного быта)
Форма	Литературно-музыкальная композиция с элементами театрализации

Ход композиции

Звучит негромкая мелодия. Выходят ведущие.

Ведущий 1: Песня появилась на земле раньше, чем люди научились писать. Она сопровождала колыбельки и свадьбы, труд и праздники, радость и печаль.

Ведущий 2: Каждый народ поёт по-своему, но в песнях любого народа живёт одно и то же: любовь к родной земле, к близким, желание добра.

Ведущий 1: Сегодня мы отправимся в путешествие по песенной карте — от русских и кубанских напевов до далёких мелодий других народов.

№	Номер	Содержание и режиссёрские заметки
1	Колыбельная (солистка с ансамблем)	Чтец: стихотворение о колыбельной песне. Тёплый свет, солистка сидит у «колыбели». Ведущие: «С колыбельной начинается жизнь человека»

№	Номер	Содержание и режиссёрские заметки
2	Русская народная лирическая песня (ансамбль, трёхголосие)	Ведущие рассказывают о многоголосии в народной песне: как один напев обрастает подголосками. Участники в народных костюмах
3	Хороводная или шуточная песня (ансамбль)	Чтец: народные потешки и прибаутки. Дети водят хоровод, зрители подхлопывают
4	Кубанская казачья песня (ансамбль и солисты)	Ведущие: «На Кубани песня всегда была спутницей казака — и на службе, и в станице, и на празднике». Показ иллюстраций (пейзажи Кубани, казачий быт)
5	Литературная пауза	Чтецы читают стихи о родной земле, о песне, о малой родине. Фоном звучит негромкая музыка
6	Песня другого народа (по выбору педагога: армянская, украинская, белорусская и т. д.)	Ведущие: «Наша страна многонациональна, и каждая песня — как окошко в другой мир». Можно исполнять на языке оригинала при условии правильной артикуляции
7	Спиричуэл (ансамбль)	Ведущие рассказывают о происхождении спиричуэла, о том, как песни помогали людям сохранять надежду. Диалог солиста и хора
8	Общая песня о дружбе или родной земле (сводный ансамбль, зал)	Все участники выходят на сцену, зритель по возможности подпевает

Финал

Ведущий 2: Песня объединяет народы, поколения, сердца. Пока она звучит — жива и память, и надежда.

Ведущий 1: Спасибо, что были с нами. Пойте — и пусть ваши песни всегда будут добрыми!

Звучит последний куплет общей песни, участники кланяются.

Методические рекомендации

– Тексты чтецов и ведущих можно адаптировать к теме мероприятия — Дню Кубани, Дню народного единства, Дню матери и другим датам.

– При подборе народных песен обращайтесь к сборникам, проверенным фольклорным записям и записям профессиональных коллективов; соблюдайте авторские права на обработки и аранжировки.

– Для песен других народов рекомендуется консультация носителя языка или специалиста, чтобы избежать ошибок в произношении.

– Репетиции проводите поэтапно: сначала отдельные номера, затем блоки, затем сквозной прогон со всеми связками.

РАЗДЕЛ 6. ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ

Диагностика в вокальном коллективе нужна не для «выставления оценок», а для того, чтобы педагог видел динамику развития каждого ребёнка, вовремя корректировал программу и находил сильные стороны учащихся. Ниже представлены материалы, которые можно использовать при входной, текущей и итоговой диагностике: критерии, карта наблюдения, критерии оценки выступления и анкеты

.

6.1. Критерии и уровни сформированности вокальных навыков

Оценка проводится по трём уровням: низкий (1 балл), средний (2 балла), высокий (3 балла). Диагностика проводится дважды в год — в начале (входная) и в конце (итоговая) учебного года; промежуточные наблюдения фиксируются по необходимости.

Показатель	Низкий уровень (1)	Средний уровень (2)	Высокий уровень (3)
Чистота интонации	Часто фальшивит, не слышит собственной ошибки	Интонирует в целом верно, ошибки бывают в сложных местах	Интонирует чисто, самостоятельно исправляет неточности
Певческое дыхание	Дыхание поверхностное, не хватает на фразу	Дыхание в целом организовано, на длинных фразах возможны сбои	Дыхание свободное, распределено рационально, владеет цепным дыханием
Дикция и артикуляция	Слова нечёткие, артикуляция вялая	Дикция достаточно чёткая, есть отдельные неточности	Дикция чёткая, естественная, слова понятны
Качество звука	Звук напряжённый или тихий, гласные разные	Звук в целом свободный, гласные почти ровные	Звук свободный, ровный, «округлый», выразительный
Ритм и темп	Не удерживает ритм, «ускоряется» или «тормозит»	Ритм в основном точный, ошибки в сложных фрагментах	Ритм точный, ощущает пульс и характер темпа
Ансамблевые навыки	Не слышит партнёров, теряется, «перекрикивает»	Удерживает партию, слышит ансамбль с помощью педагога	Уверенно держит партию, слышит партнёров, подстраивается
Выразительность и артистизм	Исполнение бесстрастное, скованность	Эмоциональность проявляется частично	Исполнение осмысленное, эмоциональное, есть образ
Сценическая культура	Неуверенно выходит на сцену, теряется	Держится спокойно, есть отдельные недочёты	Уверен, естественен, владеет микрофоном

Интерпретация результатов: 8–13 баллов — низкий уровень; 14–19 баллов — средний уровень; 20–24 балла — высокий уровень.

6.2. Карта наблюдения за развитием учащегося

Показатель	Вход	Середина года	Итог	Комментарий педагога
Чистота интонации				
Певческое дыхание				
Дикция				
Качество звука				
Чувство ритма				
Ансамблевые навыки				
Выразительность				
Сценическая культура				
Итого баллов				

6.3. Критерии оценки выступления на конкурсе или концерте

Критерий	Баллы	Что оценивается
Вокальное мастерство	1–10	Интонация, дыхание, звукообразование, диапазон, дикция
Сценическая культура и артистизм	1–10	Выход на сцену, поведение, образ, эмоциональность, контакт со зрителем
Художественная трактовка	1–10	Соответствие исполнения характеру произведения, осмысленность
Ансамблевые навыки (для ансамблей)	1–10	Слаженность, баланс голосов, единая манера
Репертуар и костюм	1–10	Соответствие произведения возрасту и возможностям, эстетика внешнего вида

6.4. Анкета для учащихся «Мне нравится петь»

Варианты ответов: «да», «иногда», «нет».

1. Мне нравятся занятия вокалом.
2. Мне интересно разучивать новые песни.
3. Я стараюсь петь чисто и красиво.
4. Мне нравится петь вместе с другими ребятами.
5. Я не боюсь выступать на сцене.
6. После занятий у меня хорошее настроение.
7. Мне хотелось бы научиться... (продолжи фразу).
8. Чтобы занятия стали интереснее, нужно... (продолжи фразу).

6.5. Анкета для родителей «Вокальная студия глазами родителей»

1. Как ваш ребёнок относится к занятиям вокалом? (с удовольствием / спокойно / неохотно)

2. Замечаете ли вы изменения в ребёнке: уверенность, общительность, музыкальность?

3. Устраивает ли вас организация занятий (расписание, условия, взаимодействие с педагогом)?
4. Как вы оцениваете концерты и открытые занятия студии?
5. Какие мероприятия вы хотели бы видеть в жизни студии?
6. Ваши пожелания и предложения.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГУ-ВОКАЛИСТУ

7.1. Охрана детского голоса и гигиена певческого труда

Детский голосовой аппарат нежен и нуждается в бережном отношении. Задача педагога — не только научить петь, но и сохранить голос ребёнка здоровым. Основные правила:

– не допускать крика и форсирования звука, особенно в верхнем регистре;

– подбирать репертуар в удобной тесситуре, соответствующей возрасту и возможностям голоса;

– начинать занятие с распевания, а не с исполнения репертуара; заканчивать в комфортной зоне диапазона;

– чередовать пение и отдых, включать в занятие паузы, дыхательные и двигательные минутки;

– следить за общим состоянием ребёнка: при простуде, охриплости и болях в горле пение следует ограничить и рекомендовать обратиться к врачу;

– рекомендовать детям пить тёплую воду небольшими глотками, избегать очень холодных напитков и переохлаждения горла перед занятием и выступлением;

– в период мутации голоса (как правило, в подростковом возрасте) применять щадящий режим: умеренная нагрузка, удобный диапазон, отсутствие форсирования, внимание к самочувствию, при необходимости — консультация врача-фониатра.

Педагог не является врачом и не ставит диагнозов: при подозрении на нарушение здоровья голоса необходимо порекомендовать родителям консультацию специалиста.

7.2. Работа с микрофоном

Эстрадное пение неразрывно связано с использованием микрофона, и детей необходимо научить обращаться с ним заранее, чтобы на сцене они чувствовали себя уверенно.

– Микрофон нужно держать удобно и устойчиво, не закрывая рукой его головку.

– Расстояние до микрофона зависит от его типа и громкости звука: на тихих фразах ближе, на громких — дальше. Это вырабатывается практикой.

– Не следует «глотать» микрофон и чрезмерно приближать его к губам: искажается тембр, возникают «взрывные» звуки.

– Если поют несколько человек, важно заранее распределить места, чтобы никто не заслонял друг друга и не «перекрикивал» партнёров.

– Репетируйте с микрофонами не только перед концертом, но и регулярно в течение года.

– Объясните детям, что микрофон не заменяет технику: он усиливает звук, но не исправляет неточную интонацию и слабое дыхание.

7.3. Примерная схема репетиции вокального ансамбля

№	Этап	Время (из 45–60 минут)
1	Приветствие, организационный момент, настрой	2–3 мин.
2	Певческая установка, дыхательная гимнастика	5 мин.
3	Распевание (см. раздел 4)	10–12 мин.
4	Повторение выученного репертуара	8–10 мин.
5	Работа над новым произведением: анализ, разучивание по партиям	15–20 мин.
6	Соединение партий, ансамблевые упражнения	5–8 мин.
7	Сценическое движение, работа с образом, микрофоном	5 мин.
8	Итог, обсуждение, домашнее задание	3–5 мин.

7.4. Формирование сценической культуры

Сценическая культура — важнейшая часть подготовки вокалиста. Она включает умение выйти и уйти со сцены, поклониться, держаться уверенно, использовать мимику и жест, взаимодействовать с партнёрами и залом, справляться с волнением. Полезно:

– проводить внутренние «мини-концерты» для детей одной группы, для других групп и для родителей;

– записывать выступления на видео и обсуждать их с детьми в дружелюбной форме — сначала отмечая успехи, затем находя точки роста;

– учить детей приёмам самоуспокоения: спокойное дыхание, «якорь» (например, любимая фраза), мысленная установка на радость исполнения;

– работать над образом песни: мимикой, взглядом, лёгкими движениями, не мешающими дыханию и звуку;

– сотрудничать с педагогами хореографии и актёрского мастерства, чтобы номер выглядел цельно.

7.5. Подготовка к конкурсам и фестивалям

– Выбирайте конкурс, соответствующий возрасту и уровню подготовки, внимательно изучайте положение и критерии оценки.

– Подбирайте репертуар заранее: ребёнок должен чувствовать, что произведение ему «по плечу» и по душе.

– Соблюдайте хронометраж и требования к фонограмме (качество, формат, отсутствие вокальной партии).

– Готовьте ребёнка психологически: объясняйте, что главное — опыт, радость выступления и рост, а награда — приятное дополнение.

– После конкурса проведите разбор: что получилось, что можно улучшить, какие выводы сделать; поддержите каждого участника, независимо от результата.

– Информируйте родителей о требованиях и организационных вопросах, привлекайте их к помощи в подготовке костюмов и сопровождении.

7.6. Взаимодействие с родителями

Успех работы вокальной студии во многом зависит от союза педагога и родителей. Рекомендуется проводить родительские собрания и открытые занятия, информировать о достижениях детей, использовать общие чаты,

мессенджеры, страницы студии в социальных сетях. Полезно объяснять родителям особенности певческого обучения: результат приходит постепенно, дома важна не «дрессировка», а поддержка и интерес; критика ребёнка перед выступлением снижает уверенность. Родителей можно привлекать к оформлению концертов, организации поездок, помощи с костюмами — так формируется чувство общего дела.

7.7. Примерный репертуарный план по возрастным группам

Репертуар — основа воспитательной и учебной работы. Ниже приведён примерный план, который можно использовать как ориентир. Названия произведений даны для иллюстрации принципа подбора; педагог вправе заменить их произведениями по своему выбору, учитывая уровень группы, возможности голосов и поставленные задачи. Для народных песен и канонов обязательно проверяйте нотный и текстовый вариант по надёжному источнику.

Группа	Народные песни и потешки	Каноны и ансамблевые упражнения	Другие жанры
Младшая (6–8 лет)	Попевки, потешки, колыбельные, простые хороводные песни	Песни-«эхо», простые подголоски, короткие каноны	Детские песни о природе, школе, дружбе; песни-игры
Средняя (9–11 лет)	Русские лирические и хороводные песни, кубанские песни в простом изложении	Каноны на два–три голоса, песни с подголосками	Эстрадные детские песни, песни из мультфильмов, лирические произведения
Старшая (12–15 лет)	Русские и кубанские песни в двух- и трёхголосной обработке, песни народов мира	Двух- и трёхголосные произведения, пение a cappella	Спиричуэлы, эстрадные и джазовые стандарты, современные произведения с учётом возрастных норм

Критерии отбора репертуара

– художественная ценность и соответствие возрасту (по содержанию текста и образному строю);

– удобная тесситура и диапазон, соответствующий возможностям голосов;

– посильность вокально-технических и ритмических трудностей;

– разнообразие жанров, темпов и характеров внутри программы;

– интерес детей к произведению — репертуар должен «зажигать»;

– возможность использования в концертной практике и конкурсах;

– соблюдение авторских прав на аранжировки и фонограммы.

7.8. Этапы работы над произведением

№	Этап	Содержание работы
1	Знакомство	Прослушивание, рассказ об авторах, обсуждение образа и характера, первичный разбор текста

№	Этап	Содержание работы
2	Анализ	Музыкально-теоретический и поэтический анализ, выявление трудностей (раздел 1.2)
3	Разучивание	Работа над мелодией и текстом по фразам, затем по партиям; чистый унисон, дикция, дыхание
4	Соединение голосов	Сведение партий, работа над строем, балансом и единой манерой звукообразования
5	Художественная отделка	Динамика, штрихи, нюансы, образ, кульминация, работа с микрофоном и сценическим движением
6	Концертное исполнение	Сквозные прогоны, репетиции на сцене, выступление, видеозапись
7	Анализ выступления	Обсуждение с детьми, фиксация успехов и точек роста, планирование дальнейшей работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сборник сценарно-методических материалов «В помощь педагогу вокалисту» объединил результаты практической работы с детским вокальным ансамблем и солистами. Представленные материалы охватывают основные направления деятельности педагога-вокалиста: теорию и методику формирования навыков многоголосия, приёмы анализа музыкального произведения, репетиционные приёмы, конспекты занятий, комплексы упражнений, сценарии мероприятий и диагностический инструментарий.

Главная идея сборника — целостный подход к обучению пению. Вокальное образование мы понимаем, как единство технического мастерства, музыкального мышления, эмоциональной отзывчивости и сценической культуры. Именно в такой связке ребёнок раскрывает свой потенциал и получает радость от совместного творчества.

Автор надеется, что материалы сборника окажутся полезными педагогам дополнительного образования, музыкальным руководителям и всем, кто работает с детскими вокальными коллективами. Их можно применять полностью или частично, дополнять собственными находками, адаптировать под возрастные особенности и условия конкретного коллектива. Педагогическое творчество не имеет границ, а обмен опытом делает нашу работу богаче и интереснее.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р.

3. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. — М.: Академия, 2004.

4. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. — М.: Просвещение, 1983. — 222 с.

5. Готлиб А. Первые уроки ансамбля.

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. — М.: Музыка, 1968.

7. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. — СПб.: Лань, 1997.

8. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? — М.: Просвещение, 1989.

9. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. — М.: Просвещение, 1987.

10. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. — М.: Издательство Московской консерватории, 2002.

11. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детским вокальным ансамблем. — М., 1999.

12. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле. — М., 1986.

13. Соколов В.Г. Работа с хором. — М.: Музыка, 1983.

14. Струве Г.А. Школьный хор. — М.: Музыка, 1981.

15. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. — М.: Владос, 2002.

16. Туревская Е.И. Возрастная психология.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Термин	Значение
Ансамбль	Слаженное совместное исполнение, основанное на единстве темпа, ритма, динамики, манеры звукообразования и умении слышать партнёров
Аранжировка	Обработка музыкального произведения для определённого состава исполнителей, включающая написание партий, подголосков, аккомпанемента
A cappella	Пение без инструментального сопровождения
Артикуляция	Работа органов речи (губ, языка, челюсти, нёба) при произнесении звуков, слогов и слов
Атака звука	Начало звука; бывает мягкой, твёрдой и придыхательной
Бурдон	Выдержанный длительный звук (или созвучие), на фоне которого звучит мелодия
Гетерофония	Одновременное звучание разных вариантов одной мелодии
Диапазон	Расстояние между самым низким и самым высоким звуком, который может спеть исполнитель
Дикция	Чёткое и внятное произношение слов при пении и речи
Интонация	Точность высоты звука при пении; в более широком смысле — выразительность музыкальной речи
Канон	Форма многоголосия, в которой голоса поочерёдно вступают с одной и той же мелодией
Легато	Связное, плавное исполнение звуков
Стаккато	Отрывистое исполнение звуков
Мутация	Период перестройки голоса в подростковом возрасте
Опора	Ощущение поддержки звука работой дыхательной мускулатуры
Респонсорное пение	Форма пения, при которой солист исполняет фразу, а хор отвечает
Тесситура	Часть диапазона, в которой преимущественно звучит произведение
Унисон	Одновременное исполнение одного и того же звука или мелодии несколькими голосами
Филировка звука	Управление динамикой длинной ноты: нарастание и затухание
Цепное дыхание	Приём, при котором певцы берут дыхание в разное время, обеспечивая непрерывность звучания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ЮНОГО ВОКАЛИСТА

1. Интересуйтесь успехами ребёнка, но не устраивайте «домашних экзаменов». Лучше попросите ребёнка спеть песню для вас как для зрителя.
2. Обеспечьте ребёнку режим: достаточный сон, регулярное питание, прогулки на свежем воздухе.
3. Оберегайте ребёнка от простуд, следите за тем, чтобы он не пел на морозе и при больном горле.
4. Не критикуйте выступление ребёнка перед концертом: поддержка и уверенность важнее замечаний.
5. Приходите на концерты и открытые занятия — ваше присутствие очень важно для ребёнка.
6. Не сравнивайте ребёнка с другими детьми: у каждого свой темп развития.
7. Заранее уточняйте у педагога организационные вопросы (костюмы, расписание репетиций, поездки).
8. Если у ребёнка появились проблемы с голосом (охриплость, боль, быстрая утомляемость), сообщите педагогу и обратитесь к врачу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВИЛА ЮНОГО ПЕВЦА (ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ)

1. Пой стоя ровно, как дерево: плечи расслаблены, макушка тянется вверх.
2. Вдыхай спокойно, как будто нюхаешь цветок.
3. Не кричи — пой красиво, звук должен «летать».
4. Слушай соседа: хороший певец слышит не только себя.
5. Чётко говори слова — тогда зрители поймут песню.
6. Пой с улыбкой и с добрым настроением.
7. Не пей холодную воду перед пением и береги горло.
8. Если что-то не получается — не расстраивайся: спроси педагога, попробуй ещё раз.