Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

“Мохсоголлохская детская школа искусств” муниципальный район

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

Методическая разработка по теме:

«Значение упражнений на занятиях вокала в школах искусств»

Разработала: Мясникова Анна Валерьевна

преподаватель отделения «Вокальное искусство»

П.Мохсоголлох

2024г.

1) Введение

2) Теоретическая часть

2.1. Психологические аспекты обучения вокалу

2.2. Анатомия и физиология голосового аппарата

2.3. Виды вокальных упражнений и их назначение

2.4. Методические рекомендации по организации занятий

2.5. Влияние упражнений на музыкальное развитие и творчество

2.6. Примеры нотных упражнений для вокалистов

3) Заключение

4) Список литературы

Введение

Вокальное искусство играет важную роль в музыкальном образовании, особенно в рамках школе искусств, где каждый ученик может раскрыть свои творческие способности и научиться выражать себя через музыку. Пение является естественным способом самовыражения, который допускает широкий диапазон эмоций и стилей. Однако, чтобы добиться успеха в этой области, ученикам необходимо овладеть основными техническими навыками и знаниями.

Одним из основных компонентов успешного вокального обучения являются специальные упражнения. Они помогают не только в развитии техники вокала, но и в поддержке эмоционального состояния учащихся. В данной работе мы рассмотрим значимость упражнений на занятиях вокала, их классификацию и методику использования, а также приведем примеры нотных упражнений, которые могут быть полезны в практике преподавания.

Теоретическая часть

2.1. Психологические аспекты обучения вокалу:

В вокальном обучении важную роль играют психологические факторы. Пение может вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции. Проблемы с самооценкой, страх публичного выступления и недостаток уверенности могут значительно ухудшить результаты.

Устранение страхов: Вокальные упражнения помогают учащимся преодолевать страхи, связанные с публичными выступлениями. Регулярная практика создает уверенность и привычку.

Когнитивные упражнения: Аффирмации и визуализация успеха — эффективные методы для улучшения психологического состояния перед выступлениями.

Упражнения не только развивают технические навыки, но и помогают наладить психологический контакт с собственным голосом, что крайне важно для успешного исполнения.

2.2. Анатомия и физиология голосового аппарата:

Знание анатомии и физиологии голосового аппарата критически важно для овладения вокальной техникой. Основные анатомические элементы включают:

Голосовые связки: Основной элемент, отвечающий за образование звука. Ученики должны понимать, как правильно их использовать, чтобы избежать перенапряжения и повреждений.

Диафрагма: Мышца, играющая ключевую роль в дыхании. Контроль диафрагмального дыхания позволяет держать голос стабильным и мощным.

Резонирующие полости: Носящие названия "грудь", "горло" и "голова", эти полости определяют тембр и качество звука. Упражнения на резонирование помогают ученикам развивать богатство и объем звука.

Понимание этих элементов позволяет учащимся выполнять различные упражнения более осознанно и эффективно.

2.3. Виды вокальных упражнений и их назначение:

Существует множество видов вокальных упражнений, важно их грамотно классифицировать:

Разминка: необходимо начинать занятия с разминки, чтобы подготовить голос. Например: Глухие звуки: "м", "н", "б". Это улучшает работу губ и помогает при артикуляции.

Низкие и высокие звуки: Выполнение легких мелодий на "ма-ма-ма" или "ме-ме-ме".

Дыхательные упражнения: Разновидности дыхательной гимнастики, направленные на развитие диафрагмального дыхания.

Дыхание через нос и рот: вдыхать медленно через нос, затем выдыхать через рот с произнесением "с-с-с".

Интонационные упражнения: фокусируются на развитии музыкального слуха.

Гармонические звоночки: Применение октавных гамм. Sing harmonic scales such as "до – ре – ми".

Артикуляционные упражнения: Направлены на развитие четкости произношения.

Скороговорки: например, "Шла Саша по шоссе и сосала сушку", «От топота копыт, пыль по полу летит»,

Фразировочные упражнения: Развитие умения строить музыкальные фразы.

Игра с длиной и высотой: Произношение одной и той же фразы с разной артикуляцией и интонацией.

Каждое из этих упражнений выполняет свою уникальную функцию и способствует всестороннему развитию вокальных навыков.

2.4. Методические рекомендации по организации занятий

Эффективная методика организации вокальных занятий подразумевает структуру и методику работы:

Структура урока: оптимально организовать занятия следующим образом:

Вводная часть (5-10 мин): Обсуждение целей и задач урока.

Разминка (10 мин): Выполнение дыхательных и артикуляционных упражнений.

Основная часть (20-30 мин): Работа над вокальными упражнениями и репертуаром.

Итоговая часть (10 мин): Обсуждение успехов, анализ ошибок.

Индивидуализация: Каждый ученик уникален, и задания следует адаптировать под его уровень подготовки.

Создание комфортной атмосферы: Эмоциональный климат в классе должен способствовать открытости и свободе самовыражения. Привлекайте учащихся к анализу и рефлексии над собственными успехами.

2.5. Влияние упражнений на музыкальное развитие и творчество:

Регулярная практика упражнений положительно сказывается на развитии творческого мышления. Вокальные занятия становятся не только техникой исполнения, но и инструментом самовыражения, что чрезвычайно важно в процессе обучения.

Развитие артистизма: Вокальные упражнения формируют эмоциональную осознанность, необходимую для исполнения.

Создание музыкальной интерпретации: Учащиеся учатся интерпретировать произведения, придавая им индивидуальность.

Разнообразие стилей: Упражнения могут включать разные музыкальные стили, что формирует широкий музыкальный вкус.

2.6. Примеры нотных упражнений для вокалистов:

Ниже приведены примерные нотные упражнения, которые можно использовать на занятиях:

Упражнение 1 - Простая гамма

Начните с мажорной гаммы на гласные: "А-О-И".

Гамма:

(Например: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до)

Упражнение 2 - Арпеджио

Пение аккордов "До-ми-соль" и "ре-фа-ла" на "ма", начиная с разных тональностей.

Упражнение 3 - Интонационные упражнения

Пропевание мелодий: "до-ре-ми", "ре-ми-фа" и так далее, увеличивая темп.

Упражнение 4 - Артикуляция

Используйте скороговорки, такие как "Шла Саша по шоссе"; «От топота копыт, пыль по полу летит». Повторите 3 раза быстро.

Упражнение 5 - Бенгальская гамма Специальные упражнения для высших октав, такие как "до-ре-ми" при увеличении тембра.

Эти упражнения помогут учащимся развить различные аспекты вокального мастерства и разнообразить занятия.

Заключение

Значение упражнений на занятиях вокала в школе искусств не может быть переоценено. Они служат основой для развития технических навыков, уверенности, артистизма и эмоционального восприятия музыки. Регулярная практика вокальных упражнений формирует всестороннюю подготовку учащихся и позволяет им эффективно передавать свои эмоции через исполнение.

Методическая разработка, представленная в данной работе, направлена на создание системы, которая сможет объединить различные аспекты вокального обучения и обеспечить гармоничное развитие ученика как музыканта, а также помочь ему находить индивидуальность в мире музыки.

Применение перечисленных методических рекомендаций, а также проработка нотных упражнений будет способствовать более глубокому пониманию студентами основ вокального мастерства и позволит им уверенно справляться с любой вокальной задачей.

Список литературы

Становление педагога по вокалу. М., 2020.

Технические основы вокала. СПб., 2019.

Психология музыкального восприятия. Краснодар, 2021.

Методические аспекты преподавания вокала. Кемерово, 2018.

Основы дыхательной гимнастики для вокалистов. Челябинск, 2017.

Вокальная техника: от азов к мастерству. Екатеринбург, 2022.

Чуковский, К. А. «Вокальные упражнения для начинающих». Москва, 2023.

Пение: Техника и искусство. Новосибирск, 2022.

Дыхание и голос: премудрости вокала. Владимир, 2021.

Эта методическая работа направлена на полное освоение основ вокальной техники и создание платформы для дальнейшего музыкального роста каждого студента.