Тема 4. Вокальная студия: методы обучения, принципы подбора репертуара

План

1. Процесс обучения в вокальной студии

2. Методы и приемы обучения вокальной студии

3. Принципы подбора репертуара в творческом коллективе

1. Процесс обучения в вокальной студии

Организационная и содержательная работа с вокальным коллективом в условиях функционирования культурно-образовательных центров строится на основе достижений таких наук, как: музыкальный менеджмент, музыкознание, эстетика, психология, педагогика, методика музыкального воспитания и вокального обучения.

Вокальную студию можно определить, как форму организации учебно-творческой деятельности в области вокального искусства - это творческое воспитание учащихся через погружение в вокально-исполнительскую среду.

В задачи вокальной студии входят:

• формирование устойчивого интереса к пению;

• развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма;

• формирование голосового аппарата, обучение певческим навыкам и выразительному пению;

• сохранение и укрепление психологического здоровья детей;

• приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества);

• создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.

Работа вокальной студии ориентирована на развитие творческого потенциала и творческих способностей подростков с различными

образовательными потребностями. Для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокальному мастерству в училище искусств, или в высших музыкальных учреждениях на вокальном отделении.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Принципы организации педагогического процесса в вокальной студии:

• единства художественного и технического развития пения;

• гармонического воспитания личности;

• постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;

• соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка;

• творческого развития и доступности;

• ориентации на особенности и способности ребенка и индивидуальный подход;

• яркой выраженности познавательно-эстетической сущности вокальной и речевой культуры;

• практической направленности.

2. Методы и приемы обучения вокальной студии

1) словесные методы (объяснение, беседа, обсуждение) помогают решать следующие задачи: раскрыть новые понятия и термины вокала; объяснить теоретические основы техники исполнения в вокале и хореографии; помочь учащимся осмыслить содержание музыкального произведения; поиск креативного способа показа произведения;

2) методы наглядного восприятия (показ упражнений, исполнение педагогом отдельных фрагментов музыкального произведения; демонстрация фото- и видеоматериалов; прослушивание музыкальных произведений) способствуют быстрому формированию правильных представлений, понятий, умений и навыков.

3) практические методы (упражнения; исполнение вокально-хореографических произведений) направлены на формирование и совершенствование практических умений и навыков; методы стимулирования и мотивации (конкурсы на лучшее исполнение песни или танца; музыкально-танцевальные игры; дневники учащихся, и т. д.) помогают активизировать деятельность учащихся, стимулируют их интерес к учению; методы активизации творческой деятельности учащихся: (самостоятельные индивидуальные и групповые творческие работы детей; импровизация ориентируют мышление учащихся на творческую переработку полученных знаний, создают оптимальные условия для проявления творческой индивидуальности учащихся.

4) метод коллективной работы (занятия, упражнения для развития творческой сплоченности и коллективизма).

Обучение предусматривает сочетание как групповых и индивидуальных занятий, так и занятий в составе дуэтов, трио и малых форм ансамбля; методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: встречи с интересными людьми, посещение театров и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей, участие в вокальных конкурсах и фестивалях.

Понятие «ансамбль» происходит от французского «ensemble» – совокупность, единство частей, образующих одно целое. В музыкальном искусстве термин «ансамбль» обозначает художественный коллектив из нескольких исполнителей, которые идут к одной цели – создание художественного творения.

Вся основная работа, проводится в ансамблевой форме, в индивидуальных занятиях отрабатываются трудные, спорные моменты в звукоизвлечении, изучении вокального материала, постановке дыхания и ощущения опоры.

3. Принципы подбора репертуара в творческом коллективе

В современных условиях необходимо уделить особое внимание формированию репертуара, так как от него зависит будущее коллектива, привлечение средств для обеспечения жизнедеятельности коллектива, успех у зрителей, приход новых исполнителей, участие в фестивалях и конкурсах.

Репертуар - «лицо» коллектива, и не важно, к какому виду творческой деятельности этот коллектив относится (вокальной, инструментальной, хореографической).

При формировании репертуара для коллектива нужно руководствоваться следующими принципами, разработанными по методике организации и вокального творчества:

· идейная направленность, ·

художественная ценность и эстетическая значимость произведений,

· доступность для исполнения, ·

педагогическая целесообразность.

· доступность музыкального и литературного текста; ·

разнообразие жанров и стилей, логика компоновки будущей концертной программы.

Отбирая произведения для учебной и творческой деятельности, непременно учитывается, насколько содержателен музыкальный материал, насколько он способствует развитию творческих способностей учеников, совершенствует их (вокально-певческие) навыки, развивает музыкальный вкус.

Репертуар, прежде всего, зависит от профиля коллектива и строится с учетом потребностей участников, их подготовленности к восприятию

произведений и работе над ними, а также с целью поддержания интереса к данному виду деятельности.

Репертуар детского коллектива должен быть отличным от репертуара взрослого. Поэтому подбор репертуара требует от руководителя четкого перспективного видения педагогического процесса как цельной и последовательной системы, в которой каждое звено, каждое структурное подразделение, каждый фактор дополняют друг друга, обеспечивая тем самым решение единых художественно-творческих и воспитательных задач.

Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественно-творческих и воспитательных задач одновременно. Чем богаче и разнообразнее репертуар коллектива, тем шире возможности для раскрытия юных дарований. От руководителя коллектива при подборе репертуара требуется чёткое перспективное видение педагогического процесса как цельной и последовательной системы.

Реальность репертуара, соответствие его техническим, художественным и исполнительским возможностям участников коллектива – это главный критерий при подборе репертуара.

Ответственность за репертуар лежит на руководителе, так как репертуар - это лицо коллектива, показывающий его возможности и раскрывающий будущие перспективы. При подборе репертуара руководитель должен учитывать соответствие постановок возрасту участников коллектива, их возрастной психологии и уровню развития детей, они должны быть понятны им самим, тогда их поймёт и примет зритель. Для одной и той же возрастной группы необходимо создавать танцы разного жанра: игрового, сюжетного.

При формировании репертуара нужно руководствоваться следующими принципами, разработанными в литературе по методике организации вокально-хорового творчества:

-· идейная направленность, художественная ценность и эстетическая значимость вокально-хоровых произведений,

- · доступность для исполнения, педагогическая целесообразность.

Произведение должно быть доступным для исполнения с учетом возрастных особенностей детского диапазона, чисто вокальных возможностей, здесь необходимо помнить об охране детских голосов. Важнейшим участком работы является воспитание чувства патриотизма и гражданственности. Одним из важнейших принципов отбора репертуара является его идейная направленность.

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно-методической, воспитательной и образовательной работы с коллективом. По репетиции можно судить об уровне творческой деятельности коллектива, его эстетической направленности и характере исполнительских принципов, а также об уровне подготовки руководителя. Репетицию можно представить как коллективные занятия по художественно-исполнительской и технической отделке, отработке произведений искусства, приданию им эстетической целостности и оригинальности. На учебных занятиях выучиваются партии, роли, движения на сцене, танцевальные па, которые в последующем сводятся в единое целое – танец, песню, спектакль, музыкальное или хоровое произведение.

Следует отметить то, что разделение занятий на репетиционные и учебно-исполнительские носит условный характер.

Овладение текстом, технической стороной исполнения происходит зачастую во время репетиции. Значительная часть учебных занятий в самодеятельном художественном коллективе трансформируется и включается в начальный этап репетиции.

Существенное влияние на методику репетиционной работы в самодеятельном вокальном коллективе оказывает ряд факторов:

· - степень подготовленности коллектива в техническом и художественном отношениях; ·

- степень трудности выбранного для разучивания произведения;

- · условия, время, количество репетиций, отведенных для разучивания нового произведения; ·

- настрой участников, опыт руководителя.