Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр дополнительного образования»

Статья

«Целевые ориентиры и стратегические задачи на занятия по вокалу для успеха каждого ребенка»

педагог дополнительного образования

Свиридова Жанна Николаевна

г. Билибино 2025 г.

 Эстрадное пение–демократический, широко популярный жанр в современной музыке, который успешно осваивает музыкально одарённые дети. Это дети новой генерации: талантливые, любознательные, хорошо образованные в сфере информационных коммуникаций, это дети с повышенными требованиями к жизни, к образованию, к досуговой деятельности, поэтому и подход к работе с такими детьми на занятиях театра песни и танца «Гармоника» модернизируется, постоянно совершенствуется ставятся новые ориентиры и задачи для достижения успеха каждого ребенка.

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность.

Актуальность педагогического опыта заключается в следующем:

-многовековая культура вокального пения сохранила народное творчество, органичное сочетание музыки и слова. Музыка черпает из речевой интонации способность выражать эмоции, чувства. Именно через их постижение и анализ, обучающиеся глубже и полнее понимают суть, назначение искусства в жизни человека и общества, ощутить себя истинными творцами национальной культуры.

Специфика жанра предполагает преодоление неизбежного на первом этапе «подражания» известным образцам эстрадного пения и развитие мотиваций поиска собственной манеры исполнения, становление творческой индивидуальности, прежде всего в разнообразной концертной деятельности, обращённой к социуму.

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслаждения. Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, общественное бытиё, мысли и чувства, самые личные, глубоко индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей.

 Большую роль в этом играют:

- концертная деятельность;

- участие в фестивалях, конкурсах.

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. Эстрадное пение предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, владение сценическим движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа эстрадного артиста. В свою очередь актёрское мастерство является проводником к сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актёром, герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи необходимо понять и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с этим образом и только после этого считать произведение выученным, готовым к показу.

Основной идеей опыта для меня стало:

--развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; добиться чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и выровнять диапазон певческого голоса; овладеть специфическими эстрадными приёмами в пении и многое другое;

*-овладеть навыками эстрадного сценического искусства и актёрского мастерства:*научиться красиво и артистично держаться и двигаться на сцене, обучиться актёрским навыкам, усовершенствовать дикцию;

*-обучиться работе с микрофоном под минусовую фонограмму:*знать основные правила работы с микрофоном и уметь применять их на практике;

-преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и повышению самооценки в процессе обучения;

-создать предпосылки для формирования внутренней мотивации к творческому самовыражению: привить ощущение собственной значимости в обществе, стремиться   к раскрепощению инициативы и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей и развитию целеустремлённости.

*-расширить общий музыкальный кругозор учащихся:*в процессе обучения познакомить учащихся с великими произведениями советских и зарубежных композиторов.

Подобный подход является наиболее педагогически целесообразным.

Целевой ориентир в эстрадном пении – это создание условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся в области эстрадного пения, обучение вокально-техническим и музыкальным навыкам.

 Для достижения данной цели необходимо решение **следующих задач:**

Обучающие:

- обучение навыкам исполнительского мастерства

- обучение навыкам правильного певческого дыхания

- обучение навыкам певческой артикуляции

- обучение навыкам ансамблевого пения

- обучение навыкам сценического мастерства

- обучение правилам охраны и гигиены голоса

- формирование навыков работы с фонограммой, микрофоном и усилительной аппаратурой

Развивающие:

- развитие музыкального слуха и музыкальной памяти

- развитие чувства метра, ритма, темпа

- развитие тембра голоса

- овладение исполнительскими навыками в вокальном ансамбле

- развитие навыков адекватной оценки личного и коллективного результата

- развитие художественно-эстетического вкуса и устойчивого интереса к пению

Воспитательные:

- воспитание высокой исполнительской культуры

- воспитание ответственности за личные и коллективные успехи

- воспитание активной гражданской позиции

- формирование качеств личности, необходимых для достижения успешности.

  Описание опыта

Особую роль в своей педагогической деятельности я отвожу – эстрадному творчеству, как самому современному и на данный момент популярному виду музыкального исполнительства. Зрелищность и максимальная насыщенность всех средств художественной выразительности, свойственных произведениям музыкальной эстрады, их яркость и запоминаемость, четкий, яркий, разнообразный танцевальный ритм, красочность оркестровки, виртуозность исполнения, различного рода эффекты, в том числе звукоподражательные, имитация звучания экзотических музыкальных инструментов, все эти вышеперечисленные особенности эстрадного произведения в значительной степени активизирует эмоциональную отзывчивость слушателя , помогает непроизвольному запоминанию музыкального материала и поддерживает интерес к музыке.

        Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщитьдетей к певческому искусству. Младший школьный возраст является самым подходящим для достижения этой цели. Поэтому важно отметить особенности эстрадного музыкального произведения, благодаря которым достижение этой цели возможно. Это простые средства художественной выразительности и музыкального языка (мелодии, гармонии, ритма), яркое образное содержание, четкая ритмическая основа, многообразие и яркость выразительных и изобразительных средств, рассчитанные на мгновенное воздействие на маленького слушателя. Благодаря описанной выше структуре детской эстрадной песни, процесс усвоения младшими школьниками основ музыкального искусства становится не только информативным, но и увлекательными. Во время исполнения эстрадного произведения развиваются двигательные способности, чувство ритма. Движения ребенка становятся более уверенными, раскованными, эмоциональными. Имея перед собой образец исполнения эстрадной песни, получаемый практически каждый день из средств массовой информации, ребенок активно стремится подражать ему, он желает научиться красиво и грамотно петь и двигаться на сцене, быть признанным в своем окружении, поэтому работа над эстрадным произведением легка и плодотворна.

Занятия по обучению эстрадному исполнительству состоят из двух основных частей, в процессе которых происходит формирование вокальных, эмоциональных и актерских навыков, необходимых для получения конечного результата:

1. Работа над постановкой певческого голоса(очень сложный, трудоемкий, занимающий много времени процесс, подробное описание которого требует отдельного внимания). В него входит исполнение вокальных упражнений, которые служат для распевания, на них отрабатываются основные вокальные навыки (дыхание, артикуляция, звукообразование, резонирование), подготовка к работе над эстрадным произведением - создание эмоционального настроя, и введение голосового аппарата в работу с постепенной нагрузкой.

2. Работа над певческим репертуаром с учетом возрастных особенностей.

Для раскрытия творческой индивидуальности ребенка необходима тщательно продумываю свою работу. Заключается она в подборе и адаптации музыкального материала для каждого конкретного ребёнка либо для определённого состава ансамбля.

Желательно использовать только высокохудожественные произведения, обладающие выразительной мелодией, богатой гармонией, грамотным текстом, помогающие воспитывать у детей культуру исполнения и прививать эстетический вкус.

Для детей младшей возрастной категории наиболее приемлемыми являются ансамблевые произведения. Дети учатся петь всей группой, дуэтом, трио, соло, перекличкой. Таким образом, приобретаются навыки вокального искусства: чистота интонирования, правильность дыхания и звукоизвлечения, напевность голосоведения, дикция и артикуляция, а также гармонический и мелодический слух.

Песни должны быть эмоциональными, динамичными, с обязательным использованием игровой формы, несложные по тексту и мелодическому рисунку.

Диапазон песни не должен быть более квинты, с запоминающейся мелодией и классической гармонизацией.

Подбор репертуара солистам и ансамблям проходит с учетом индивидуальных особенностей исполнителей, перед которыми ставится задача достижения конкретных целей.

За год число готовых произведений обычно не превышает трех.

Несмотря на то, что эстрадное пение один из самых доступных видов творческой музыкальной деятельности, процесс воспитания исполнителя эстрадного произведения достаточно сложный и требует системы.

Еще один аспект, для успеха ребенка является создание доброжелательной атмосферы в коллективе.

 Творческая активность учащегося проявляется через создание благоприятной среды, а также воспитание культуры поведения учащихся, направленное на развитие эстетического и художественного вкуса.

 В каждом ребенке стараюсь увидеть проявления музыкальной одаренности, знать его особенности и способности. Чтобы развить музыкальную одаренность в процессе обучения стараюсь сделать занятия оживленными, яркими, находить повод к одобрению и поощрению стремлений детей к музыкальным занятиям. В совместной деятельности с ребенком педагогу нужно быть равноправным партнером, уметь вовремя проявить эмоциональную поддержку, создать доброжелательные и доверительные отношения, проявлять внимание к успехам и неудачам, настроить на высокие достижения результата.

 Одна из основных моих задач занятий по вокалу: снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный эмоциональный тонус учащихся. Вот лишь некоторые правила по проведению занятий с одаренными детьми. Необходимо описывать свои чувства, называть конкретные факты или детали, которые понравились. Выражать удивление и восхищение всем, что ребенок говорит и делает. Проявлять внимание к настроению ребенка. В каждом занятии находить что-то позитивное и называть эти достижения вслух. На музыкальных занятиях очень важна улыбка педагога и улыбка ребенка. «Улыбкотерапия» поднимает настроение, улучшает показатели здоровья. Доброе слово, улыбка педагога, эмоциональный настрой, спокойная окраска голоса, доверительный стиль общения- все это создает благоприятную атмосферу на занятиях.

Мотивация*.* И еще один неотъемлемый компонент успешного развития музыкальной одаренности – повышенная мотивация. Она обеспечивает более интенсивную, активную и самоорганизующую деятельность ребенка, направленную на достижение результата. Необходимо подбадривать, поддерживать, хвалить детей, даже за самые незначительные достижения, если они требовали времени и усердия. Мотивацией также является артистизм самого педагога: его речь, наличие разнообразных интонаций в голосе, выразительная мимика. Зачастую оживление учителя переходит к его ученику, и ученик, в свою очередь, старается найти в себе силы для получения дальнейших знаний. Необходимо требовательно и целенаправленно находить, и варьировать учебный материал, подбирать репертуар, учитывая возрастные и психофизиологические, индивидуальные особенности ребенка, заботясь о его здоровье и психологическом комфорте во время занятий эстрадным вокалом. Исполнительский репертуар должен быть интересен, ярок и отвечать высоким нравственным идеалам. Обучая ребенка, важно сохранить его высокую самооценку, подчеркнуть, что вы уважаете его личность и стремление к росту, укрепить его уверенность в том, что он «хороший», «успешный». Стремление ребенка, осознание возможностей, уверенная позиция и успех-важные условия реализации мотивации.

     Индивидуальный образовательный маршрут*.* Использование индивидуального образовательного маршрута является одной из форм работы с одаренными детьми. Работа по ИОМ требует от педагога серьезной, кропотливой предварительной работы. Внимательно изучаю имеющий у ребенка уровень музыкальной одаренности, ставлю цели и задачи дальнейшего роста, обеспечиваю формирование и реализую потребности одаренного ребенка. Не нужно сдерживать инициативу ребенка, желательно приучить его к самостоятельному выполнению полученного задания. В ИОМ также провожу занятия со специалистами других искусств: хореографом (работа над сценическим движением). Для предпрофессиональной подготовки, профессионального самоопределения одаренного ребенка применяю технологию портфолио результата. Эта технология тесно связана с желанием и стремлением ребенка овладеть знаниями и приобрести навыки на более высоком уровне, которые должны пригодиться в будущей профессиональной деятельности. Обучая ребенка, нужно делать упор на его сильные стороны, искать такой подход, при котором ребенок смог бы самостоятельно добиваться положительного результата и с желанием идти к поставленной цели. Предлагая юному таланту произведения гораздо сложнее его уровня исполнительства, мы предоставляем ему возможность добиться результативности очень усердным трудом.

             Работа с семьей*.*В процессе воспитания таланта очень важную роль играет семья, ее поддержка, забота, понимание. Обязательно провожу постоянный диалог с родителями, беседы, консультации, рассказывать об успехах и неудачах, объяснять, чтобы родители ни в коем случае не ставили перед ребенком завышенных планов. Также создана группу родителей в социальных сетях. Неоценимую помощь семья оказывает в подготовке к конкурсам вокального искусства и концертным выступлениям (пошив сценических костюмов, приобретение необходимого реквизита, дополнительные вокальные занятия, доставка детей к месту проведения конкурса, концерта). В течении учебного года проводятся отчетные концерты для родителей, в которых наглядно представлены достижения детей.

Участие в конкурсах. В настоящее время, когда широко распространяется идея личностно-ориентированного подхода в образовании, необходимо, чтобы обучение эстрадному вокалу обеспечивало и развивало в каждом одаренном ученике чувство «успешности». Психологи утверждают, что такие педагогические проекты положительно влияют на самооценку и самоуважение ребенка, который втайне мечтает о славе певца-исполнителя. Высокопрофессиональный певец-это человек, разносторонне развитый, обладающий целым комплексом талантов, знаний, умений. Недостаточно только превосходно петь, нужно суметь сделать шоу, заинтересовать зрителя, а для этого придется поработать и головой, и связками, и всем телом. Ни феноменальные способности, ни яркая и неповторимая индивидуальность сами по себе не определяют музыкальной одаренности, если её обладатель не заявил о себе выдающимися творческими результатами. Дети занимающиеся в театре песни и танца «Гармоника» с огромным желанием и удовольствием принимают участие в концертах и различных конкурсах. Участие в конкурсах ставит перед учащимися конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в дружеском состязании. Конкурсная деятельность имеет определенные преимущества перед другими способами личностной самореализации. Подготовка и участие в художественном конкурсе интенсивно расширяет жизненный опыт, помогает конкурсантам через активные личные переживания совершить переход к более глубокому познанию искусства, к постижению серьезного художественного творчества. Для многих детей выход на большую аудиторию и тем более на сцену- большой стресс. Для удачного выступления в концерте или на вокальном конкурсе, педагогу необходимо научить ребенка находиться в состоянии оптимальной концертной готовности. Это состояние будем рассматривать по трем важнейшим параметрам: физическому, эмоциональному и умственному. При хорошем физическом самочувствии возникает ощущение «здоровья», полноты сил во всем организме. Это дает заряд бодрости, хорошего настроения, выносливости, прокладывает путь к хорошему эмоциональному состоянию во время публичного выступления, положительно влияет на протекание умственных процессов, связанных с концентрацией внимания, памяти, мышления. Эмоциональный и умственный компоненты подготовки представляют собой психологическую подготовку. Для повышения психологической устойчивости певца во время публичного выступления можно воспользоваться некоторыми приемами и методами, такими как: психологическая адаптация к ситуации публичного выступления; пение перед воображаемой аудиторией; генеральный прогоны; ролевая подготовка. Вокальные конкурсы повсеместно играют видную роль в деле выявления молодых талантов.

Главной целью для успеха каждого ребенка, является создание условий, обеспечивающих наиболее полное раскрытие их индивидуальных способностей. Важно побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. Одаренный ребенок требует к себе особого внимания, необходимо заботиться о нем, чтобы он превратился в талантливого, высокопрофессионального артиста.

Список используемой литературы.

1.Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». Избранные   труды.М.,1985-Т.1.

2.Первушина Е. «Как выявить и развить способности вашего ребенка» -М.: Центрполиграф,2005.

1. «Образовательная программа-маршрут ученика/ под ред. Тряпициной А.П.-СПб,2000.

4.Богоявленская Д.Б. «Рабочая концепция одаренности»-М.,2003.