

Творческое развитие учащихся в образцовой студии художественного чтения и музыкально-театрализованных представлений «Калейдоскоп».

Занятия по вокалу с одаренными детьми.

(из опыта работы)

«Музыка - так же как и литература, и другие виды искусства, обладает ни с чем несравнимой силой воздействия на духовный мир человека. И воздействие это вовсе не ограничивается чисто художественной стороной. Оно сказывается на всем нравственном облике человека».

Д. Кабалевский.

Музыкальное воспитание имеет огромное значение в формировании личности ребенка. Музыка связывает воедино личность и духовный опыт человечества. На этом уровне происходит общение со всем культурным богатством человечества. Таким образом, в музыке заложены широчайшие возможности общения, передача опыта от поколения к поколению.

В условиях глубоких преобразований различных сфер общественной жизни страны возрастает необходимость в творческом развитии подрастающего поколения, способность понять, оценить и преобразовать в своей практической деятельности окружающий мир. Эта важная педагогическая задача имеет ярко выраженную общечеловеческую гуманистическую направленность, и сегодня больше внимания уделяется конкретному ребенку, формированию его личности.

Организация учебного процесса – это занятия, которые должны быть построены с целью развития творческой деятельности учащихся. Деятельность педагога направлена на то, чтобы создать такие условия, при которых ребенок чувствовал бы себя комфортно, был индивидуально ориентирован на собственные возможности.

В студии «Калейдоскоп» занимаются дети с различными вокальными, артистическими данными и для детей обладающих хорошими вокальными данными возникла необходимость создания вокального ансамбля студии «Калейдоскоп». Ребята исполняют главные вокальные партии в музыкально - театрализованных представлениях, показывают свое вокальное мастерство на концертах и конкурсах.

Актуальность этой проблемы очевидна: приобщение ребят к искусству через музыку и театр имеет большое образовательное и воспитательное значение.

Учащиеся узнают о музыке, языке чувств, изучают азы музыкальной грамоты, осваивают певческие навыки.

Детские годы – это период интенсивного восприятия, накопления музыкальных впечатлений, которые оказывают огромное влияние на дальнейшее формирование сторон личности ребенка. Она открывает путь к восприятию разнообразнейших музыкальных образов, дает возможность осуществлять перенос сформированных черт личности на другие области деятельности. Музыкальное искусство с самого начала служило средством общения, оно было инструментом между индивидом и социумом.

Для занятий написана авторская программа.

Цель программы: создание условий для развития эмоционально-чувственной сферы, развития творческой активности, приобретение вокальных навыков, расширение музыкального кругозора, формирование музыкальной культуры.

Основными задачами являются;

1. Развитие музыкальных и творческих способностей, певческой культуры, вокальных навыков, умение общаться посредством музыки.
2. Развитие индивидуальных способностей детей в области художественного творчества.
3. Обучение вокальным, артистическим навыкам, освоение музыкальной грамоты.
4. Воспитание художественного вкуса, формирующего подлинно гуманистическое восприятие человека, расширение сферы музыкальной деятельности и музыкального кругозора.

Процесс обучения предполагает два уровня:

Репродуктивный: овладение вокальными навыками, развитие дикции, чувства ритма.

Креативный: творческая деятельность, публичные выступления. Овладение этими навыками предполагает сочетание трех форм обучения:

Индивидуальная, ансамблевая.

Продолжительность занятия один час в неделю по 45 мин.

Принципы отбора содержания: Репертуар программы подобран из музыкальных произведений авторской классической и современной музыки. Он четко структурирован, систематизирован и распределен по принципу усложнения содержания, характера, выразительных средств музыкального произведения. Предусматривается целостность музыкального образования: обучение, воспитание, развитие. Умение различать динамические оттенки, определять ритм, темп, а так же подчинять свои движения всем музыкальным изменениям – все это должно помочь детям создавать художественные образы посредством музыки. Репертуар подбирается с учетом индивидуальных возможностей и вокальных навыков.

Способы определения результативности:

выступления на концертах, индивидуальное прослушивание, результаты конкурсов, анкетирование, викторины по теории.

Результатом деятельности является концертная деятельность, участие в спектаклях, музыкально-театрализованных представлениях, фестивалях, конкурсах.

Занятия театральным искусством включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат человека, театр обращается к ребенку как к целостной личности.

Интегрированный метод - музыка, игра, театр основа развития творческой личности и это является отличительной чертой программы.

Основа развития – создание ситуации успеха у воспитанников студии. Создание атмосферы непринужденности, творческой активности позволяет повысить продуктивность учебного процесса.

Использование форм и методов обучения и воспитания в соответствии с возрастными особенностями и возможностями обучающихся. Использование в образовательном процессе здоровье-сберегающих приемов, методов, форм, технологий.

Отличительные особенности: речь, музыка, движение должны быть очень тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. Благодаря этим трем компонентам активно укрепляется мышечный аппарат детей, развиваются его голосовые данные и в результате достигается не только чистота интонирования, но и выразительность в пении детей. Эти три компонента помогают развивать детские эмоции, повысить интерес к занятиям и пробудить его мысль и фантазию.

Сочетание речи, движения, пения является важным компонентом для развития творческих способностей ребенка, поэтому занятия проводятся в интегрированной форме. При проведении занятий музыки должна быть согласованность с руководителями по развитию речи и движению. Музыкально - образовательная среда это такое окружение ребенка, которое включает систему влияний личности и ее развития.

Эмоциональный контакт педагога с каждым ребенком формирует устойчивый интерес к музыкальному творчеству. Интерес должен подкрепляться возможностью непосредственно переживать «ситуацию успеха», сначала на занятиях, а затем по мере роста умений и навыков ребенка, участие в праздниках, спектаклях, это должно стимулировать его к дальнейшему росту и развитию, предоставляется возможность реализовать свой творческий потенциал, проявить активность, самостоятельность и инициативу.

Очень важен раздел – слушание музыки для развития эмоциональной сферы ребенка, развития его фантазии, мышления. Именно слушание музыки помогает вовлечь ребенка в область художественного творчества, приобщить его к ценностям музыкальной культуры и развивать его кругозор. Умение различать динамические оттенки, определять ритм, темп, а так же подчинять свои движения всем музыкальным изменениям – все это должно помочь детям создавать художественные образы посредством музыки.

Ожидаемые результаты:

Знания, умения, навыки в конце первого года обучения

Иметь навыки правильного звукообразования, интонирования.

Владеть основными вокальными навыками: дыхание, артикуляция, дикция.

Иметь представление о фразировке в пении.

Знать нотную грамоту, понятия: ритм, лад, мажор, минор, пауза.

Уметь ритмично двигаться под музыку в соответствии с характером музыки..

Знания, умения, навыки в конце третьего года обучения

Иметь навыки правильного звукообразования, интонирования.

Владеть основными вокальными навыками: дыхание, артикуляция, дикция.

Уметь держать вторую партию в распевках и песнях.

Иметь представление о фразировке в пении.

Знать нотную грамоту, понятия: ритм, лад, мажор, минор, пауза.

Уметь применять полученные знания на практике в работе над ролью.

Уметь ритмично двигаться под музыку в соответствии с ролью.

Иметь навыки работы с микрофонами.

Иметь навыки концертной деятельности. Полученные навыки в процессе обучения реализуются в конкретной творческой работе в виде ансамблевого, сольного, хорового исполнения песен, в работе над этюдами, концертными номерами, инсценировками. Участие и победа на конкурсе «Детство без границ» и «Звезды Балтики»

Знания, умения, навыки в конце пятого года обучения

Иметь навыки сольного пения, пения в ансамбле, **дуэтом**.

Петь на два голоса и каноном.

Уметь управлять интонацией голоса, владеть приемами певческого дыхания.

При исполнении вокальных номеров владеть штрихами стаккато, легато, нон легато.

Знать понятия: партитура, сольфеджио, размер, такт, ориентироваться в нотной грамоте.

Уметь раскрыть художественный образ с помощью музыки.

Свободно держаться на сцене во время публичных выступлений.

Анализировать свою работу и работу партнеров.

Свободно общаться друг с другом на вербально-речевом уровне.

Полученные навыки реализуются в творческой работе в виде спектаклей, представлений, концертных номеров. Участие и победа на конкурсе «Детство без границ» и «Звезды Балтики»

Знания, умения, навыки в конце шестого года обучения

Иметь навыки вокально-хорового исполнительства.

Владеть вокальными приемами.

Достичь небпринужденности при звукоизвлечении, артикуляции, дикции.

Формировать сценический образ в соответствии с его характером при помощи вокального мастерства.

Иметь навыки сольфеджирования.

Уметь ориентироваться в нотной грамоте.

Уметь петь а capella.

Уметь анализировать свою работу и работу партнеров.

Свободно общаться друг с другом и другими людьми на вербально-речевом уровне.

Полученные навыки реализуются в творческой работе в виде спектаклей, представлений, концертных номеров. Участие и победа на конкурсе «Детство без границ» и «Звезды Балтики»

Используется принцип интереса и доступности с учетом индивидуальных способностей.

Процесс формирования мотивации учения и активной творческой деятельности обучающихся на занятиях вокалом будет эффективным если:

-совместную музыкально-творческую деятельность обучающихся и педагога организовать таким образом, что в ней будут соблюдены интересы субъектов педагогического процесса, каждой личности в отдельности.

- учебную музыкальную деятельность построить на основе активизации восприятия обучающихся, предполагающей у них потребностей в самовыражении и умении анализировать собственные музыкально-творческие проявления.

-наряду с обновлением содержания занятий и расширением сфер художественного общения предусмотреть применение различных учебно-игровых ситуаций, носящих творческий и развивающий характер.

В нашей студии у обучающихся есть возможность заниматься как группой, так и индивидуально. Так же присутствует и комплексное обучение. Помимо занятий вокалом , учащиеся обучаются навыкам актерского мастерства , развитием речи. Ребята с удовольствием участвуют в театрально-музыкальных постановках, музыкально-литературных композициях, исполняя главные вокальные партии. У них есть возможность проявить свою индивидуальность, самовыразиться.

Таким образом, процесс формирования активной творческой деятельности развития личности у обучающихся происходит значительно быстрее и формируется устойчивое эмоционально-эстетическое отношение к действительности.

Литература:

1. Афанасенко Е. Х. Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, рекомендации/ С. А. Ключеева, К. Б.Шишова. – Волгоград: Учитель, 2011.
2. Боромыкова О.С.Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: комплекс упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста/ О.С.боромыкнва. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3. Гальцова Е. А.Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, рекомендации/ Е.А.Гальцова. – Волгоград: Учитель, 2010.
4. Никитина А.Б. Театральный фестиваль в школе: учебно-методическое пособие по организации и проведению театрального фестиваля в школе и летнем лагере/ А.Б.Никитина, Ю.Н. Рыбакова, М.Ю. Быков, С.В. Супье. – М.: МИОО, 2013.
5. Сергеева Н.Ю. Современная педагогика : новые вызовы и перспективы.: материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). Чебоксары: «Перфектум», 2011.
6. Сергеева Н.Ю. Педагогический потенциал искусства: мвматериалы Международной научно-практической конференции/ Чебоксары : Чуваш. Гос. Пед. Ун-т.2012
- 7.. Троицкая Н.Б. Сценарии школьных праздников: метод. пособие/Н.Б. Троицкая, Г.А.Королева. – М.: Дрофа, 2013.