МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ С НАЧИНАЮЩИМИ ПЕВЦАМИ НА УРОКАХ ВОКАЛА

Шпакова Т.В.
Преподаватель ГОБУДО Иркутская областная детская школа искусств

Обучение детей вокалу – это процесс, который сложно переоценить. Вокал развивает не только голосовой аппарат. Происходит комплексное развитие органов дыхания, и как следствие, ваш ребенок меньше болеет ОРЗ, укрепляется иммунитет. Позитив, получаемый ребенком при пении, также стимулирует иммунную систему. Наконец, это просто здорово – иметь возможность спеть свою любимую песню красиво, не хуже эстрадного исполнителя. Это качественно повышает уровень самооценки, что очень важно и в дошкольном, и в школьном возрасте.

Цель: через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению, развить индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию творческого потенциала.

Задачи: приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков сольного пения, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями, приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии. Воспитание у детей культуры сольного пения, стремления к практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков вокального мастерства.

Введение

Успех эстрадного вокалиста базируется на степени освоения им ряда элементов, составляющих основу певческой и концертно-исполнительской деятельности. Среди них: работа над постановкой голоса, дыханием, артикуляцией, совершенствование навыков интонирования, чувства ритма, звуковедения, работа по подбору подходящего репертуара и связанное с ним воплощение художественного образа в вокальном произведении; формирование и совершенствование навыков работы с микрофоном; работа над формированием сценической культуры и навыков поведения на сцене.

1. Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения.

Объяснительно – иллюстративный метод состоит в сообщении педагогом готовой информации о певческом звуке и голосообразовании. Он включает в себя традиционные методы: объяснение с помощью устного слова и показ (демонстрацию) профессионального вокального звучания и способов работы голосового аппарата, создающего такое звучание. Объяснительно-иллюстративный метод направлен на осознанное восприятие, осмысление и запоминание сообщаемой информации.

Вокальное обучение начинается с формирования у учащегося представления о том звуке, который ему предстоит воспроизвести. При объяснении качеств певческого звука, его тембра, широко применяются определения, связанные не только со слуховыми, но и со зрительными, осязательными, резонаторными и даже вкусовыми ощущениями (глухой, звонкий, яркий, светлый, тёмный тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое, близкое, далёкое, высокое звучание; вкусный - доставляющий удовольствие звук и т.п.). Заимствование определений певческого звука из области не слуховых ощущений имеет объективную основу. Это ассоциативные связи, которые образуются в головном мозге между центрами различных органов

чувств. В связи с тем, что пение является средством выражения эмоциональных состояний человека, возникли и характеристики звука, связанные с эмоциями (радостный, ласковый, лирический, драматический и т.п.).

Таким образом, опора на образные определения и эмоциональные характеристики при певческом обучении вполне уместна. Она должна быть максимально усилена при вокальном обучении детей, которым, особенно в младшем школьном возрасте, свойственна образность мышления и большая эмоциональная отзывчивость. Пение неразрывно связано не только со слуховыми, но и с резонаторными (вибрационными), мышечными и другими ощущениями. При помощи ощущений певец контролирует и регулирует процесс своего голосообразования. Но роль этих ощущений при обучении пению неодинакова в связи с тем, что они по - разному отражаются в нашем сознании. Наиболее осознанными являются слуховые ощущения и представления, поэтому слух является главным регулятором голоса. Менее осознаваемы и мало знакомы, особенно в начале вокального обучения, резонаторные ощущения. Мышечные же ощущения плохо отражаются в сознании, особенно у детей – у них резонаторные ощущения развиты слабо. Кроме того, следует учесть, что мышечные ощущения, возникающие при пении у детей и у взрослых, могут быть неодинаковыми. Разница особенно наглядно проявляется в ощущениях, связанных с работой дыхательных мышц, с опорой дыхания. Из сказанного ясно, что к словесным характеристикам резонаторных и, особенно, мышечных ощущений при вокальном обучении, особенно детей, надо подходить осторожно и при объяснении основной упор делать на создание представлений о певческом звуке.

Представление о звучании, которое надо воспроизвести, проще всего создать при помощи непосредственного восприятия звука учащимся, при применении педагогом в процессе объяснений на уроке показа своим

голосом нужного звучания. Демонстрация звука и правильных движений отдельных органов голосового аппарата является практической реализацией одного из главных дидактических принципов – наглядности обучения.

Благодаря опоре на органы чувств, наглядности и доступности, показ является чрезвычайно ценным в вокальном обучении детей. Он дает возможность использовать их природную способность к подражанию. Дети учатся говорить, у них развивается голосовая функция при помощи подражания звукам и движениям речевых органов. Поэтому показ голосом позволяет вести вокальное обучение маленьких певцов естественным путём.

Показ звучания несёт в себе значительное эмоциональное и эстетическое воздействие. Это очень важно при работе с детьми, вследствие их большой эмоциональной отзывчивости. Полноценный, выразительный показ обязательно содержит эмоциональный подтекст, который очень легко воспринимается детьми. В результате у них возникает нужный настрой и, как ответная реакция, желание воспроизвести услышанное, петь. Но при показе звучания надо учесть, что дети воспринимают и могут копировать не только те качества звука, которые хочет проиллюстрировать педагог, но и весь звук в целом: индивидуальный характер тембра и все его особенности как положительные, так и отрицательные. При наличии у учителя недостатков звучания следует применить такую манеру голосообразования, которая скрадывала бы эти недостатки.

Приближение показа учителя к звучанию детских голосов особенно необходимо при вокально-технической работе, во время распевания и усвоения песен. Иллюстрация же новой песни, предназначенной для работы в классе, может осуществляться учителем со свойственным ему характером звучания, поскольку такое звучание позволяет преподавателю использовать более полно выразительные средства и создать эстетически законченный образ.

Наряду с показом звучания при работе с детьми может широко использоваться иллюстрация видимых движений артикуляционных органов: губ, нижней челюсти, языка. Такое воздействие на артикуляционные органы относится к специальным способам вокального обучения – мышечным приемам, т.е. особым образом организуемым движениям органов голосового аппарата.

Объяснительно-иллюстративный метод в вокальном обучении тесным образом сочетается с репродуктивным, который состоит в воспроизведении и повторении учащимися певческого звука и способов работы голосового аппарата в соответствии с объяснением и показом педагога. Такое воспроизведение и повторение специально организуется педагогом, превращается в деятельность, направленную на совершенствование выполняемых действий при помощи учебного материала: системы упражнений, вокализов, вокальных произведений. В результате, у обучающегося формируются и развиваются вокальные навыки. Таким образом, применение обоих охарактеризованных методов является необходимым условием формирования вокальных навыков и умений, знаний в области певческого голосообразования.

2. Подбор репертуара

Большое значение в правильном формировании творческой личности имеет репертуар. В освоении вокального материала педагогу стоит придерживаться метода от простого к сложному. Необходимо учитывать и возрастные особенности учащихся: подбирать репертуар согласно возрастным особенностям, вокальной подготовленности и способности к раскрытию художественно-образного замысла авторов песни. Плохо, когда художественно – образное начало в исполнении не базируется на технической состоятельности – плавающая интонация, невнятная артикуляция, отсутствие необходимой свободы. «Певец, не владеющий своим голосом (техническими навыками), беспомощен при исполнении

художественных произведений. В любой музыкальной мысли (мотиве, фразе, предложении, периоде) есть логика. Смысловая выразительность музыкальной мысли выполняется с помощью лиг, цезур, оттенков музыки, динамики, характера звуковедения, манеры звукоизвлечения. Логика музыкальной мысли – это искусство фразировки. Верное употребление музыкальных штрихов – стаккато, легато; смысловое выделение музыкальных фраз, артикуляция, дыхание – всё это важнейшие средства музыкальной выразительности, средства создания художественного образа.

Создание музыкального образа всегда неповторимо. Каждый исполнитель индивидуален по своей природе. В музыке, а особенно в эстрадном пении, исполнитель рождает свой неповторимый звук, акцентирует определённые слова в песне, ставит смысловые ударения, имеет свободу ритмической интерпретации в зависимости от понимания стиля и характера произведения. Голос – самый естественный и самый сложный музыкальный инструмент, может «оживать», приобретая необходимую гибкость и поэтическую одухотворённость, а может становиться вялым, тусклым, неинтересным. Каждый раз новая звуковая картина может отражаться в исполнении певца. Неповторимый тембр, динамические краски, новая аранжировка, выделенный определённый голос в ансамбле могут порождать в представлении слушателя новый художественный образ. Живой музыкальный ритм, украшение мелодии форшлагами, свинговыми раскачиваниями не должны менять её суть, а могут лишь дополнять и обогащать, или же предоставлять возможности для неповторимого образа исполнителя. Эти качества позволяют избегать механического «снятия» музыкального материала на слух, т.е. воспроизведения с точностью в чужой манере пения.

3.Работа над песней.

Любое дело требует обстоятельного подхода. Попытка проглотить слона целиком, как правило, приводит к печальным последствиям. Поэтому, когда

вы приступаете к работе над новой песней, не стремитесь сразу работать над драматургией, динамикой, звуком и т.д. разделите работу на части. Такой подход приводит к более быстрому, а главное, качественному, результату. Первое, что надо сделать, работая над новой песней, это выучить мелодию. Не нужно пытаться приклеить ее к словам. Текст скроет действительную, звуковысотную кривую мелодии. И она будет исполняться неуверенно и, как следствие, грязно. Правильнее, спеть мелодию на удобную гласную (круглую "о", переходящую в "у" на высоких и в "а" на низких нотах, в том случае, если песня в основном строится на легатном звукоизвлечении, и слог "нэй" или "мяу", если вещь ритмичная или в ней необходимо произносить быстро много текста). Одновременно с работой над точностью интонации разберитесь с дыханием. Помните, что задача в том, чтобы брать дыхание, не забывая при этом о фразировке и кантилене. В начале песни или после проигрыша делайте активный вдох носом, в остальных случаях используйте активный выдох со сменой дыхания. Дыхание удобно проставлять галочками в нотах или в тексте. Это обеспечит вам подсказку, пока организм не запомнит дыхательный скелет песни.

Параллельно с вышеописанной работой можно заняться и текстом. Прочитайте текст несколько раз, определите возможные дикционные сложности (несколько согласных подряд, необходимость быстро проговорить некоторые отрывки, языковые сложности, если вы поете на иностранном языке). Изолируйте их от основного материала и почитайте как скороговорки, выговаривая четко и постепенно увеличивая темп. Доведите темп до более быстрого, чем это будет необходимо в песне. Этот приём очень полезен.

После технической работы пришел черед работы творческой. Почитайте текст как стихи. Подумайте о драматургии, которую подскажут стихи, придумайте или вспомните ситуацию, на фоне которой могли бы разворачиваться описанные в тексте события или сказаны данные слова. Это

даст возможность пропустить вещь через себя, окрасить песню живой человеческой эмоцией.

Теперь пришло время все соединить. Постарайтесь, чтобы в результате не пострадал ни один из компонентов. На этом этапе имеет смысл задержаться подольше. Это даст возможность уложить песню в вокальном аппарате, "впеть" ее. Затем сделайте запись конечного исполнения и вместе с учеником проанализируйте её. Задайте ему вопросы: понятен ли текст? Верна ли музыкальная интонация? Не провалены ли низкие ноты и не слишком ли открыты верхи? Исправьте недостатки и запишите снова. Для качественного ремесленного исполнения этого часто бывает достаточно. Но если песня глубокая и сложная, текстовой материал интересен, можно пойти дальше. Поищите звук, задействуя поочередно разные резонаторы, разные приемы звукоизвлечения. Придумайте вокальные украшения, альтерируйте мелодию в пределах общей музыкальной концепции, импровизируйте с ритмом, поменяйте фразировку, сместите кульминацию. Иногда песня от этого сильно выигрывает, иногда меняется до неузнаваемости. Задача - определить эту грань, чтобы не испортить, а украсить музыкальный материал, не перегрузив его бесплодными опеваниями и бесконечными ритмическими сбивками. Записывайте исполнение, как можно чаще, слушайте и делайте выводы. Это лучший способ найти конечный вариант.

4.Психологические факторы успешной работы голосового аппарата. Гигиена голоса.

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения ученика очень часто зависит качество урока. Когда человек в хорошем настроении. Ему хочется петь. Если же ученик пришёл на урок расстроенным, подавленным, угнетённым, то занятие продуктивным не будет. Настроение влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма. На звучание голоса оказывает влияние и режим питания: как время приёма пищи, так и её качество. Переполненный пищей

желудок ограничивает подвижность, свободу движений диафрагмы и тем самым затрудняет певческое дыхание. Петь на сытый желудок трудно. Кроме того, после обильной еды наступает вялость, а иногда и сонливость. Поэтому пищу следует принимать за 2-3 часа до пения в умеренном количестве. Но пение на голодный желудок также может быть опасно для здоровья. В результате давления диафрагмы на желудок начинает вырабатываться желудочный сок, разъедающий за неимением пищи сам желудок. Если вы голодны, перед пением рекомендуется съесть немного фруктов, кисломолочных продуктов, йогурт или булочку. После этого можно без вреда для здоровья позаниматься вокалом, а после - плотно поесть. Певцам не следует употреблять в пищу пряности и острые приправы. Вредны также орехи и семена подсолнечника (их размельчённые частицы застревают в складках слизистой оболочки глотки). Употребление холодных напитков и мороженого особенно вредно сразу после пения, когда гортань разгорячена, ткани переполнены кровью. Следует избегать употребления холодной пищи, напитков в те дни, когда певец поет. Постоянное употребление очень горячей пищи вызывает сухость слизистой оболочки, что затрудняет пение. Для певцов характерна повышенная восприимчивость ко всякого рода заболеваниям голосового аппарата и особенно к простудным. Это объясняется тем, что голосовые органы после усиленной работы при пении бывают разгорячены довольно длительное время и поэтому становятся более чувствительны и восприимчивы ко всем факторам, которые могут вызвать раздражение и заболевание.

5. Заключение

Задача педагога заглянуть в душу певца, раскрыть его эмоциональные возможности, синтезировать слуховые и эмоциональные компоненты, создать творческую атмосферу, раскрепощенную обстановку, где песня сопровождается движением, мимикой и пластикой. В процессе этой деятельности создавать яркие номера, непосредственно каждому ребенку, независимо от степени его одаренности, найти соответствующий подход, индивидуально подобрать репертуар, учитывая тот или иной тип дыхания, способ звукоизвлечения, опираясь на возраст, пол, физиологическое устройство певческого аппарата и многое другое, что способствует формированию голоса. Необходимо так организовать учебный процесс, чтобы получилось осмысленное, осознанное самовыражение, где есть и манера, и характер, и чувства в раскрытии образа.

Занятие вокалом:

1. Это занятие искусством, занятие творчеством.
2. Воспитание эмоциональной культуры.
3. Расширение кругозора в области искусства.
4. Развитие музыкальных и творческих способностей.
5. Воспитание внимания.
6. Формирование исполнительской культуры.

Но педагог должен быть не только грамотным теоретиком, но и уверенным практиком. Не всегда наличие музыкального и педагогического образования дает право преподавать такой сложный вид искусства, как вокал. Для того, чтобы вырасти из педагога в мастера, а из мастера – в наставника нужно пройти длинный и тернистый путь. А еще, иметь в запасе бесконечное терпение, которое должно быть обоюдным в паре педагог-обучающийся. Наличие этого качества и есть залог успешного обучения. Эффективное использование различных современных методов развития певческого мастерства обогатит учебный процесс, сделает его более

интересным и доступным, поможет сохранить здоровье ребенка, привить чувство коллективизма, повысит результативность образовательного процесса.

6. Литература

1.Белоброва Е.Ю. «Техника эстрадного вокала»

2. Вопросы вокальной педагогики. Сост. Дмитриев Б. - Музыка, Л., 1982

3.Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – Просвещение, М., 1987

4.Павловская-Боровик В. Об исполнительских задачах певца // в сб. Вопросы вокальной педагогики. Сост. Дмитриев Б. - Музыка, Л., 1982

5. Апраксина О. «Методика музыкального воспитания», М., 1984г.;