Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества»

Методическая разработка

Индивидуального образовательного маршрута

«Музыкальные ступени»

Автор: **Сырейщикова Юлия Михайловна,**

педагог дополнительного образования

Кыштым 2020

Введение

Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и развития детей, которые способствовали бы максимальному раскрытию их способностей и отвечали потребностям.

Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно статьиндивидуализированным, функциональным и эффективным. Одной из эффективных технологий индивидуализации обучения является разработка индивидуального образовательного маршрута.

В 2014 году в Доме детского творчества была разработана образовательная программа по обучению эстрадному вокалу «Серебряный колокольчик», в рамках которой был составлен индивидуальный образовательный маршрут Шамсутдиновой Арины.

Арина впервые пришла в вокальный коллектив «Серебряный колокольчик» в 2016 учебном году. На тот момент она занималась в коллективе бальных спортивных танцев, ранее в театре танца «Пульсар». По состоянию здоровья, активно двигаться Арине запретили, поэтому выбор пал на пение.

Бабушка Арины на протяжении многих лет поёт русские и башкирские народные песни, а папа играет на гитаре и поет авторские и современные произведения. Следовательно, Арина обладает природным талантом исполнения.

Этапы проектирования маршрута и его реализация

1. **Диагностика**

В ходе проведения диагностики с помощью следующих способов исследования:

- беседа с ребенком;

- прослушивание;

- психологическое тестирование, выявились психофизическиезажимы, неверная техника воспроизведения звука, эмоциональная закрепощенность. При этом Арина обладает певческим даром, музыкальным слухом, тонким восприятием музыки. К личностным особенностям следует отнести: трудолюбие и способность к развитию и росту.

Цель индивидуального образовательного маршрута

Всесторонне раскрыть и развить вокальные возможности исполнительницы, способствовать самореализации личности

Задачи первого года обучения

- Снятие зажимов, с помощью специально подобранных упражнений;

- Работа по подбору репертуара;

- Обучение технике эстрадного воспроизведения песни

- Интонирование**.**

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе		Формы аттестации/контроля	
	теория	практика		
1	Вводное занятие. Гигиена голоса.	2	1	1	Вопросы по теме	
2	Звукообразование	2	1	1	Прослушивание	
3	Артикуляция. Артикуляционная гимнастика.	3	-	3	Тренинг	
4	Интонировние	4	4	-	Прослушивание	
5	Дыхательный аппарат. Типы дыхания.	3	1	2	Тренинг	
6	Ритм. Ритмический рисунок.	2	-	2	Этюд	
7	Образно-художественное исполнение.	2	1	1	Этюд	
8	Работа над песней.	12	-	12	Прослушивание	
9	Импровизация свободных движений	2	1	1	Тренинг	
10	Сценодвижение. Жесты.	2	-	2	Просмотр
11	Итоговое занятие	1	-	1	Концерт
	Итого часов:	**36**	**7**	**29**	

Содержание учебного плана

1 год обучения

1. **Тема «Вводное занятие» (2 часа)**

Теория: Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности. Понятие о сольном пении, жанры вокального пения, пути создания индивидуального сценического образа, прослушивание и просмотр примеров сценического образа

Практика: выявление знаний о пении вообще и о сольном пении в частности. Проверка вокально-слуховых данных, постановка целей и задач для индивидуальной работы.

1. **Тема «Звукообразование» (2 часа)**

Теория: Знакомство с различными звуками. История вокального развития.

Практика: специальные упражнения на раскрепощение голосового и дыхательного аппаратов. Пение песен под аккомпанемент.

3. **Тема «Артикуляция». (3 часа)**

Практика: пение специальных упражнений на разные виды дыхания.

Понятие диапазона, понятие регистров и их возможности. Понятие тесситуры и ее зависимости от репертуара.

Пение специальных упражнений на развитие диапазона, на сглаживание регистров при пении. Исполнение песен, анализ произведений.

4. Тема Интонирование (1 час)

Практика: постановка чистого звука исполнения.

5. Тема «Дыхательный аппарат». (3 часа)

Теория: Использование дыхательных упражнений.

Практика: Навыки пользования дыханием, дыхательные упражнения для развития опорного дыхания. Опора дыхания, навыки опорного дыхания.

6. Тема «Ритм. Ритмический рисунок». (2 часа)

Практика:Тренинг-упражнение на чувство ритма с помощью хлопков, музыкальных инструментов, пропевание отдельных звуков.

7.Тема «Образно-художественное исполнение».(2 часа)

Теория: знакомство с понятиями: сценический образ, актерское мастерство, поиск исполнительного образа песни.

Практика: выход на сцену, направление света, сценическая походка, поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню.

8. Тема «Работа с песней» (12 часов)

Теория: Разбор материала, характер произведения, ритм, терминология новых слов, прослушивание музыкального сопровождения.

Практика:Прослушивание готового материала

9. Тема «Импровизация свободных движений» (2 часа)

Теория: Влияние движений тела на исполнение произведения.

Практика: Постановка музыкального этюда на мелодию той ил иной композиции.

11. Тема «Сценодвижение. Жесты»

Практика: Упражнения на развитие пластичности и гармоничности в движении.

12.Тема: «Итоговое занятие» (1 час)

Практика: Отчетный концерт

Результаты диагностики за 2016-2017 учебный год

Критерии	**Начало года**	**Середина года**	**Конец года**
Интонирование	Средний	Средний	Высокий
Чувство ритма	Высокий	высокий	Высокий
Артикуляция	Низкий	Средний	Средний
Актерское и образное мышление	Средний	Выше среднего	Высокий

По итогам проведения диагностики можно сделать вывод, что Арина на первом году обучения, в полной мере владела слухом и внутренним чувством ритма. Артикуляция, в связи с челюстным зажимом, была на низком уровне. С помощью специальных упражнений, к концу года артикуляция на уровень стала выше. Арину можно оценить, как способную, трудолюбивую ученицу.

Задачи второго года обучения

- Работа над образом

- Интонирование

- Работа с артикуляцией

- Работа с визуализацией произведения

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2 год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе		Формы контроля
теория	практика
1	Вводное занятие	2	1	1	Вопросы по теме
2	Артикуляционный аппарат	6	-	6	Тренинг
3	Интонирование	4	-	4	Прослушивание
4	Ритм. Ритмический рисунок	2	-	2	Тренинг
5	Образно-художественное исполнение	2	-	2	Этюд
6	Слушание и анализ музыкальных произведений	2	-	2	Анализ
7	Работа над репертуаром	10	-	10	Прослушивание
8	Сценодвижение. Жесты.	3	1	2	Этюд
9	Импровизация	2	-	2	Этюд
10	Концертная деятельность	2	-	2	-
11	Контрольное занятие	1	-	1	Концерт
	Итого	**36**	**4**	**32**	

Содержание учебного плана индивидуальных занятий

2 год обучения

1. **Тема «Вводное занятие» (2часа)**

Теория: Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности. Пути создания индивидуального сценического образа. Практика:Просмотр репертуара 1 года обучения. Постановка целей и задач для индивидуальной работы на новый учебный год.

2.Тема «Артикуляционный аппарат». (6 часов)

Практика: Артикуляционный массаж, упражнения для артикуляционного аппарата:

1. **Тема: «Интонирование». (4 часа)**

Практика: расширение диапазона, чистота исполнения звука.

4.Тема: «Ритм. Ритмический рисунок».(2 часа)

Практика:Упражнения на развитие чувства ритма.

5. Тема «Образно-художественное исполнение». (2 часа)

Практика: Работа над сценическим образом, актерским мастерством, поиском исполнительного образа песни. Выход на сцену, направление света, сценическая походка, поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню. Ко второму году обучения добавляются упражнения и тренинги на развитие актёрского мастерства (изобрази героя из сказки, животного, предмет, пригласи друга мимикой и жестами).

6.Тема: «Слушание музыкального произведения» (2 часа)

Практика: Прослушивание музыкальных произведений разных направлений (джаз, народные песни, эстрада, академический вокал), определение характера, длительности, тональности. Обсуждение.

7.Тема: « Работа над репертуаром».(10 часов)

Практика:Разбор произведений: суть, смысл, характер, жанр, главная идея. Прослушивание произведения, разучивание текста, работа с динамикой, дыханием, разбор по голосам. Выстраивание голосов по партиям.

8.Тема: «Сценодвижение. Жесты» (3 часа)

Теория: Знакомство с видами техники сценодвижений. Разнообразие жестов на сцене.

Практика:Тренинги на чувство баланса - умение сохранять устойчивую позицию на различных видах конструкций, зависящее от способности человека управлять центром тяжести, удерживая равновесие в непривычных для тела положениях.

- Чувство координации - умение координировать движения в заданном рисунке и, прежде всего, управлять периферией тела, включая мышцы лица.

- Чувство инерции- умение мягко и быстро тормозить и управлять процессом изменения действия. Применение навыков к исполняемому произведению.

9.Тема: «Импровизация» (2 часа)

Практика:Тренинги на обучение импровизировать в движении и голосовых оборотах.

10.Тема: «Концертная деятельность» (2 часа)

Практика:Выступления на концерте, с целью подведения итога определённого этапа в образовательном процессе.

11. Тема «Контрольное занятие». (1 час)

Практика: Подведение итогов работы за год, анализ выученного репертуара, выводы, результаты, планы на дальнейшее обучение.

Результаты диагностики 2017-2018 учебный год

Критерии	**Начало года**	**Середина года**	**Конец года**
Интонирование	Высокий	Высокий	Высокий
Чувство ритма	Высокий	Высокий	Высокий
Артикуляция Актерское и образное мышление	Средний	Средний	Выше среднего

По результатам диагностики заметно, что интонирование и чувство ритма по прежнему на высоте. Активно ведётся работа над образным мышлением, артикуляцией.

Задачи третьего года обучения

- Интонирование;

- работа над образом;

- анализ произведения;

- работа над актерским мастерством;

- самостоятельный выбор репертуара.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3 год обучения

№ п/п	Название тем и разделов	Общее кол-во часов	В том числе		Формы контроля
Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности	2	1	1	Вопросы по теме
2.	Вокал. Развитие вокального голоса.	2	-	2	Прослушивание
3.	Интонирование	4	-	4	Прослушивание
4.	Разучивание песенного материала	12	-	12	Прослушивание
5.	Работа с фонограммой	2	-	2	Прослушивание
6.	Музыкально-исполнительская работа. Дикция. Артикуляция.	6	-	6	Тренинг
7.	Сценическое воплощение песенного материала	4	-	4	Прослушивание. Просмотр
8.	Участие в концертной деятельности. Конкурсы.	2	-	2	-
9.	Контрольное занятие	2	-	2	Концерт
	Итого:	**36**	**3**	**33**	

Содержание учебного плана индивидуальных занятий

3 год обучения

1. **Тема:Вводное занятие. (2 часа)**

Теория: Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности. Пути создания индивидуального сценического образа. **Практика:** Просмотр репертуара 1 и 2 года обучения, примерный план репертуара на новый учебный год.

1. **Тема: Вокал развитие вокального голоса (2 часа)**

Теория: основные задачи вокалиста-исполнителя на сцене.

Практика:Упражнения и тренинги на развития диапазона, пение в тональности, ранее не исполняющей, практика акапельного вокала.

1. **Тема: Интонирование**

Практика: Прослушивание, выстраивание чистоты звука.

1. **Тема: Разучивание песенного материала (12 часов)**

Практика:Работа с репертуаром. Текст, музыкальное сопровождение, соединение слов и музыки, терминология новых слов. Новые направления в музыке.

1. **Тема: Работа с фонограммой (2 часа)**

Практика:Прослушивание фонограммы, выявление ритма, пение с мелодией и без мелодии.

1. **Тема:Музыкально-исполнительская работа. Дыхание. Дикция артикуляция (6 часов)**

Практика: Упражнения на дикцию, артикуляцию и дыхание остаются прежними с первого и второго года обучения, новые упражнения включены в групповых занятиях.

1. **Тема: Сценическое воплощение песенного материала (4 часа)**

Практика: Исполнение песни из своего репертуара, с усвоенными замечаниями и исправленными недостатками, замеченными руководителем на занятии. Здесь включаются в работу: танцевальные движения, сценическая культура, дикция.

1. **Тема: Участие в концертной деятельности. Конкурсы (2 часа)**

Практика: участие в концертах и на конкурсах различного уровня с выученным материалом.

1. **Контрольное занятие (2 часа)**

Практика: На контрольном занятии подводятся итоги по всему учебному году – анализ работы, выводы. Планы на будущий год.

Результаты диагностики 2018-2019 учебный год

Критерии	**Начало года**	**Середина года**	**Конец года**
Интонирование	Высокий	Высокий	Высокий
Двухголосье	Средний	Средний	Выше среднего
Артикуляция	Выше среднего	Высокий	Высокий
Сценический образ	Средний	Средний	Выше среднего
Актерское мастерство	Средний	Средний	Высокий

На третьем году обучения в программу вводится двухголосье. Арина исполняет партию «сопрано», в начале и середине года держит звук не совсем уверенно. К концу года Арина солирует в ансамбле и держит двухголосье. Важным критерием для солистов – сценический образ. Арина ответственно выполняет задания, участвует в тренингах по раскрепощению и к концу учебного года добивается положительной динамики.

Ожидаемые результаты

- Обладание знаниями, умением и навыками в технике исполнения вокальных произведений;

- Раскрытие вокального потенциала исполнительницы.

- Владение и понимание исполняемого произведения, искренность исполнения;

- Правильное извлечение звука

- Умение анализировать свой труд

- Умение пользоваться вокальным дыханием

- Успешные выступления на конкурсах.

Формы и режим индивидуальных занятий:

Занятия проводятся в основном в практической форме - прослушивание и просмотр аудио и видеоматериалов, работа с текстом, репетиции в учебном кабинете и на сцене с микрофоном, поездки на конкурсы, концерты и фестивали.Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа, включая в себя теоретическую и практическую часть.

Интеграция с другими специалистами

На протяжении всего процесса обучения мы сотрудничаем с объединениями Дома детского творчества. В ноябре 2017 года совместно с театральным коллективом «Окно» провели интегрированное занятие, где познакомились с навыками работы партнеров и пространства, В 2018 году организовали и провели общее занятие с коллективом изобразительного искусства «Слышим и рисуем музыку». Основная задача занятий такого рода - погружение в новый вид творчества, расширение кругозора и знакомство с новой формой работы. Для отработки танцевальных движений, сопровождающих песни, регулярно работаем с хореографом. Участвуем в городских мероприятиях,сотрудничая с Народным домом, библиотекой, школами города.

Посещаем мастер-классы, проводимые в рамках конкурсов различного уровня. Используем разработанные упражнения постановки вокального дыхания (Стрельникова), постановки голоса (методика В.В. Емельянова).

В дальнейшем планируем принять участие в международных, российских, областных фестивалях и конкурсах с новым репертуаром.

Определение оценки и самооценки успехов учащейся

Арина, от природы обладающая вокальными способностями народного жанра, придя в коллектив, выбрала репертуар эстрадных исполнителей. В процессе работы над глубиной текста, музыкой, актуальностью содержания песни, мы выявили, что народный вокал или стилизация народной песни, наиболее способствует раскрытию возможностей и верной технике исполнения. На каждом этапе, мы анализировали проделанную работу и выстраивали следующие ступени развития.

Форма самоанализа заключается в просмотре видеоматериала собственного исполнения. Разбор материала и подробный анализ произведения, определяют следующий этап работы. Арина учится видеть ошибки в исполнении и совместно с педагогом планирует действия на их устранение.

По итогам проделанной работы, можно сделать вывод, что рамки вокального мастерства расширяются, снимаются зажимы, проживание и искренность исполнения в полной мере присутствует. На обсуждении итогов конкурса, по замечаниям от жюри, можно отметить профессиональный рост Арины в технике исполнения, психофизического раскрепощения, работы над образом песни, искренности исполнения, пластичности в движении, проживания материала. На первом году обучения Арина на областном конкурсе была дипломантом, а уже на третьем году на международном конкуре «В гостях у сказки» в г.Великий Устюг стала лауреатом первой степени и была выбрана для выступления на гала-концерте. Помимо активной индивидуальной работы, Арина является солисткой многих песен коллектива «Серебряный колокольчик».

На примере работыс Ариной, нужно отметить, что успех в любом деле будет достигнут в том случае:

- если занятие вызывает личный интерес;

- если приложить максимум сил и времени;

- если есть понимание и поддержка близких людей.

Репертуар на 2016-2017 учебный год

1. «Простая песенка»
2. «Добрые слоны»
3. «Что меня ждёт»

Репертуар на 2017-2018 учебный

1. «Что меня ждёт»
2. «Лети, пёрышко»
3. «Капельки дождя»

Репертуар на 2018-2019 учебный год

1. «Лети, перышко»
2. «Душа»
3. «Зима»

Примерный репертуарный план на 2019-2020 учебный год

1. «Зима»
2. «Белым снегом»
3. «Нет, мой милый»