

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Алтайский районный детско-юношеский центр»

«Вокально-речевые тренинги для начинающих вокалистов»

Методические рекомендации для педагогов по вокалу

Составила: Кисельман Александра Юрьевна

педагог дополнительного образования

первой квалификационной категории

с. Алтайское

ВВЕДЕНИЕ

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.

Творческое развитие – необходимое условие жизнедеятельности человечества, так как без творчества невозможно движение по пути прогресса. В XXI веке творческое развитие является приоритетным направлением в формировании гармоничной личности индивидуума. Появляется большое количество центров детского и юношеского творчества. С каждым годом увеличивается интерес ученых и педагогов в разных сферах образования к творческому развитию детей с раннего возраста.

Пути наиболее эффективного развития творческих способностей ребенка на протяжении XX века искали многие психологи, ученые, педагоги: М. Арнаудов, Л. С. Выготский, В. А. Левин и др. Большой вклад в разработку психологических принципов творческого развития детей дошкольного и школьного возраста внесли Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков и др.

Огромную роль в развитии чувственной сферы ребенка, его художественно-творческих способностей играет искусство. Оно обогащает внутренний мир ребенка, его переживания, участвует в формировании сознания, личностных качеств.

Существует множество методик музыкально-эстетического развития ребенка, его художественных способностей. Однако при их реализации заметен ряд негативных тенденций именно в сфере развития голоса и слуха. Занимаясь по традиционным методикам постановки вокала, дети часто так и не осознают в полной мере:

- силу и красоту своего неповторимого голоса,
- возможности своих вокальных данных,
- роль дыхания во время пения
- смысл пропевания гласных и согласных звуков
- важность чистоты интонирования

Предлагаемый комплекс упражнений способствует развитию голосовых данных за 10 часов систематических занятий по 2 часа в неделю. Этот курс рассчитан на детей и взрослых со скромными вокальными данными. Для одаренных детей эти тренинги могут стать элементами распевания.

Для большей эффективности занятий педагог должен выполнять некоторые требования:

- предварительная отработка всех элементов занятий перед зеркалом или видеокамерой
- правильная осанка и доброжелательное отношение к детям («Все дети талантливы!»)
- формирование у ребенка положительной Я-концепции. («Я – хочу, я – могу, я – буду!»)

Для начального этапа развития голоса необходимым условием занятий является распевная речь педагога. С первых минут занятия нужно объяснить, чем пение отличается от говорения. Например, слово «АРБУЗ» - произносится коротко, а поется длинно. При пении мы растягиваем звуки «А» и «У». Можно подкрепить свои слова жестами: при разговорной речи – показываем маленький шар, при пении – большой.

ВОКАЛЬНО-РЕЧЕВЫЕ ТРЕНИНГИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И НАЧИНАЮЩИХ

Цель:

- расширить возможности ребенка в познании окружающего мира через пение и мелодекламацию
- реализовать потребности общения и адаптации в обществе через осознания себя, как личности

Задачи:

- максимально раскрепостить речевой аппарат, мышцы лица и шеи
- минимизировать дыхание во время пения
- научить управлять своим голосом

Вокально-речевые тренинги состоят из 2-х блоков:

- **«Речевая разминка»**
- **«Вокальная распевка».**

Речевая разминка

Цель:

- формирование правильной речи
- понимание возможностей своего голоса

Задачи:

- последовательное устранение физических и психологических барьеров, мешающих свободно пользоваться голосом
- развитие мышц голосового аппарата методом осознанной тренировки

- **«Яблоко»** - пропевание звуков «А», «О», «Э»

Формируем гласные с помощью губ и нижней челюсти. Представляем, что наш кулачок – это яблоко. Пытаемся его откусить, и фиксируем максимальное раскрытие рта. Это идеальное расположение рта для звуков «А», «О», «Э», а так же хорошая зарядка для нижней челюсти.

- **«Имитация»** - пропевание сочетания звуков «А-У», «У-А», «ОГО-ГО»

Развиваем образное мышление детей, предлагая им пропеть сочетания звуков в образе: заблудившихся в лесу грибников, младенцев, альпинистов на вершине горы.

- **Разыгрываем сценку «Утро в деревне»**

- Кто первым просыпается в деревне?
- Петушок!
- Как петушок поет?
- Ку-ка-ре-ку!
- А кто ему отвечает? Корова!
- Му-у-у-у!
- А вот проснулась лошадь!

- Иго-го-о-о-о-о!
- А сейчас с нами спешит поздороваться Каркуша!
- Кар – кар – кар!
- А Хрюша в ответ...
- Хрю-хрю, хрю-хрю!

Во время этого упражнения имитируем протяжный звонкий возглас молодого петушка настолько высоко, чтобы ребенок «почувствовал» головной резонатор. При пропевании звука «У» до предела вытягиваем губы вперед.

На звуках «А» и «О» максимально растягиваем рот, с тем, чтобы предельно раскрепостить нижнюю челюсть.

- **«Кто сказал «Гав»?**

- В собачьей будке на свет появились маленькие щенки.
- Они очень тонко пищат!
- Щенки подросли, теперь они пытаются лаять –«АУ! АУ!»
- Еще подросли – «ОУ! ОУ!»
- А теперь лает их мама – большая добрая собака – «У», «У»!

В начале упражнения указательные пальцы обеих рук фиксируем на переносице (строим крышу собачьей будки). Закрыв рот тонко пищим, ощущая давление звука на кости носа и зубы изнутри. Опускаем руки. На слог «АУ» очень звонко имитируем лай щенков. На слог «ОУ» - интонация понижается. Звук «У» произносим как можно ниже, при этом кладем руку на грудь и ощущаем вибрацию низких звуков.

Ребенок знакомится с диапазоном своего голоса, красками звучания в различных регистрах и резонаторах.

- **«Мяу! Мяу! Мяу!»**

- Маленький котенок заблудился.
- Ему очень холодно и одиноко.
- Он жалобно мяукает и зовет на помощь.

Снова возвращаемся в верхний регистр. Стараемся придать голосу теплоту и отчаяние. Звук «А» - растягиваем нижнюю челюсть. Звук «У» - вытягиваем губы вперед. Слушаем, как звук «А» переходит в звук «У».

- **«Аэропорт»** - глиссандо на звуке «А»

- Мы садимся на авиалайнер.
- Заводятся моторы.
- Самолет выруливает на взлетную полосу.
- Взлетаем и летим далеко – далеко.
- Самолет превратился в точку.
- Нас становится не слышно.

Пропеваем звук «А» от самой низкой ноты, поднимаясь до предельно высокого звука, до его исчезновения. Проходим все диапазоны - нижний, средний, высокий - через грудной и головной регистры.

- **«Скорая помощь»** - смена интонации «вниз вверх» на звуке «А»

- По улицам мчится машина «скорой помощи».
- Водитель включил сирену и «мигалки».

Упражнение выполняется с максимально открытым ртом на звуке «А» в течение 15 секунд (на последнем занятии в течении 30 секунд). При этом мы следим, чтобы рот сохранял свою форму на протяжении этого времени, а вдох был минимальным и активным

Следующий этап разминки - **скороговорный:**

Цель:

- формирование вокально-речевой культуры исполнения

Задачи:

- соединение звуков в слоги, слова, фразы в мелодекламации

- **«Баран Буян залез в бурьян»**

Используем звуки этой скороговорки для выработки навыка поочередного пропевания гласных звуков «У», «А» и «Е» в законченной фразе.

При пропевании скороговорки помогаем себе руками, имитируя процесс открывания рта взмахами рук. При этом следим за правильным формированием гласных звуков. «У» - максимально вытягиваем губы вперед, «А» и «Е» - максимально открываем рот (откусываем яблоко).

Темп предельно медленный до пятого занятия. С 5-ого часа начинаем постепенное ускорение, так чтобы к 10-тому занятию скороговорка в быстром темпе произносилась легко, без проглатывания звуков.

Во время упражнения мы отбиваем руками ритм по коленям, стараясь делать это как можно ритмичнее.

- **«У быка губа тупа»**

В этой скороговорке мы продолжаем закреплять навыки пропевания гласных звуков, стараясь «переливать» один звук в другой.

И в этом случае мы помогаем себе руками – из указательного и большого пальцев обеих рук формируем воздушную цепочку.

Ставим перед собой задачу пропеть данную скороговорку на одном дыхании до 5-ти раз. Каждый ребенок к 10-му занятию ставит свой персональный рекорд.

При этом не забываем про осанку, гласные звуки, переливание их один в другой и положительный настрой.

Вокальная распевка

Цель:

- формирование вокальных навыков

Задачи:

- осознанное интонирование музыкальных фраз

- обучение умению оценивать качество звука своего голоса и голоса других людей.

- получение знаний об органичном дыхании, тренировка владения этим дыханием во время пения и во время разговора.

- обучение умению владеть своим голосовым аппаратом для получения полного красивого звука

Если до этого момента дети могли выполнять упражнения в удобном для них положении (сидя, стоя), то во время вокальных распевок они встают, потому что правильное пение лучше формировать при положении стоя.

Еще раз напоминаем, что во время выступления на сцене артисты должны держать спинку ровно, улыбаться и правильно формировать гласные и согласные звуки, чтобы всем зрителям было понятно, о чем поется в песне.

После каждого упражнения необходимо прослушать каждого ребенка, чтобы контролировать развитие и правильность усвоения им навыков. Постоянное сольное пропевание небольших вокальных фрагментов снимает психологическое напряжение, приучает ребенка критически оценивать свое и чужое исполнение.

- Первое упражнение:

У - И - У...

На одной ноте пропеваем сочетание гласных звуков – «У» и «И». От ноты «РЕ» по полутонам поднимаемся на кварту вверх до ноты «СОЛЬ». Далее перестраиваемся на слог «ДА» и в таком же порядке спускаемся до ноты «РЕ». Все время держим на контроле «переливание» одного звука в другой.

- Второе упражнение:

«На болоте живет бегемот,

У него большой живот»

По заданному мелодическому и ритмическому рисунку пропеваем данное двустигшие, поднимаясь по полутонам вверх.

Обращаем внимание на формирование гласного звука «О», старательно растягиваем нижнюю челюсть и не забываем про «переливание» звуков. Одновременно данную попевку воспринимаем как минипесенку, поэтому рисуем в своем воображении большого бегемота с огромным животом.

- Третье упражнение:

«Скачет зайка – прыг-скок,

Воробей летает.

А медведь ну реветь,

Засыпает»

Вниз спускаемся по полутонам, интонируя качественно другую минипесенку. Это упражнение включает себя скачки на терцию и поступенное движение. Имитируя движения животных и птиц, пробуем соединить отрывистое и протяжное пение.

Прибавляется количество звуков, нот, образов, поэтому это исполнение требует особой концентрации внимания.

- Четвертое упражнение:

«Мы бежали по дорожке.

И устали наши но-о-жки»

Поступенное пропевание вверх и вниз этого упражнения мы соединяем с движением детей (бег) по кругу попеременно в разные стороны. Происходит смена статического состояния на активное. Мы анализируем, как взаимодействуют между собой три составляющих данного процесса – дыхание, пение и движение.

Пятое упражнение:

- «На лице у нас улыбки –

Ха, ха, ха!

В голове у нас опилки –

Ха, ха, ха!»

Дети собираются вокруг рояля и, прыгая, поют это упражнение по звукам мажорного трезвучия. Начинаем с самой высокой (на данный момент) для детей ноты и по полутонам спускаемся вниз до ноты «РЕ». Упражнение пользуется любовью среди детей и выполняется с особым задором.

- Шестое упражнение:

«Ма-ма-чка»

- Для выполнения этой распевки необходимо полностью восстановить дыхание, сделать несколько глубоких вдохов и успокоится. На половинных нотах распеваем слово, вкладывая всю любовь и нежность, на которую способен человек. Следим, чтобы ни один слог не оторвался от этого самого красивого на свете слова. Переливаем свою любовь из одного звука в другой.

Для детей от 7 лет и старше предлагается вариант

усложненной вокальной распевки

- Второе упражнение – слоги «ДРА» и «ДРИ»

Выполняем упражнения на слоги «ДРА» и «ДРИ», распевая их в предложенных ритмических рисунках. Звук «Д» позволяет нам максимально приблизить звук к зубам, сделав его светлым и легким, а звук «Р» обеспечивает нам ощущение резонатора, отчего звук получается максимально звонким и естественным.

Упражнения построены на постепенном увеличении диапазона голоса с сохранением естественного звучания во всех регистрах. Как правило, чистота интонирования напрямую связана наличием улыбки на лице поющего, поэтому о ней нужно помнить всегда, тем более ничто так не располагает людей друг другу, как «Ее величество – Улыбка». Поднятые щеки при улыбке - это залог вашего обаяния и точной интонации при сольном выступлении.

-
-
-
-
-
- Третье упражнение - staccato и legato

В восходящем движении по полутонам в заданном ритмическом рисунке пропеваем упражнение на staccato, а вниз – на legato. Следует добиваться точного исполнения каждого из двух противоположных штрихов. Обратить особое внимание на распределение дыхания - оно должно быть экономным, на поджатом животе.

- Четвертое упражнение

«У попа была собака – он ее любил.

Она съела кусок мяса – он ее побил...»

«Ехал Грека через реку,

Видит Грека в реке рак.

Сунул Грека руку в реку,

Грека рак за руку – цап!»

В этом возрасте легко воспринимаются упражнения с элементами 2-х голосия, построенные на образно-эмоциональных скороговорках – «У попа была собака...» и «Ехал Грека через реку...». Построенные на постепенном восхождении вверх и неоднократном повторении– распевании гласных звуков, упражнение быстро запоминается и закрепляет «слышание» и интонирование «терций».

- Пятое упражнение

«ДРА – ДРЭ – ДРИ – ДРО – ДРУ-У-У-У-У»

Заключительное упражнение включает в себя пропевание всех гласных звуков в сочетании с согласными «ДР» и звучания грудного и головного регистров. Необходимо помнить об индивидуальном прослушивании каждого ученика и обязательном поощрении его сольного исполнения.

- Переходим к разучиванию и исполнению репертуара.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для чего нужны современному человеку художественные способности? Быть может, это удел людей одаренных от природы - художников, поэтов, артистов, музыкантов? Психологи утверждают, что в современном стремительно меняющемся мире человек, не обладающий способностью творчески мыслить, просто обречен жить в ситуации душевного дискомфорта.

Любое познание начинается с азбуки. Не случайно ее создатели Кирилл и Мефодий более тысячи лет назад первыми семью буквами славянской азбуки - АЗ БУКИ ВЕДИ ГЛАГОЛЬ ДОБРО ЕСТЬ ЖИЗНЬ - прямо указали на то, что первые знания (навыки) должны относиться к ведению (владению) глаголем (голосом, речью) и это есть добро для жизни.

Сейчас доказано, что при общении 80% информации идет через интонацию и тембр голоса, а не речь. Голос обладает безграничными возможностями воздействия на все функции организма.

На бытовом уровне голос - это важнейший фактор успешности человека практически во всех видах деятельности. Магическая сила голоса не имеет пределов. Достаточно вспомнить значение голоса диктора Юрия Левитана во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Задача методической разработки «Вокально-речевые тренинги» - вовлечь детей с разноуровневой подготовкой в процесс овладения своей речью и голосом. Быстрый темп развития общества, повышенные требования к развитию ребенка как личности заставляют искать нас, педагогов, более эффективные методы преподавания.

Для меня в моей работе было важно с первых занятий заразить ребенка энергией творчества, вселить в него уверенность в своих силах и возможностях, помочь полюбить и оценить себя, свой неповторимый голос, понять свою индивидуальность.

Я руководствуюсь гуманно-личностным подходом к ребенку в учебно-воспитательном процессе, а это включает в себя необходимость видеть в каждом ребенке уникальную личность, уважать ее, принимать и верить.

Десять часов занятий, построенных в форме ролевых игр, даже при многократном повторении не утомительны для детей, а поэтому развитие и закрепление навыков происходит незаметно для них. Проведение занятий в

свободной форме с элементами импровизации позволяет детям максимально раскрепоститься и приобщиться к творческому процессу.

К концу десятого занятия обучающиеся приобретают навыки и умения:

- правильного формирования гласных и согласных звуков,
- распевной речи,
- уверенного интонирования полноценным звуком
- владения регистрами и резонаторами на начальном этапе,
- активного звукоизвлечения
- пения на опоре
- управления голосом

Успехи в постановке и развития речи и голоса - неизменны. Это подтверждается востребованностью моих воспитанников в различных мероприятиях, как внутри школы, района, города, республики, так и за их пределами. Даже во взрослой жизни мои выпускники чувствуют себя намного увереннее своих ровесников, благодаря умению управлять своим голосом и речью.

Данные вокально-речевые тренинги – это только инструмент настройки голосового и речевого аппарата. Исполнительский успех обучающихся зависит от правильных методических установок педагога и системного подхода к учебному процессу.

Значение занятий пением очень конкретно и затрагивает важнейшие для жизни человека сферы:

Здоровье:

- в процессе пения происходит естественная реабилитация состояния человека,
- восстановление его работоспособности, что научно доказано и обосновано.

Интеллектуальное развитие

- Благодаря воздействию на процесс формирования мышления стимулируется мыслительная деятельность, развивается и укрепляется память.

Таким образом, обучение детей пению, приобщение их к прекрасному является мощным средством их воспитания и развития.

В заключении хочется сказать, что дополнительное образование детей в общеобразовательном учреждении является той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую очередь, ориентирована на создание единого образовательного пространства и формирование у школьников целостного

восприятия мира; на гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта и создание условий для развития индивидуальных интересов и потребностей личности.