

Обобщение педагогического опыта

Тема опыта: «Развитие вокальной одаренности детей через занятия по образовательной программе учреждения дополнительного образования»

Автор опыта: Осипова Елизавета Алексеевна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО Собинского района ЦДО

Раздел I. Информация об опыте.

1 Условия возникновения и становления опыта

Опыт сформирован в стенах учреждения дополнительного образования. Прием в объединение осуществляется на внеконкурсной основе, принимаются все желающие. Работа в объединении «Лазурит» направлена на выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование свободной физически здоровой личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в дальнейшем на самореализацию в обществе.

Музыкально - эстетическое воспитание – одно из важных направлений в работе нашего учреждения. Администрация МБУ ДО ЦДО способствует развитию условий для реализации художественно- эстетического и музыкального воспитания. Постоянно пополняется учебно- методический комплекс, закуплена соответствующая аппаратура, оборудован актовый зал.

В создании условий для максимальной оптимизации творческих способностей огромную роль играет выбор программы преподавания. Работа ведется по программе «Эстрадный вокал», она базируется на принципе целостности, комплексности музыкально-эстетического образования. Музыка рассматривается в программе в совокупности с другими видами искусства, что позволяет добиться значительных результатов в выявлении и реализации творческого потенциала личности.

2. Актуальность и перспективность опыта

Музыкальное искусство побуждает и стимулирует творческий потенциал личности, так как эмоциональная сфера и воображение тесно связаны с творческими способностями, поэтому важно создать условия для вовлечения ребенка в практическую музыкально – творческую деятельность.

Опыт актуален, так как певческое исполнительство обладает огромными возможностями. Это и развитие музыкальных способностей, и формирование вокально- хоровых навыков, и воспитание лучших человеческих качеств. Вокальное воспитание оказывает влияние не только на эмоционально-эстетическое развитие личности ребенка, но и на умственное. Достаточно вспомнить то, что воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи.

Пение благотворно сказывается и на физическом состоянии исполнителей. Пение не только доставляет удовольствие поющему, но также упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, которая тесно связана с сердечно-сосудистой системой, следовательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье. Поэтому можно смело сказать, что пение имеет здоровьесберегающий эффект.

Опыт актуален, т.к. позволяет разрешить противоречия между потребностью детей в творческой реализации через вокально-хоровое исполнительство и зачастую отсутствием соответствующих данных и навыков.

3. Ведущая педагогическая идея

Если в процессе вокальной работы с обучающимися развивать вокальные навыки, ладовое метроритмическое чувство, способность эмоционально воспринимать музыку, формировать основы музыкальных знаний, то в результате определенное количество обучающихся сможет продемонстрировать повышенный уровень, т.е. перейти в категорию одаренных детей.

4. Теоретическая база опыта

Существует теория, что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. По другому мнению одаренность — уникальное явление, в этом случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей. [1]

«Одарённость – генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии». К. К. Платонов [3]

Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одарённые дети — это дети, которые признаны образовательной системой превосходящими уровень развития в данной сфере других детей своего возраста.

Здесь можно уверенно сказать, что яркие, талантливые и самобытные дети видны сразу. Опытный педагог сможет его отличить из множества детей. Но и тем не менее, не всегда хватает одного прослушивания, что бы понять, что ребенок музыкально одарен и в чем именно проявляются его яркие стороны .

В вокальную студию приходят в том числе дети, которых можно отнести к категории одарённых. Эти дети отличаются более высокими, по сравнению с большинством, творческими способностями и вокальными возможностями их проявления; имеют активную, познавательную потребность. Так же, для них характерна острота восприятия окружающего мира, способность сосредоточиться сразу на нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, продолжительный период концентрации внимания.

Внешнее проявление вокального творчества многообразно. Оно выражается в более быстром усвоении нового музыкального материала, в любознательности ребенка, его исследовательской активности на занятиях, ранней увлеченностью каким-либо из направлений в вокальном искусстве, например джазом. Такие дети довольно быстро осваивают сложные вокальные произведения, наполненные мелизмами и пассажами. Помимо этого, такие дети имеют гармонический слух, что позволяет им легко исполнять партии вторых и третьих голосов. И делают это мастерски и с удовольствием. Кроме этого, одаренные дети легко могут импровизировать и сочинять «подголоски» к основной вокальной партии.

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным создателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности.

Вот почему методы и формы работы педагога должны способствовать решению обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны методы работы:

- исследовательский;
- частично-поисковый;
- проблемный;
- проектный;

Формы работы:

- разноуровневые задания, творческие задания;
- консультирование по возникшей проблеме;
- дискуссия;
- игры.

Очень важно участие в конкурсах и фестивалях.

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:

1. Выявление одаренных детей;
2. Развитие творческих способностей на занятиях.
3. Развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, индивидуальная работа).
4. Создание условий для всестороннего развития одаренных детей.

Педагог должен помнить, что нет одинаковых детей: у каждого есть что-то свое, что-то, что выделяет его из общей массы и делает уникальным. У одного это способность быстро и без ошибок решать звуки и тональности, у другого — импровизировать, у третьего – сочинять партии вторых и третьих голосов, у четвертого предрасположенность к исполнению сложных пассажей наполненных украшениями и мелизмами. Одним словом, наше внимание к одаренным детям

должно органически вписываться в образ мира любого ребенка и быть для него совершенно естественным. [6]

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям, «любопытность», а последняя — в устойчивую «познавательную потребность». Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких сложностей, где все представляется как будто ясным, — одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца от посредственного человека. Одно из ведущих качеств, свойственных одаренному ребенку, — сверхчувствительность к проблемам. [5]

Обучение с целью развития одаренности всегда должно строиться на индивидуальном подходе, учитывая его психо-физические особенности, его сильные, а так же слабые стороны в вокальном искусстве. При подборе репертуара нужно учитывать творческие желание и интересы ребенка, развивать их и умело вкраплять нужные знания в творческий процесс.

Одна из форм развития одаренности детей – творческая исследовательская деятельность учащихся, которая способствует формированию осознанного творчества в вокальном искусстве, а также формированию мотивации к получению новых знаний и новых открытий в музыке. Принимая участие в фестивалях и конкурсах разного уровня, учащиеся имеют возможность проявить не только свои вокальные и артистические способности, но и умение выступать перед аудиторией, взаимодействовать с ней.

В целях поддержки интереса к вокальному искусству и развития природных музыкальных способностей используются творческие задания, экспромты и музыкальные игры. Проводятся музыкальные «угадай-ки» с элементами «мозгового штурма», музыкальные задания, где каждый может проявить свои способности.

Одна из эффективных форм работы с детьми – их участие в мастер-классах и открытых занятиях, где опытные педагоги делятся своими методиками и новыми приемами в вокальном искусстве. Музыкальные конференции и семинары различного уровня для учащихся называют «стартом в профессиональную творческую жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в самом начале открытия одаренности ребенка.

Принципиально значимым в организации учебного процесса с одарёнными учащимися является использование информационно-коммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, закреплении, повторении, контроле.

Безусловно, работа с целью развития одаренности детей трудна, но интересна и богата развивающими идеями — не только для обучающихся, но и для педагога и родителей. Грамотно организованная и систематически осуществляемая

творческая деятельность по развитию одарённости развивает у обучающихся стремление к самосовершенствованию и саморазвитию в вокальном искусстве, развивает творческие способности и желание проявлять их в различных видах творческой деятельности. Важно, чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство самостоятельности, смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск новых приемов музыкального исполнения в вокальном искусстве.

Особое внимание при выполнении данной работы уделялось исследованиям в области методики вокального воспитания детей С. О. Гладкой, В. К. Тевлиной, Г. Г. Струве, Л. Г. Дмитриевой, О. А. Апраксиной, Л. Безбородова, Г.Г. Стуловой, а также современным исследованиям по работе с детскими коллективами В. В. Емельянова, М. С. Осеневой, В. А. Самарина и других педагогов. Ученые считают, что через вокальную деятельность происходит приобщение ребенка к музыкальной культуре, это прекрасная психологическая, нравственная и эстетическая среда для формирования лучших человеческих качеств.

Главным достижением методики Д. Е. Огороднова, считает автор, является вокальный алгоритм, выраженный в визуальной схеме. Этот алгоритм включает в работу весь организм ученика, т.е. голосовой аппарат, движение рук (т.к. ученик дирижирует по схеме указкой или кистью руки) и зрение. Это помогает формированию целого комплекса певческих и музыкальных навыков в целом. Занятия по алгоритму и дидактическим упражнениям решают одну из главных задач – формирование и осмысление своего собственного тембра как инструмента выразительности, не только певческой, но и речевой. По мнению Д. Е. Огороднова, современная методика музыкального воспитания должна быть комплексной, чтобы развивать все задатки творческих способностей учащихся, в том числе их музыкальные способности, интеллектуальную и эмоциональную активность.

5. Новизна опыта

Данный опыт не содержит принципиально новых открытий, но позволяет развивать творческий потенциал ребенка через совершенствование вокально – хоровых навыков.

Раздел II.

Технология опыта

Цель педагогической деятельности: формирование вокальной одаренности обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования.

Задачи:

- определить последовательность формирования первоначальных певческих навыков в начальный период обучения;
- сформировать систему методов и приемов развития вокальных навыков учащихся;

- развивать у детей способность восприятия искусства, формировать художественный вкус, художественно- творческие способности.
- формировать осознанное отношение к музыке, которое помогает детям самостоятельно использовать выразительно- изобразительные средства музыкального искусства для выражения своих чувств в вокальном творчестве.

Поставленным задачам соответствуют определенные приемы и методы работы. Первым условием формирования голосообразования у детей является непринужденность звукоизвлечения, наибольшая свобода, это достигается легче всего при тихом пении.

Второе условие – правильный выбор высоты тона, с которого начинается вокальная работа, диапазона и тесситуры в которых эта работа ведётся. Этот тон он определяет ближе к тону разговорной речи.

Третье условие - выбор для начала вокальной работы соответствующего гласного. Во всех отношениях наиболее удобным для начала работы оказывается гласный звук «У». Звучание его в речи и в пении имеет сходный характер, он наиболее стабилен.

Методика комплексного музыкально-певческого воспитания включает в себя шесть видов художественной деятельности:

- художественное тактирование;
- работа по алгоритму постановки голоса;
- ладо - вокальные жесты;
- декламация с жестикуляцией;
- вспомогательные движения при вокальной работе над песней;
- поиски выразительных движений во время слушания музыки.

Наглядная алгоритмизация вокальных упражнений позволила сделать вокальную работу на уроке доступной и наглядной. Алгоритм - это строгое предписание для неукоснительного выполнения ряда последовательных движений, действий, операций, итогом чего является заранее запрограммированный результат. Вокально-ладовые упражнения являются основой вокально-хоровой работы на уроке. Но к пению этих упражнений, то есть к вокальной работе по алгоритму, надо подводить осторожно, постепенно.

Основными методами обучения являются методы музыкальной импровизации, интеграции различных видов искусств, интерпретации собственного исполнения музыкального произведения. Для организации творческого сотрудничества детей на уроке активно используются игровые приемы, обмен впечатлениями о музыке, выполнение заданий творческого характера.

Среди известных методических приемов для развития слуха, направленных на формирование слухового восприятия и вокально-слуховых представлений, используемых автором, такие как: сравнение различных вариантов исполнения с

целью выбора лучшего; объяснение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах музыкальной выразительности только на основе личного опыта учащихся; пение «по цепочке»; настройка на тональность перед началом пения; выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или вокализацией; в процессе разучивания произведения смена тональности с целью поиска наиболее удобной для детей, где их голоса звучат наилучшим образом.

В начале работы с детьми автор знакомит их с вокально-певческой установкой, объяснив, что если у человека правильное положение тела, то он хорошо себя чувствует, следовательно, и хорошо поет. Для подтверждения этого используется следующая игра: «Сидит дед – ему сто лет, нам меньше – мы сидим вот так». На первые слова необходимо сгорбиться, плечи наклонить вперед, когда произносится вторая фраза, плечи разводим и сидим прямо. Эффективность приема состоит в том, что автор уделяет внимание игровой форме в выполнении данных упражнений, что позволяет более активно вовлечь учащихся в работу для развития тех или других вокально-хоровых навыков.

Также в игровой форме формируется навык певческого дыхания. Для развития правильного певческого дыхания автор использует эффективную дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой, которая увеличивает объём лёгких и формирует брюшной тип дыхания. Для скорейшего развития прочного навыка правильных дыхательных движений упражнения дыхательная гимнастика выполняется регулярно в начале каждого занятия.

Основной задачей вокальных занятий автор считает формирование устойчивого интереса к пению. Поэтому на первых занятиях автором используются игровые песни и попевки. Яркое образное содержание таких песен позволяет активно включать элементы игры. В игре легче снимается скованность, присущая детям, которые попадают в новый коллектив. Для исправления интонации педагог использует индивидуальные занятия. У детей, которые упорно трудились и добились заметных результатов, появляется чувство уверенности в себе, заинтересованность в дальнейшей работе.

Важно суметь вовремя заметить успехи учащегося. Музыка должна приносить детям счастье и радость. Как показывают исследования, детей, одаренных музыкально, 2-4 %, поэтому очень важно увлечь, заинтересовать пением, музыкой остальные 96- 98%.

Метод «игры» занимает у автора большое место в работе. Театрализация песен с игровыми моментами, с движениями, элементами ритмики также является дополнительным источником радости на занятиях коллектива. В результате систематичности занятий вокалом у детей улучшается эмоциональная восприимчивость к музыке. Вежливость, простота, общительность, внимание к окружающим, доброжелательность – вот те черты, которые воспитываются у детей в процессе занятий вокалом.

Выступление коллектива или отдельного исполнителя - это венец кропотливой работы. Для постоянно движения вперед нужны остановки, на которых подводятся итоги сделанному, отмечаются удачи и неудачи, намечаются планы на будущее. Такими остановками для исполнителей служат выступления перед аудиторией. Для детского коллектива они особенно важны, так как являются собой реально ощутимую связь вокального и хорового искусства с жизнью, с людьми. В публичном выступлении проявляется момент сотворчества исполнителей с авторами, а этот момент рождает душевный подъем, вдохновение и огромную радость.

В нашем учреждении часто проходят концерты к различным праздникам: к Дню Матери, Дню рождения ЦДО, к 8 Марта, Дню учителя, 9 Мая, отчетные итоговые концерты и т.д.

Песня - это драгоценная область музыкально- поэтического искусства. «В известном смысле можно сказать, - писал Д.Б. Кабалевский, - что с песни начинается и на песню опирается почти вся музыка». Потому так важно, чтобы дети полюбили песню, умели ее красиво и правильно исполнять, чтобы несли песенную культуру в жизнь.

Раздел III.

Результативность опыта

Для определения уровня развития вокальных навыков автором используются диагностические методы М.С. Осеннеевой и В.П. Анисимова. Результаты диагностики оценивались по трем уровням: высокий, средний, низкий (по методике С.Н. Гладкой).

Диагностика развития вокально-хоровых навыков осуществлялась с помощью диагностических контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотный слух, вокальная техника (способ звукообразования, тембр голоса, диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность.

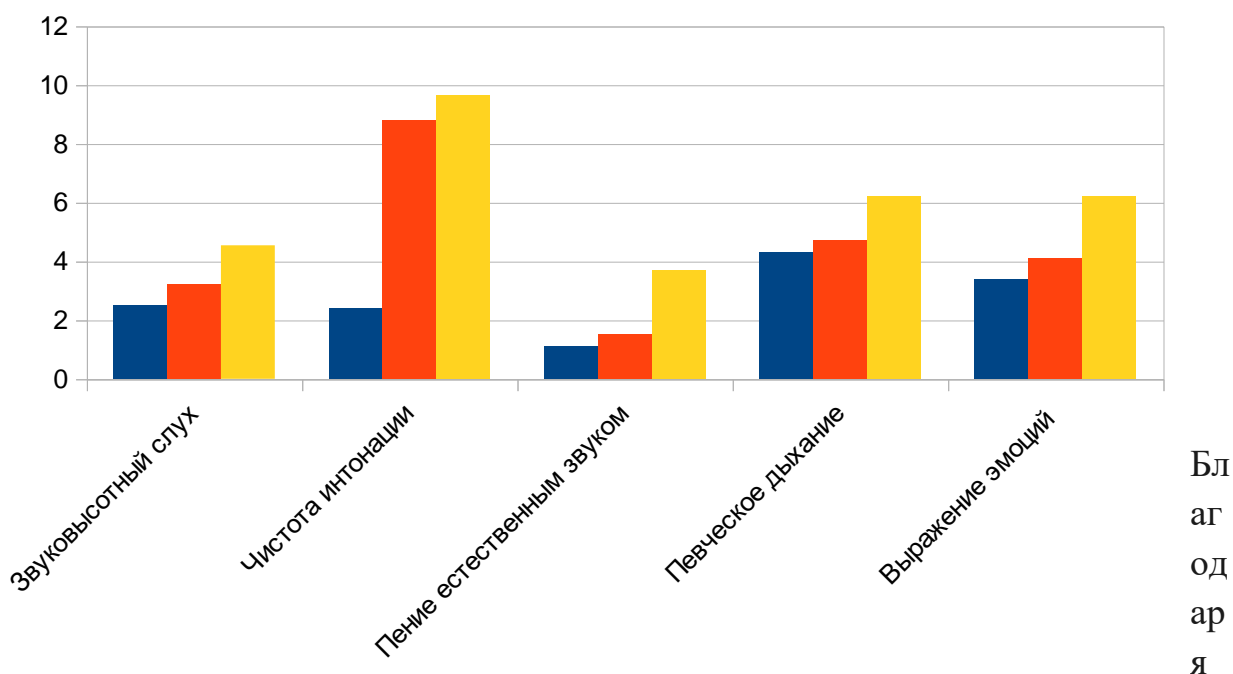
Выявлено, что на начальном этапе обучения в основном преобладает низкий и средний уровень развития вокальных способностей, активности в творческих проектах и в других видах творческой деятельности (68%).

Первоначальная диагностика, проведенная в сентябре 2021 года в объединении 3-го года обучения показала фактические уровни вокальных данных: звуковысотный слух, чистота интонации, пение a-cappella – высокий и средний уровни 73 %; низкий – 27 %.

Вокальная техника (пение естественным звуком, овладение певческим дыханием, артикуляция звуков) – высокий и средний уровни 60 %; низкий — 40%.

Эмоциональность – высокий и средний уровни - 68%; низкий - 32%.

Результаты эффективности проведённой работы отчетливо прослеживаются в сравнении сводных диагностических данных



индивидуальному подходу в работе с детьми, созданию условий для реализации их творческих возможностей, обучающиеся ежегодно участвуют в городских, региональных конкурсах, мероприятиях.

Таким образом, вокально – хоровые занятия в урочной и неурочной деятельности формируют творческие способности учащихся. Но самое, пожалуй, важное - это то, что хоровое пение, являясь наиболее доступной и демократичной формой русского национального исполнительства, активно вовлекает поющих в творческий процесс. Поэтому в общеобразовательной школе оно рассматривается как чрезвычайно действенное средство, способствующее воспитанию вкусов учащихся, повышению их общей музыкальной культуры, проникновению песни в быт.

Литература:

1. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. — М., 1991. — 79 с.
2. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий: М.1997
3. Емельянов, В. В. Фонопедический метод формирования певческого
4. голосообразования: Методические рекомендации для учителей музыки/
5. Емельянов В.В.- Новосибирск: Наука, Сиб. Отделение, 2010 — 165 с.
6. Емельянов, В.В. О фонопедическом методе развития голоса и
7. вокально-хоровой работы // Искусство в школе.- 2011 - № 6.- С.16.
8. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг/
9. Емельянов В.В. С-Пб.: Лань, 2013 - 384 с.
10. Емельянов, В.В., Трифонова, И.А. Развивающие голосовые игры:
11. Методическая разработка для самостоятельной работы студентов по I
12. уровню обучения программы «Фонопедический метод развития голоса».-
13. Тюмень, ТюмГУ, 2009 - 178 с.
14. Менабени, А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное
15. Матюшкин А . М . Загадки одаренности. М.,2012 . — 127 с.