МБУДО «МЦД г. Челябинска»

Из опыта работы

по проблеме:

«Развитие музыкальных способностей, формирование

художественного вкуса, эстетических и

нравственных качеств ребенка на основе репертуара»

Автор:

Логутова Анжела Алексеевна

педагог дополнительного образования

высшая квалификационная категория

Челябинск

Пение является как бы народной,

доступной школой, в которой музыка

познается не отвлеченно без связи с

окружающей жизнью, а идет рядом

с ней, украшает, обогащает ее.

Эти слова замечательного музыканта А.В. Свешникова очень точно характеризуют сущность пения в музыке. Пение - один из самых любимых и доступных видов искусства. Особенно благоприятное влияние оно оказывает в раннем возрасте. Кто впервые встретился с музыкой в детстве, кому посчастливилось с ранних лет быть неразлучным с песней, тот всю жизнь хранит эти воспоминания как едва ли не самые лучшие. Пение пробуждает у детей творческие силы и развивает чувство прекрасного.

Пение – основной вид музыкальной деятельности ребенка. Песня позволяет человеку не только выразить свои чувства, передать свое внутреннее состояние, но и вызвать у других соответствующий эмоциональный отклик, который созвучен с передаваемым настроением исполнителя. Песня учит и воспитывает ребенка. И крылатые слова Н.В. Гоголя «Под песню пеленается, женится и хоронится русский человек» тому верное подтверждение, так как песня сопровождает человека всю жизнь. Недаром психологи утверждают, что сейчас многие дети страдают эмоциональной глухотой, часто бывают жестокими и равнодушными, оглушенными средствами массовой информации, несущими бездуховность и низкую культуру. Именно песне принадлежит роль «душевного катализатора»… в песне есть нечто воспитывающее душу и, в особенности, чувство»,- говорил К.Д.Ушинский.

В чем состоят преимущества этой формы музыкальной деятельности?

Пение - это:

* наиболее доступный вид музыкального исполнительства (голосовой аппарат «инструмент», данный человеку с рождения, совершенствующийся вместе с его ростом и развитием);
* тесно связано со словом, что создает базу для более конкретного понимания содержания музыкальных произведений;
* способствует отработке речевой дикции;
* через объединение слова и музыкальной интонации как бы удваивается сущность содержания вокальной культуры.

Одним из самых сложных вопросов, стоящих перед педагогом по вокалу, является подбор репертуара. Каким же должен быть репертуар обучающегося, каковы его составные части (компоненты), факторы, влияющие на его выбор? Проблема репертуара – одна из самых дискуссионных тем на разных уровнях. Где провести границу между интересными поисками новых художественных образов и безвкусием шлягеров? Как разобраться в том потоке музыкальной информации, предлагаемой издательствами, средствам массовой информации (радио, телевидение)? Нынешнее положение вызывает тревогу.

Эстрадные произведения, написанные часто на невысоком художественном уровне, довольно часто звучат с экранов ТВ, со сцен Дворцов и клубов, а иногда, и на профессиональных конкурсах эстрадной песни. «Никто не требует, чтобы произведения легкой музык были образцами великого искусства», - писал Д.Б. Кабалевский, - поэтому педагогу нужно быть предельно осмотрительным в выборе сочинений данного направления.

В последнее время в нашей стране появилось много эстрадных конкурсов, в том числе и детских. Но часто они не столько задаются целью найти молодые таланты, а используют детей ка увеселительное шоу и средство для зарабатывания денег. В итоге главным становится не качество и содержание исполняемого произведения, а внешний зрительский эффект. Очень часто девчушки 5-7 лет поют о неразделенной любви, трудной женской доле. Дети манерничают, подражают не лучшим образцам эстрадных исполнителей. Мелодический материал исполняемых произведений скуден, гармония сводится к трем функциям (тоника, субдоминанта, доминанта), что далеко не способствует ни художественному, ни профессиональному росту ребенка.

Если в советское время было много композиторов, писавших музыку для детей (Крылатов, Шаинский, Пахмутова, Чичков и др.), то сейчас ***специально*** пишущих для детей – нет, а если и есть, то это руководители вокальных коллективов и они пишут произведения для своих воспитанников. В этом и состоит одна из главных проблем подбора репертуара.

Считаю, **что репертуар – самый важный, стержневой вопрос жизни творческого коллектива**. **Репертуар** - его лицо, **визитная карточка.** Еще не слыша вокалистов, но зная его репертуар, можно в определенной мере судить о творческом лице коллектива, его эстетических и нравственных позициях, его исполнительских возможностях:

* по направленности содержания;
* по произведениям, каких композиторов используются.

Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого ребенка, но в тоже время он не только повышает музыкальную культуру детей, но и в значительной мере способствует их нравственному и эстетическому развитию:

Разучивание и использование произведений

Музыкальное развитие

Эстетическое воспитание

Нравственное развитие

Репертуар способствует

Ч

Через:

* музыкальное развитие (певческие навыки, развитие музыкального слуха и ритма, память, дикция, развитие навыков многоголосия);
* нравственное развитие (включаются произведения о добре, справедливости, военно-патриотические);
* эстетическое развитие (артистизм, культура поведения на сцене, любовь к музыке, формирование вкусов и взглядов).

Музыкальный вкус – способность человека адекватно воспринимать и оценивать музыкальные произведения искусства. Он формируется, прежде всего, под непосредственным воздействием искусства. Это зависит и от индивидуальных способностей самого человека, его особенности воспринимать те действительно художественные ценности, которые несет с собой искусство. Если ребенок с малых лет постоянно слышит хорошую музыку, добрые детские песни – у него формируется тонкий хороший вкус. Музыкальный вкус развивается не только на классических образцах, но и на противопоставлении хорошего плохому. Нельзя просто приказами изгонять развлекательную музыку, запрещать слушать ее. Необходимо вместе с воспитанниками слушать «модные» песни, разбирать их, в споре доказывая свое мнение.

Я работаю педагогом по вокалу в детском образцовом вокально-хореографическом ансамбле «Ералаш». В группу вокального класса принимаются ребята, имеющие хороший музыкальный слух, голос, чувство ритма, хорошую музыкальную память.

Основная задача педагога - готовить эстрадных солистов, дуэты, ансамбли. Это означает, что обучающиеся должны не только правильно и красиво петь, но и грамотно оформлять свои действия на сцене: уметь работать с микрофоном, хорошо двигаться, применяя актерское мастерство. Правильный репертуар может помочь развитию голосовых, т.е. слуховых навыков ребенка. В тоже время ошибки в выборе репертуара приводят к торможению вышеперечисленных навыков, в худшем – к пагубным последствиям для здоровья и голоса, а так же к психологической перегрузке и снижению интереса к пению.

Неужели репертуар так влияет на развитие ребенка? Проведем небольшое исследование:

* Первое с чего мы начнем подбор репертуара – посмотрим, кто же перед нами – ***мальчик*** или ***девочка***? На мой взгляд, существует ряд произведений, в которых пол ребенка имеет большое значение. Например: репертуар ВХА «Ералаш», песня «Капитан». Считаю нецелесообразным давать эту песню девочке, т.к. даже само название говорит о содержании этого произведения. А когда еще девочку переодевают мальчиком… («Юнга»).
* Далее следуют ***возрастные особенности ребенка.*** При работе с детьми младшего возраста, только начинающими заниматься вокалом существует проблема, связанная с самим процессом пения, с правильным звукообразованием. Поэтому я стараюсь включать в работу произведения ,помогающие приобрести эти необходимые навыки. Подбираю простые песни напевного характера в небольшом диапазоне, мелодия которых четко делится на фразы и заканчивается выдержанным звуком.(Например: репертуар ВХА «Ералаш», песня «Ручеек-журчалочка».Сознательное исполнение детьми каждой фразы на одном дыхании с интонационно ясным пропеванием последнего звука обеспечит прочное усвоение ими столь важного певческого навыка. Постепенно усложняя задачи в новом произведении, стараюсь закрепить усвоенное и освоить новое. (Например: репертуар ВХА «Ералаш», песня «Море»).
* ***Степень одаренности.*** Как было сказано выше в группу вокального класса принимаются дети, имеющие хороший слух, голос, чувство ритма, музыкальную память. Но каждый ребенок индивидуален. У одного воспитанника красивый тембр голоса, у другого – шире диапазон, у третьего – природная полетность звука. Эти особенности и следует учитывать при подборе репертуара. (Например: ВХА «Ералаш», Гуляева Мария. Занимается 7 год. У Маши прекрасные вокальные данные, отличный слух. У нее природная полетность голоса и вибрато. В ее репертуар, конечно же, входят произведения напевного звучания, такие как «Молитва», «Жар-птица».
* Следующий этап – ***уровень подготовки***.

В первую очередь – уровень подготовки **педагога*.*** Педагог должен обладать комплексом знаний и умений по своему предмету, знанием педагогики и возрастной психологии детей. Уметь сочетать требовательность, серьезность тона с веселой искрометной шуткой, вовремя снимающей напряжение и усталость.

Уровень подготовки **ребенка.** При составлении репертуараследует учитывать, как занимается ребенок, какой год обучения, как справляется с намеченными индивидуальными задачами. Хочу подчеркнуть одно важное условие в формировании репертуара – технические задачи ни в коем случае не должны влиять на художественный уровень произведений. Считаю, что только увлеченная работа ребенка приносит ему радость и не утомляет его. Репертуар должен быть интересен самому ребенку, поэтому сочинения, преследующие чисто технические задачи, нужно использовать лишь в качестве упражнений.

* Но как бы хорошо не был подобран репертуар, все же главным остается его освоение, творческая работа над ним. Пути разучивания произведения с каждым воспитанником могут быть различными. Но основополагающие принципы остаются общими. Главный из них – единство художественных и технических приемов. Конечно же, на начальной стадии разучивания преобладают чисто технические задачи, а на более поздних стадиях – творческие, но никогда эти задачи не разделяются. (Например: репертуар ВХА «Ералаш», песни «Портняжки» и «Санни»).
* Следующий этап – ***физическое и эмоциональное развитие ребенка***. Выше было описано – вокалист должен не только правильно, красиво спеть на сцене, но и грамотно оформить свои действия на сцене. Что это означает? Это значит, что мои воспитанники не просто исполняют произведение, они стараются рассказать зрителю историю своими музыкальными средствами. Они стремятся донести характер и эмоциональный настрой произведения путем объединения актерского, хореографического и вокального искусства! Ведь каким бы талантливым и музыкальным ни был ребенок, но если он свое произведение исполняет с невыразительным лицом, неуверенными движениями на сцене – это будет выглядеть для зрителя серо, грустно, неинтересно. Поэтому с ребятами на каждом занятии «рисуем» определенные образы. Даже существует следующая практика: песня-картинка.

Берем песню из репертуара ВХА «Ералаш» - «5 ленивых лягушат…». Исполняет Виталик. Ребенок вроде бы музыкально исполняет, интонирует чисто. И если слушать, закрыв глаза – исполнение замечательное, но если открыть глаза – не артистичен, не эмоционален. Берем карандаш и рисуем:

«Пять ленивых лягушат

Целый день в траве лежат,

Забрались под кочку в пень –

Им даже плавать лень…»

Виталик нарисовал картинку - лежат лягушата: все очень разные, озорные, и все бездельничают.

«Но сказала им сова

Очень мудрые слова:

«Хватит, детки, Вам лежать –

Давайте танцевать!»…

На следующей картинке появилась сова, встревоженные, ничего не понимающие лягушата – «Что нужно этой сове?»

И когда мы вместе с Виталиком так нарисовали всю песню – он изменился прямо на глазах! Одно дело – мы с ним просто обсуждали текст песни, и, другое – нарисовали. Он даже внешне как-то изменился: стал более собранным и уверенным в себе. И он стал не просто петь слова автора, а уже весело, эмоционально пропел обо всех приключениях лягушат. Это, конечно же, частный пример, но весьма показательный. Со всеми детьми младшего возраста мы рисуем, а на последующих занятиях, когда поем – смотрим на рисунок и стараемся эмоционально настроиться.

* Следующий этап – ***заинтересованность ребенка и родителей***. Это, наверно, один из важнейших этапов! Хотя все этапы важны! Когда только ребенок приходит заниматься в студию – заинтересованность идет на уровне – нравится ему петь или нет? Нравится ему педагог? А, может он сам не хочет заниматься, а его привела мама, которая в детстве сама мечтала заниматься, но, увы…
* Педагог должен приложить все усилия, чтобы «достойные», по его мнению, ребята остались в коллективе. В нашем вокальном классе столько замечательных, интересных детей! Уже существует, так называемый «костяк»! Это ребята, занимающиеся несколько лет. Они с удовольствием принимают новичков, не зазнаются, помогают им всем, принимают их в нашу «семью». Если я прошу, то старшие с удовольствием учат с младшими слова песен, движения танцев. У нас проходят совместные музыкальные игры и викторины, концерты. Часто проводим открытые занятия – концерты для родителей с последующим чаепитием и обсуждением общих проблем. Родители принимают активное участие в организации таких мероприятий. Они помогают писать сценарии, закупают сладкие призы. И делают это сообща. И получается, что дружат не только дети, но и родители! И это прекрасно!

А когда мы выезжаем на конкурс в другой город и едет группа детей и чья-нибудь мама – она не делит детей на мой ребенок и чужие! Для нее все дети как родные! Уже три года подряд с нами ездит председатель родительского комитета - Харнам Ольга Николаевна, мама Ани Харнам. Это замечательный, чуткий человек, к которому можно обратиться с любой просьбой.

* ***Работоспособность***. Как бы эмоционально и физически не был развит ребенок, как бы музыкально он не был одарен – работоспособность – важнейший из этапов развития.

У меня есть обучающийся – Волков Денис. Красивый, умный мальчик. Музыкальные способности великолепные, но «трудиться» он не любит. И это отражается на результатах работы. При его природных данных и лучшей работоспособности, они могли бы быть гораздо выше.

Зато у меня есть другой замечательный пример – Егор Бодренко. У Егора были очень «скромные» данные, когда я взяла его заниматься. Взяла, если честно, потому что нужен был ученик. Но Егор мальчик очень старательный. Все старается запомнить с полуслова, пытается сделать все возможное и невозможное, посещает свои и чужие занятия, учится на ошибках других. И уже есть результат – выступает на сцене в составе группы «Мальчишник» и показывает неплохие результаты.

Таким образом, переходя от этапа к этапу, мы подошли к тому, что от качества индивидуального подхода к подбору репертуара зависит развитие музыкальных способностей, формирование художественного вкуса, эстетических и нравственных качеств. Основу нашего репертуара составляют произведения композиторов, которые позволяют решать ключевые учебные задачи:

* привитие обучающимся любви и интереса к музыке;
* накопление музыкальных впечатлений;
* воспитание художественного вкуса;
* развитие музыкальных способностей детей;
* формирование музыкальных интересов и навыков;
* приобретение сведений по музыкальной грамоте;
* развитие памяти.
* Репертуар должен быть подобран таким образом, чтобы он способствовал развитию и укреплению детского голоса, на основе которого можно отрабатывать навыки правильного дыхания, звукообразования, дикции, тренировать вокальный аппарат.
* Для работы необходимо брать несколько контрастных между собой произведений, песни разнообразного характера (бодрые, спокойные, лирические, шуточные, веселые) и различные по тематике.
* Использовать в работе малоизвестные, не «запетые» песни.
* Песенный репертуар должен расширять «интонационный багаж» воспитанников, приучая их к восприятию современных образов образцов гармонии, других средств музыкальной выразительности.
* Выбирая песни, учитывать воспитательные задачи, вокальные возможности ребят, их интересы.
* Все песни должны соответствовать вокальным возможностям, возрастным, физиологическим и музыкальным возможностям детей. Выбрав песню, педагог должен использовать методы и приемы, создающие желание исполнять ее, при этом перед показом песни, тщательно выучить ее, усвоив мелодию и текст. Продумать все динамические оттенки (где быстрее, где заменить темп, динамику, какие фразы и слова выделить, где брать дыхание), а также тщательно выучить аккомпанемент. Для того, чтобы детям песня непременно понравилась, необходим яркий художественный показ. Можно прослушать песню в аудиозаписи или на музыкальном диске. Перед разучиванием сначала выявить наиболее трудные места в мелодии, отрабатывать их отдельно. Выявить и отработать незнакомые и труднопроизносимые слова. Обратить внимание на чистое интонирование, выравнивание унисона, естественное звучание, без форсирования звука, артикуляцию и эмоциональное исполнение.

Управление процессом развития детского голоса, максимально учитывая его естественную природу, а также использование принципа звукоподражания, открывает у каждого ребенка способность к чистому интонированию. Интересный музыкальный материал дает возможность влиять на чувственную сферу ребенка, на его суждения, взгляды, развитие вкуса, вызывают большой интерес у детей и к исполняемой музыке, и к самому процессу пения, то есть рождается устойчивое положительно - эмоциональное отношение к учебе. В основу формирования репертуара должны быть положены следующие принципы:

* ***идейно - художественные ценности.*** Музыкальное произведение призвано воспитывать исполнителя и слушателя в духе любви к Отечеству («Прадедушка», «У солдата выходной», «Маруся»);
* ***разнообразие жанров и тематики.*** В репертуар нужно включать как произведения с патриотической тематикой, так и произведения развлекательного и танцевального характера (ВХА «Ералаш» - «Песенка про слона», «Шкет»);
* ***многоплановости применения.*** В репертуаре нужно учитывать не только концертную деятельность, но и участие певцов в различных мероприятиях, конкурсах, совместных номерах с танцорами (ВХА «Ералаш»- «Пестрый глобус», «Бригантина»);
* ***доступности.*** Песня в художественном и профессиональном отношении должна соответствовать подготовке певца. Воспитание в каждом ребенке артистического начала – важнейшая задача педагога;
* ***от простого к сложному.*** Сложность разучиваемых произведений наращивается постепенно, последовательно и непрерывно, что в конечном итоге приводит к заметному росту исполнительского уровня воспитанника. (ВХА «Ералаш» - «Рождение звезд»);
* ***заинтересованности.*** Педагог должен постоянно поддерживать интерес к исполняемым произведениям, ставя перед воспитанниками все новые художественные исполнительские и познавательные задачи;
* ***воздействие на сознание.*** Возможно лишь в том случае, если песни будут осваиваться активно и сознательно. Например, на одном из занятий педагог замечает в ученике несобранность, невнимательность и вместо трудного произведения начинаем репетицию с уже хорошо выученного сочинения. Лишь тогда, когда сосредоточенность ребенка приобретает устойчивый характер, можно включать в работу новое произведение. Если ребенок работает с увлечением – педагогу легче воздействовать на его сознание. А этот принцип позволяет весьма плодотворно осваивать репертуар и накапливать необходимые знания и умения;
* ***направленности;***
* ***использование образов при обучении.*** Для младшего возраста очень полезны ассоциации – достать звездочку с неба, дотянуться до любимого фруктика, погладить котенка.

Это были требования к репертуару.

Рассмотрим **задачи, стоящие перед педагогом и учеником:**

Задачи педагога перед учеником:

- развитие музыкально - певческого слуха. Музыкальный слух развивается разносторонне и гармонично; звучание певческого голоса – мягкое, приятное, звонкое, полетное, в меру прикрытое, имеющее индивидуальность. Развитие навыков по принципу – каждый певец – солист. Воспитание в ребенке чувства уверенности в себе;

- использование вокально - экологических методов - работа по системе В.В. Емельянова с учетом особенностей регистрового строения голосового аппарата детей;

- формирование певческой культуры – стараюсь раскрыть творческую индивидуальность исполнителя, привить культуру пения и поведения на сцене, оберегать от манерничанья и подражательства;

- развитие певческой дикции – дикция должна соответствовать характеру музыки и содержанию произведения. В работе используются скороговорки, попевки, труднопроизносимые распевки, знание основных правил произношения в пении;

- ***развитие навыков многоголосия –*** путем сотворчества нескольких обучающихся. Встают новые задачи – ансамбль, строй, чистота интонирования;

- работа со звукоусилительной аппаратурой – необходимо научить ребенка пользоваться микрофоном: включать и выключать, умению его правильно держать, работа со шнуровым и радиомикрофоном, правильному произношению в микрофон, что нельзя делать с микрофоном.

Задачи, стоящие перед учеником:

- активное участие в процессе обучения. Воспитанник должен не пассивно наблюдать со стороны еле-еле открывать рот, а делать это активно, четко, выполняя все задачи, поставленные педагогом;

- осмысленно выполнять задания. Пропускать все требования «через голову», думать и при этом быть ***активно внимательным.*** Я всегда воспитанникам говорю, что я - мама обезьяна, а вы – мои детки обезьянки все за мной «как в зеркале» нужно повторять. Если что-то будет перенято у педагога неправильно, по невнимательности, то это трудно будет исправить.

Ну вот, казалось бы, обо всем позаботились: задачи есть, требования есть, самое ***главное – ребенок есть***. Но что-то мы забыли. Да! А где заниматься, каковы должны быть ***условия для занятий?*** Так как одна из главных задач педагога подготовка солистов, то урок должен приходить в специально оборудованном классе. В нем создаются условия, приближенные к концертным. Возрастающие технические возможности, требования, предъявляемые к современным залам и проводимым в них мероприятиях, делают необходимым приобретение электромузыкальной и голосовой усилительной аппаратуры. В кабинете необходимо иметь синтезатор, колонки, компьютер, микшерский пульт, микрофоны… И еще одна немаловажная деталь *-* ***сценические костюмы.*** Они должны быть не вычурными и кричащими, а соответствовать образу, созданному на сцене.

И в заключение этой работы хотелось бы отметить, что отсутствие хотя бы одного этапа: будь то задача, требования к репертуару или заинтересованность ребенка – сразу приводит к разрушению связи от репертуара к развитию обучающегося. Поэтому при подборе репертуара педагог не должен забывать обо всех «ниточках», связывающих все в одно единое целое.