

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 имени А. А. Цыганкова»
города Омска

**Методическая разработка «Формы и методы вокально – ансамблевой
работы в ДШИ по специальности «Музыкальный фольклор»**

Работу выполнила:
преподаватель специализации
«Музыкальный фольклор»
Максимова Ольга Александровна
БОУ ДО «ДШИ № 2 имени А.А. Цыганкова»
города Омска

Омск
2024

Оглавление

I. Пояснительная записка.	3
<i>Введение</i>	3
<i>Адресность</i>	3
<i>Актуальность</i>	3
<i>Инновационность</i>	4
<i>Планируемые результаты применения продукта</i>	4
<i>Целью данной работы является</i>	5
<i>Задачи данной работы</i>	5
II. «Формы и методы вокально – ансамблевой работы».....	5
<i>Распевание</i>	6
<i>Упражнения для овладения дыханием</i>	10
<i>Работа над протяжностью хорового звучания</i>	11
<i>Упражнения для дикции и артикуляции</i>	13
<i>Выразительное исполнение</i>	13
<i>Приемы развития певческих навыков</i>	14
<i>Особенности методических приемов</i>	16
III. Список литературы	17
IV. Сведения о составителе	18

I. Пояснительная записка.

Введение

Данная методическая разработка является обобщением многолетнего опыта педагогической и творческой деятельности в области обучения детей народной манере пения по дополнительным предпрофессиональным программам «Музыкальный фольклор».

В работе систематизированы и описаны формы и методы обучения детей средствами игровых технологий обучения. Одним из главных принципов которого является сочетание образно-игрового начала с конкретными задачами каждого навыка творческой деятельности: дыхание, ансамблирование, работа над дикцией, координацией движения и пения.

Основа детского народного пения – это естественность звукообразования, дикции, декламации, естественность пользования рабочим певческим диапазоном (КАК ГОВОРЯТ, ТАК И ПОЮТ), умение владеть певческим дыханием. Сама по себе народная манера пения – это, прежде всего, условия правильного пения, где выявляются: органическое сочетание слова и звука; ясная дикция, свободная артикуляция, звонкость гласных, мягкая «огласовка» согласных, легкий свободный льющийся звук, умелое использование мелизматики.

Адресность:

Данная работа предназначена для преподавателей дополнительного образования специальности «Музыкальный фольклор»; также полезна для ознакомления студентам – будущим преподавателям системы дополнительного образования.

Актуальность:

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека, возрождения и расцвета культурных традиций народов России. Сегодня, когда в мире музыки одновременно существуют различные музыкальные стили и направления, актуальной становится проблема формирования у слушателя музыкального вкуса, способного различать высокохудожественные образцы музыкального искусства от «низкосортных». Средства массовых информационных преподносят юным слушателям продукцию поп-музыки далеко не высокого качества. Поэтому очень важно с младшего возраста прививать детям любовь к народному искусству. И в этом нам может помочь песенный фольклор, который имеет в

себе большие возможности, глубокую историю народного искусства и способствует развитию культуры человека.

Инновационность:

Желание каждого преподавателя – привить любовь и интерес к своему предмету, сделать его современным и привлекательным для учащихся путем соединения традиционных и современных образовательных технологий форм работы. Данный систематизированный материал будет полезен в применении для повышения эффективности преподавания соответствующих дисциплин.

Планируемые результаты применения продукта:

Предметные:

- умение правильно дышать: спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха;
- приобретение первоначальных навыков ансамблевого пения;
- приобретение слухового осознания чистой интонации;
- умение правильно формировать гласные в сочетании с согласными звуками, четко произносить согласные звуки;
- умение петь элементарные вокальные упражнения в медленном темпе с использованием следующих интервалов: чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая октава.

Личностные:

- воспитание качеств личности, необходимых для успешного позиционирования учащимся себя в коллективе единомышленников и за его пределами;
- формирование первоначального опыта достижения творческого результата;

Метапредметные:

- развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для деятельности информации;
- развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств личности;
- овладение способностью слушать собеседника и вести диалог;

Целью данной работы является:

- Помощь преподавателям системы дополнительного образования в организации обучения детей сольному и хоровому народному пению и создание сборника скороговорок с методическими рекомендациями.

Задачи данной работы:

- Воспитать уважение и любовь к народной песне, как особо значительной области музыкальной культуры.
- Развить вокального слух и голоса.
- Приобрести навыки вокально – ансамблевого исполнения в народной манере.

II. «Формы и методы вокально – ансамблевой работы»

Чтобы обучить детей сольному, ансамблевому и хоровому народному пению, развить их вокальные возможности, научить преодолевать трудности в исполнении народных песен, обязательно систематическое вокальное воспитание. Одна из самых серьёзных певческих задач при обучении детей народному пению- выработка единой манеры пения у всех певцов коллектива.

Пение в народной манере доступно каждому, для чего нужно петь просто и естественно. Звук в народной манере должен быть яркий, светлый, лёгкий, с очень незначительной вибрацией. Нельзя углублять и прикрывать его, петь резким, крикливым или глубоким звуком.

Какими приёмами добиваться единой манеры пения? Прежде всего, руководитель сам отчётливо должен представлять какую именно манеру, стилистику народной песни будет осваивать коллектив. Для фольклорных ансамблей обычно это местный говор и манера пения. Для народных ансамблей, создающихся в городах, нужно найти единые областные традиции пения и говора и опираться в своей работе только на них.

Перенимание «с голоса» манеры пения- один из методов вокального воспитания. Слабо подготовленных певцов нужно рассадить среди исполнителей с прочными навыками и яркой манерой пения. В коллективе, созданном на основе определённой певческой манеры, новички постепенно «припеваются» к единой манере звучания ансамбля. Необходимы индивидуальные занятия с учащимися, не владеющими манерой пения ансамбля.

Распевание:

Все необходимые вокальные навыки вырабатываются, в первую очередь, во время распевания. Оно регулярно проводится в начале занятия и помогает быстрой слуховой организации коллектива, сосредоточению внимания певцов, а также подготавливает, «разогревает голосовой аппарат». Основным материалом для распевания – песенный, а также применяются специальные упражнения. На распевании учатся правильно воспроизводить, формировать звук, соединять слоги, гласные, согласные, чувствовать кульминацию, фразу. При систематических занятиях вырабатываются певческие рефлексы. Вокальные навыки, как всякие рефлексy, вырабатываются в результате повторений.

Распевания являются необходимой составной частью обучения пению. Система распеваний дает возможность целенаправленного, избирательного и последовательного развития вокальной техники, музыкальности и артистизма. Данная форма работы – наилучшая форма прочного закрепления основных певческих навыков. Это относится к долгосрочным задачам. Помимо этого, распевание имеет и разовое назначение: создание творческого тонуса и приведение голосового аппарата в рабочее состояние. С физиологической точки зрения распевание — это как бы разогрев, раскочка голосового аппарата, приведение его в состояние движения и способности к целенаправленной и длительной вокальной работе. Распевания повышают общий тонус организма певца, вызывают состояние творческого возбуждения и стимулируют творческую активность.

Распевания позволяют избирательно останавливаться на отдельных элементах вокальной техники, тренировать их до автоматической привычки, постепенно расширяя диапазон технических навыков. Это дает возможность певцу более свободно преодолевать вокально-технические трудности репертуара, уделяя главное внимание артистизму и раскрытию идейно-художественного содержания исполняемого произведения. Технические элементы нужно как бы «вплетать» в образный строй, развивая способность образных ассоциаций и образного мышления, преобразуя, таким образом освоение узко - технических трудностей в увлекательную игру поисков прекрасного.

При постоянной тренировке голоса, на систематически чередующихся вокальных упражнениях, развивается условный рефлекс готовности к длительной, систематической, полноценной работе, что является необходимой предпосылкой профессионализма. В распеваниях следует, прежде всего, добиваться координации слова и звука, позволяющей певцу осуществлять синтез разговорной и музыкальной речи, который отличает искусство пения от всех других музыкальных искусств. Это чудо природы дано человеку для высочайшего духовного общения, но за этим стоит упорный, систематический, неустанный труд в овладении прекрасным целым,

состоящим из множества деталей. Каждая из них является звеном непрерывной цепи одухотворенного творческого процесса пения. Поэтому при исполнении не только вокального произведения, но даже простейшей попевки, необходимо развивать видение цельного образа.

Следует подбирать и систематизировать упражнения по степени трудности, учитывая при этом уровень подготовки и индивидуальные особенности певца. Каждое вокальное упражнение, за отдельным исключением, должно содержать выраженную в словах мысль, или подтекст, развивающий воображение певца. Песни с распевом- замечательная школа вокального мастерства. Известно, что пение осуществляется только на гласных, поэтому на них вырабатываются все вокальные качества голоса (тембр, сила, точность интонации, регистровая ровность) и техника. В народных песнях можно найти огромное количество распевов на разные гласные. Эти мелодии могут служить прекрасными вокальными упражнениями.

Упражнение № 1

Петь четко, звонко, близко, посылая звук вперед.

"Чеботуха"

Упражнение № 2

Петь в темпе, переносить согласные с конца слога к следующему слогу.

"Рыл колодец"

Упражнение № 3

Чисто интонировать терцовый звук, посылать звук вперед, не спешить, но стараться петь в темпе. Можно добавлять бурдон.

"Ах, ты совушка сова"

Упражнение № 4

Задачи такие же, как и в упражнении № 3

"Пошёл кот"

Упражнение № 5

Петь близко, собранно, без толчков. Следить за светлым звуком. Развивает подвижность голоса.

"Соловей"

Или:

"Соловей"

В виду специфики народного пения и особенностей детского голоса особо следует рассмотреть методы и приёмы использования на занятиях специальные вокально- хоровые упражнения. В работе над отдельными певческими навыками- дыханием, звуковедением, дикцией, манерой пения- необходимо пользоваться как коллективными, так и индивидуальными методами. Укрепление навыков дыхания- одна из основных задач в воспитании детей. Техника пользования дыханием- коротких бесшумный вдох, опора дыхания и постепенное спокойное его расходование. Брать дыхание, возобновлять его нужно раньше, чем оно израсходовано. Дети нередко «перебирают» дыхание и «запирают» его, зажимая тем самым звук. Слишком большое количество вдыхаемого воздуха часто приводит к напряжённому звучанию, мешает точности интонации. Чтобы избежать этого, следует добиться свободы и равномерности в пользовании дыханием.

Упражнения для овладения дыханием:

1. Сделать несколько коротких вдохов и продолжительный выдох (при этом фиксируется внимание на работе диафрагмы и работе мышц живота).
2. Сделать глубокий вдох, на долю секунды задержать дыхание и через чуть прижатые губы медленно и равномерно выпускать воздух так, чтобы выдох был полным.
3. Сделать умеренный вдох и на разных звуках, в удобном для пения регистре, каждую фразу пропеть на одном выдохе.

«Шарики»

«Надули шарик» - надуть щеки, удержать под счет до 6-7.

«Шарик лопнул» – разомкнуть губы и выпустить воздух.

Вокально-дыхательные упражнения

Упражнение 1. *Формирование близкого звука, освобождение от горлового звучания.*

- *Вдох через нос.*
- *Закрепить мышцы живота.*
- *Звук «М» направить в резонаторы лица.*
- *Гортань не должна подниматься за звуком.*

Работа над протяжностью хорового звучания:

Здесь полезны упражнения с распевами. В народных песнях можно найти огромное количество распевов на разные гласные. Возьмём, например, напев «Ты река ли, река». В одном только напеве встречаются распевы на гласные, а, о, е. Сочетание крупной и мелкой артикуляции требуют координации слова и звука, широкого ансамблевого дыхания:

"Ты, река ли, река"

"Лебедь"

"Ясен то ли сокол"

Такие распевы улучшают тембр голоса, укрепляют дыхание, помогают наладить координацию звукообразования, т. к. образуются из естественного слияния слова и музыки. Известно, что путь освоения детьми русской народной песни- широкое использование её в вокально- хоровом воспитании.

Красота русской народной песни, её пластичность, напевность, естественность дыхания, сочное и вместе с тем глубокое звучание гласных сыграли огромную роль в формировании русской вокальной школы. Для народных певцов характерно исключительное внимание к слову. Независимо от того является ли песня одноголосной, многоголосной исполнители стремятся, прежде всего к тому, чтобы было слышно каждое слово. А какое разнообразие интонаций можно услышать в произведении одного и того же слова, в зависимости от характера и содержания песни!

Важный момент в народном вокале - «разговорность» пения. Петть так, как говоришь- один из принципов народного исполнения. Поэтому дикция должна быть чрезвычайно отчётливой, с таким произнесением гласных и согласных, как в разговорной речи.

Известно, что плохая, вялая дикция оказывает отрицательное влияние на звукообразование и интонацию. Быстрые и лёгкие перемещения языка и губ сохраняют устойчивое положение гортани. Добиться этого следует освобождением, раскрепощением всего артикуляционного аппарата

Упражнения для дикции и артикуляции:

1. Проговаривать песенную фразу в разговорной манере, произнося слова естественно, свободно без напряжения мышц лица и гортани.
2. Произносить песенную фразу нараспев, в два- три раза медленнее, следя за артикуляцией рта, соответственно разговорному типу произношения.
3. Произносить фразу нараспев на одной ноте в ритме песни, следя за разговорным, идущим от слова, посылом звука.
4. Петь мелодично песни, сохраняя разговорный посыл звука.
5. Добиваясь чёткой дикции в ансамбле, можно использовать способ произнесения слов и отдельных слогов так, как они поются. Этот способ заключается в переносе согласных с конца слога к следующему слогу.

По-дье-зжа-ли мы по-дсе-ло

За-и-гра-йду-до-чка, ве-се-ло

Это упражнение- прочтение хором текста, разделённого на особые певческие слоги, помогает вырабатывать одновременное произношение согласных всеми певцами.

6. Наиболее эффективными для улучшения техники произношения слов являются песни – скороговорки

Подобные упражнения приносят большую пользу каждому певцу и оказывают соответствующее влияние на процесс звукообразования и звуковедения.

Выразительное исполнение:

В методике обучения пению важна предварительная подготовка педагога. Он анализирует песню, определяет ее художественные качества, обдумывает приемы разучивания и последовательность учебных заданий.

Педагог должен заинтересовывать содержанием песни её литературным текстом. Процесс разучивания в свою очередь имеет два этапа: первоначальное ознакомление детей с песней и последующее разучивание, когда проводится основная работа по обучению певческим навыкам.

Следует помнить, что выученная песня требует также неоднократного ее повторения, закрепления выразительного исполнения, а главное, умения самостоятельно применить в практике.

Разучиванию песни способствуют следующие приемы выразительное исполнение песни, показ отдельных певческих моментов (как петь протяжно,

отрывисто, как точно воспроизвести нужную интонацию и т. д.), словесные указания образный рассказ о содержании произведения, разъяснение заданий, указания к исполнению и т. д. Немаловажное значение имеют мимика, ясная артикуляция и дирижерский жест педагога. Этим общим приемам неизменно помогают мастерство и умение каждого воспитателя.

Один из основных приемов выразительного исполнения в ходе разучивания песен – это разговор о песенном произведении (о чем песня, когда ее исполняют, объяснение непонятных слов).

Первое знакомство с песней должно строиться на ярком, образном, выразительном исполнении, чтобы взволновать детей и увлечь их. Интересно отметить, что трудные мелодические интонации усваиваются быстрее, если они выразительны и понравились детям.

Нередко педагогу помогает обращенное к песне слово — краткое, яркое, образное. Это может быть небольшая цитата из текста или отрывок из какого-либо стихотворения, подчеркивающие основное содержание песни. Так, перед исполнением народной песни «Веснянка» читают ярко, выразительно и со смысловым началом:

Идет весна желанная,

Все ожило кругом,

Мы песенку веселую

Весне споем.

Приемы развития певческих навыков:

Разучивание песни, овладение певческими навыкам следующий наиболее продолжительный период. Песни различны по степени сложности: одни путем их повторения усваиваются легко и быстро, другие благодаря упражнениям, помогающим справиться с трудным мелодическим оборотом, постепенно. При этом надо стремиться поддерживать эмоциональные переживания детей, создавать атмосферу дружных коллективных устремлений, трудового настроения, чтобы учебный процесс проходил активно, увлеченно.

Целесообразность применения тех или иных приемов диктуется особенностями каждой песни. В этом процессе певческим навыкам (правильному звукообразованию, равномерному расходованию дыхания, четкой дикции, чистоте интонации, слитности пения) соответствуют свои приемы.

Работая над звукообразованием, надо учить детей петь естественно легко, звонко и напевно, т. е. тянуть звук. Напевность достигается за счет протяжного пения гласных звуков: а, о, у, э, и.

Для овладения навыком легкого, подвижного пения может использоваться показ, игровой прием («споем на дудочке: ду-ду-ду», «покажем, как звенит колокольчик: динь-динь-динь» и т. д.). Таким образом, у детей (особенно старших) развивается умение произвольно менять характер звучания.

В работе над звукообразованием важно укреплять и развивать певческий диапазон детей. Однако делать это следует очень осторожно.

Сначала проверяется объем голоса каждого ребенка, выясняется, кому из детей трудно петь, а затем продумываются разнообразные приемы, например, правильное рассаживание детей (имеющих ограниченный диапазон и неправильно поющих сажают в первом ряду). Педагог имеет возможность наблюдать за ними и своевременно прийти на помощь. Кроме того, сидящие впереди слышат, как поют другие дети.

Развитию диапазона во многом способствуют небольшие упражнения попевок, которые каждый раз следует петь в более высокой тональности, т. е. транспонируя их.

Различными приемами добивается педагог слаженности детского пения ансамбля. Следует, однако, предостеречь от использования прямых указаний: «пойте громче, тише... быстрее и т. д.». Важно раскрывать смысловое значение этих оттенков, нюансов, подчеркивающих содержание песни.

Дети, понимая назначение этих динамичных оттенков, естественно, воспроизводят нужную интонацию.

Строй (правильность и чистота мелодической интонации) одно из самых важных хоровых певческих умений. Все приемы должны подчеркивать взаимосвязь нефальшивого пения и активной деятельности слуха, развивать у детей слуховое внимание, слуховой самоконтроль.

Некоторые песни имеют в мелодии «трудные» места, на которых сосредоточивается внимание детей. Сложно, например, правильно спеть две одинаковые музыкальные фразы, имеющие различные окончания.

Голос и слух ребенка формируются не только во время разучивания песен, но и путем специальных приемов - упражнений, развивающих звуковысотный слух, певческий голос, координацию голоса и слуха.

Далее, когда занимающиеся достигают определенного мастерства, голоса их крепнут, они уже хорошо чувствуют интонацию и мелодику народной песни можно разучивать многоголосные произведения.

Народное хоровое пение - это в основе своей пение многоголосное. Пение, которое является высшей формой народного песенного искусства, искусства полифонического, распева «на голоса», где каждый голос, возникающий и звучащий в песне, сохраняя свою мелодическую самостоятельность, в то же время осторожно и тонко углубляет выразительность мелодии, не искажая ее.

Работе по освоению многоголосного пения предшествует подготовительный период – период предварительного ознакомления учащихся с довольно широким кругом народных песен. К распеванию подголосков следует приступать лишь тогда, когда ребята хорошо познакомятся с песней, когда она звучит уверенно и стройно в одноголосном изложении. Важно, чтобы песня ее исполнителям понравилась.

Творческая настроенность учащихся, их увлеченность – одно из важнейших условий плодотворности хорового распева. К пению же в унисон надо постоянно возвращаться. Исполнение одноголосных песен способствует «выравниванию» голосов, достижению чистоты интонаций, четкости строя, ансамбля, влияет на успех работы над многоголосием.

Принципы, определяющие обучение учащихся интонированию подголосков, импровизации, могут быть разными. Опираясь на некоторые нормы стиля и строения песни, можно стремиться развить интуицию. Можно использовать также простую зубрежку-выучивание мелодической линии подголоска. Безусловно, метод «натаскивания» дает более быстрые результаты, но в этом случае у учащихся не вырабатывается творческий подход к песне, к ним не приходит умение самостоятельно мыслить, своеобразно распевать не только отдельно взятую песню, но и любую близкую по музыкальному языку мелодию.

Особенности методических приемов:

Иногда игровые приемы связаны с указаниями педагога, помогающими обучению певческим навыкам. В той же песне «Петушок» детям предлагают позвать петушка и ласково, протяжно спеть последний слог. Словесные указания почти всегда связаны с показом.

Широко используются игрушки, особенно при разучивании песен, где этому помогает литературный текст. Детям весело и интересно исполнить песенку о сидящем перед ними зайчике, мишке, петушке.

Во всех возрастных группах необходим индивидуальный подход к детям. Следует проверять певческие возможности каждого ребенка несколько раз в

году. С этой целью на занятиях используют различные приемы: каждому ребенку предлагают спеть куплет песни; один поет запев, другой припев, все поют поочередно по одной музыкальной фразе. Для проверки берется только хорошо выученная и легкая песня. С детьми, имеющими ограниченный диапазон (2, 3 звука), поющими неправильно, необходимо заниматься индивидуально, а на занятиях помогать им, предлагая петь различные упражнения.

Методика обучения пению должна способствовать развитию у ребенка самостоятельных действий: исправить неточную интонацию в пении, своевременно начать петь после музыкального вступления, уметь исполнять песню без сопровождения.

Научить петь без сопровождения очень трудно, но крайне важно. Разучивая песни, лучше всего предлагать детям сначала петь в сопровождении фортепиано (чуть подыгрывая мелодию), затем без него, но с помощью воспитателя и, наконец, самостоятельно исполнить песню без сопровождения.

Методические приемы обучения пению обуславливаются общими воспитательными задачами, особенностями коллективного и индивидуального пения. Педагогические приемы связаны с последовательным разучиванием песен и обучением детей певческим навыкам в различных возрастных группах. Используются самые разнообразные упражнения, развивающие слух, голос и их координацию. Формирование песенного творчества проводится в тесной связи с обучением. Комплекс всех методов и приемов обеспечивает становление певческой деятельности.

III. Список литературы

- Алиев, Ю. Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада к начальной школе. – Воронеж: НПО МОДЭК, 1998.
- Алиев, Ю. Б. Пути формирования многоголосных навыков в детском хоре // Музыкальное воспитание в школе. — М., 1965. — Вып. 4. — с. 12-25
- Андреева, Л., Локтев, В. О самодеятельном детском хоре. Методическое пособие // Искусство хорового пения. — М., 1963. — с. 82-111
- Апраксина О. А., Орлова Н. Д. Выявление неверно поющих детей и методы занятий с ними // Музыкальное воспитание в школе. — М., 1961. Вып. 1
- Багадуров, В. А. Вокальное воспитание детей. — М., 1953
- Венгрус, Л. А. Начальное интенсивное хоровое пение. – СПб: Музыка, 2000. – 280 с.
- Гневышева, В. Влияние вокальной работы на улучшение интонации у неверно поющих детей // Музыкальное воспитание в школе. — М., 1964. — Вып. 3

IV. Сведения о составителе

Максимова Ольга Александровна
преподаватель
БОУ ДО «ДШИ №2 им. А. А. Цыганкова» г. Омска
Высшее
-
-
19 лет
Высшая
8-913-655-18-25
644073, г. Омск, ул. 2 Солнечная 29/2, кв.4