Тема 6. Организация образовательного процесса в вокальном коллективе. Типы уроков

План

1. Планирование учебного процесса вокального коллектива
2. Отчётный концерт - важная часть работы вокального коллектива
3. Формы уроков

1. Планирование учебного процесса вокального коллектива

Целесообразно всю творческо-производственную деятельность разделить на несколько блоков, такие, как:

- **организационно-методическая работа;**
- **учебно-воспитательная работа;**
- **внеучебная работа;**
- **концертная деятельность.**

Каждый блок может наполняться, к примеру, следующим содержанием.

Примерная структура плана работы творческого самодеятельного коллектива может включать следующие три раздела:

1) организационно-методическую работу (дополнительный набор участников в коллектив; подготовку помещений, приобретение реквизита, учебных пособий, нотной литературы и т.д.; проведение собраний;

2) учебно-воспитательную, творческую работу (постоянное освоение разделов учебной программы от простого к сложному – занятия по актерскому мастерству, технике речи и художественному слову в драматическом кружке; занятия по музыкальной грамоте, сольфеджио, по постановке голоса, вокальному мастерству в хоровых коллективах; классический и характерный тренаж, знакомство с теорией и историей хореографии в хореографических коллективах; тренаж по физическому развитию и технике циркового искусства в цирковых коллективах; обучение навыкам игры на музыкальных инструментах в оркестрах и вокальноинструментальных коллективах и т.д.; постановочную – балетмейстерскую, режиссерскую, дирижерскую работу; репетиционную работу – отработку поставленных номеров, спектаклей, этюдов, композиций, музыкальных произведений и т.п.);

3) внеучебную работу (посещение учреждение культуры и искусства – концертов, спектаклей, выставок; встречи с деятелями культуры и искусства, профессиональными артистами, танцорами, музыкантами, профессиональными и самодеятельными творческими коллективами и т.п.; проведение мероприятий внутри коллектива – празднование дней рождения участников, коллектива, встреча Нового года, посвящение новичков в участники коллектива и т.д.)

Набор в ансамбль начинается с прослушивания(дается объявление в интернете и афиши на стендах университета, где будет обозначена дата, время и место проведения отбора участников, так как приходят учащиеся с разным уровнем музыкальной и вокальной подготовки, то руководитель изначально должен понять для себя, какой уровень работы ему будет интересен).

Работа с новичками в вокальном деле имеет очень трудоемкий процесс, так как идет постановка дыхания и голоса, работа над своим телом, особое внимание обращается на телодвижения и ощущения во время занятий.

Ансамбль, имеющий начальный уровень подготовки участников будет опираться на более уверенного в себе участника, и, конечно же, на руководителя ансамбля.

Вокальный ансамбль является художественно-эффективной и жизнеспособной формой вокального пения для студентов, лишенных от природы ярких сольных голосов. При работе в ансамбле скрадывается голосовая недостаточность исполнителей – неяркий тембр, ограниченность звуковысотного и динамического диапазона. Это еще раз подчеркивает практическую важность и доступность данного вида вокального исполнительства для молодых людей, а также дает возможность расширить границы их творческого самовыражения в вокальном искусстве.

Развитие исполнительских навыков студентов (звукообразования, дыхания и т.д.), как и успешность творческой деятельности вокального ансамбля в целом, во многом зависит от профессиональной организации его работы, позволяющей:

1) грамотно выстроить репетиционную и концертную деятельность вокального коллектива для достижения высоких исполнительских результатов;

2) мотивировать стремление учащихся к систематическим занятиям по вокалу для совершенствования их исполнительских навыков;

3) оптимально организовать работу каждого участника с учётом его способностей и потребностей;

4) выстроить творческое взаимодействие участников вокального ансамбля;

5) научить учащегося понимать и доносить смысл музыкального произведения слушателям с помощью различных исполнительских способов передачи художественного образа.

Методические условия развития исполнительских навыков участников вокального коллектива предполагают разработку рабочей программы и методического сопровождения (видео уроки, методические рекомендации и т.д.) для занятий с вокальным ансамблем.

Выбор методов и форм работы с вокальным коллективом определяется спецификой его исполнительской деятельности.

При составлении программ концертных выступлений руководитель должен заботиться об их художественной полноценности и жанровом разнообразии.

Творческие задачи, в конечном итоге реализуются через концертную деятельность, для которой необходим репетиционный план, так как он помогает руководителю двигаться в правильном направлении к достижению главной цели – высокохудожественной интерпретации музыкального произведения.

Концертные мероприятия являются, своего рода, точкой отчетности и подведения итогов о проделанной работе. По итогам выступления, можно сделать выводы, произвести работу над ошибками и спланировать дальнейшее развитие ансамбля.

Психолого-педагогические условия связаны с отбором оптимальных методов и форм работы с коллективом, а также с учётом возрастных особенностей и образовательных потребностей студентов. Психологическое состояние коллектива, его особенности в развитии и работе, будут также зависеть от руководителя. Он создает атмосферу, будет она позитивной, или нейтральной, всё зависит от него и его уровня профессионализма. Позитивный климат в коллективе способствует повышению продуктивности работы и желанию творить вместе.

К материально-техническим условиям развития исполнительских навыков участников вокального ансамбля можно отнести:

- учебные аудитории для групповых занятий;
- концертный зал с музыкальным инструментом (роялем / фортепиано);
- техническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт-дисков, магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер, микрофоны, микшерные пульты);
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотекой, видеотекой, фильмотекой и т.д.).

2. Отчётный концерт - важная часть работы вокального коллектива

Конечным итогом репетиционной деятельности является развитие навыка передачи целостного драматургического образа музыкального произведения, который предполагает объединение всех технических навыков, доведенных до автоматизма, в единый драматургический комплекс, передающий единый художественный образ. Этот навык также включает различные артистические действия участников ансамбля, помогающие дополнить создаваемый художественный образ. К ним относятся: мимика, жесты, танцевальные движения, кроме того, следует учитывать внешний вид участников, который является обязательный атрибутом концертного выступления.

Для развития указанных исполнительских навыков участников вокального ансамбля на репетиционном этапе организации работы применяются основные методы с вокальным ансамблем.

Любой педагогический метод воспитания голоса можно охарактеризовать как систему действий, направленных на достижение участником ансамбля осознанной координации в управлении процессом голосообразования.

Метод показа. Строится на подражании манере исполнения либо руководителя, либо исполнителя, либо участника ансамбля, под которого нужно подстроить остальной состав. Этот метод удобен тем, что он выразителен, убедителен, мобилизует ученика. Он «снимает» нужную манеру пения и звукообразования, либо стремится к ней. Метод показа может использоваться как в начале занятий, чтобы сформировать общее представление о нужном звуке и ускорить процесс постановки голоса, так и в подготовке к отчетному выступлению. Метод показа будет определять уже более высокие вокальные цели, и будет включать работу над художественным образом и его подачей.

Отчетный концерт является заключительным этапом на каждой определенной стадии развития вокального коллектива и его организации.

С точки зрения менеджмента, отчетный концерт является функцией управления, так как он включает в себя:

- контроль за качеством исполнения и выполнения, приобретённых участниками ансамбля исполнительских навыков;
- анализ и оценка конечного результата создания художественного образа;
- разработка перспективы в работе над развитием вокальных ансамблевых навыков на следующем этапе деятельности коллектива;
- создание организационного проектирования последующего этапа работы.

Отчетное выступление помогает выявить динамику развития вокального ансамбля для развития исполнительских навыков, помогает спланировать дальнейшую деятельность коллектива. Подготовка к отчетному выступлению носит серьезный характер и для руководителя, и для участников ансамбля. Выступление будет показателем успешности и итогом работы за определенный период.

Концерт является неповторимым актом творчества, как специфическая форма художественной деятельности. Публичное выступление всегда мотивирует и повышает результативность обучения в вокальном ансамбле. Также помогает концентрировать все возможности и лучшие качества выступающих.

Сплочение коллектива тоже является неотъемлемой частью концертной деятельности. Определяющую роль в успехе отчетного выступления играет выбранный репертуар, который должен быть подобран руководителем вокального ансамбля в соответствии: с тематикой концерта, с уровнем развития вокальных исполнительских навыков участников ансамбля.

В процессе отчетного выступления участники ансамбля демонстрируют все основные исполнительские навыки, которые воспитывались в процессе текущей и репетиционной работы.

3. Формы, методы и структура уроков

Основными методами и работы при развитии исполнительских навыков участников вокального ансамбля являются:

1) наглядные (аудио и видео наглядность), который предусматривают показ преподавателем реального звучания вокального текста и анализ его музыкального и поэтического текста, музыкальной формы произведения,

2) словесный – объяснение содержания, разъяснение замысла композитора и способов исполнения;

3) практические – артикуляционная и дыхательная гимнастика, вокальные упражнения, тренинги, разучивание репертуара и работа над трудностями, репетиционный процесс работы над произведением.

Уроки по вокалу имеют следующую структуру:

1. вокально-технические упражнения;
2. работа над произведениями;
3. здоровье сберегающая пауза;
4. освоение вокально-теоретических знаний;
5. слушание музыки или творческое задание.

На занятиях, можно применять как традиционные формы работы, так и новые педагогические технологии.

Личностно ориентированные технологии. Они предусматривают диагностику личностного роста, включение учебных задач в контекст жизненных проблем, предусматривающих развитие личности в реальном, социокультурном и образовательном пространстве. Эти технологии музыкального образования являются концептуальной основой педагогического процесса и являются традиционными. Даже проводя занятия в группах, педагог обязан учитывать индивидуально-психологические особенности и перспективы развития каждого обучающегося.

Проблемно-развивающая технология обучения. Специфическими функциями проблемно-развивающей технологии обучения являются: формирование у обучающихся критического мышления, умений и навыков активного речевого общения, положительных эмоций, а также организация деятельности педагога по построению диалоговых конструкций и их реализации в процессе обучения. Данная технология очень интересна, с успехом может использоваться на занятиях вокалом, хотя многие из методов этой технологии уже широко применяются в практике и являются скорее традиционными.

Нетрадиционные формы занятий:

- интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях;
- уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, деловая или ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д.;

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов:

- повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока (это необычно, значит интересно);

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях;
- организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.;
- показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных задач.
- Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления.

Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие творческой активности обучающихся. Это позволяет привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.

Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике:

- исследование,
- изобретательство,
- анализ первоисточников, комментарий,
- мозговая атака,
- интервью, репортаж, рецензия и т.д.;

Уроки с имитацией публичных форм общения:

пресс-конференция,

бенефис,

телепередача и т.д.;

Уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная экскурсия в прошлое, путешествие, гостиная и т.д.;

Перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы: утренник, инсценировка, "посиделки" и др.

Уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, урок любви, откровение (исповедь), урок-презентация.

Практически все названные виды уроков могут быть использованы при работе в вокальном коллективе.

К эффективным формам работы можно отнести:

1 ***Взаимоконтроль***. Эта техника преследует цели: проверка знаний, предоставление возможности каждому обучающемуся сообщить о своих успехах, снятие неуверенности у слабых детей, развитие певческих навыков обучающихся, интенсификация опроса. Группа разбивается на "педагога" и "обучающегося". "Обучающиеся" отвечают своим "педагогам". Известно, что когда человек учит других, то он сам начинает глубже понимать материал и его запоминать.

2. ***Игровые технологии обучения***. В современной общеобразовательной практике они получили большое распространение (А. А. Вербицкий, Н. В. Борисова и др.). Эти технологии характеризуются

наличием игровой модели, сценария игры, ролевых позиций, возможностей альтернативных решений, предполагаемых результатов, критериев оценки результатов работы.

Применяются игры познавательные, театрализованные, имитационные, решение практических ситуаций и задач и др. Выбор каждой игры определяется ее возможностями, соотнесенными с особенностями дидактической задачи.

Один из элементов игровой технологии на занятиях с детьми младшего школьного возраста - вокальная импровизация.

Игра естественно включает детей в процесс познания музыки, активизирует важнейшие психические процессы: эмоции, внимание, память, интеллект. Игра – это всегда проблемная ситуация, требующая поиск инициативы, творчества.

Оттенок игры можно придать любой «строгой» на первый взгляд работе. На занятиях с вокальным коллективом, в разнообразных играх обучающимся предлагаются роли «композитора», «дирижера».

Ролевые и дидактические игры помогают не только приобрести новые знания, но и развивают воображение, артистичность, а главное - интерес к музыке.

Игра «композитор» выявляет степень музыкальности детей, служит росту творческих возможностей.

Занятия вокальной импровизацией дают обучающимся возможность почувствовать интонационную основу музыки.

Данную игру можно использовать в трех формах:

- диалоговая импровизация;
- импровизация на заданный текст;
- импровизация на заданный жанр.

Лучше начинать всегда с диалоговой импровизации, когда педагог, а затем и более продвинутый обучающийся пропевает вопрос. Остальным предлагается допеть музыкальную фразу. Игра заключается в том, чтобы не пропевать мелодию, пропетую товарищем, иначе выбываешь из игры.

Применение игровых технологий имеет большой развивающий эффект, позволяющий каждому ребенку реализовать свое стремление к самовыражению, развивается музыкальный слух, чувство ритма, творческая фантазия.

Музыкальные игры-импровизации вносят элемент соревновательности, вызывают у детей позитивные эмоции.

А сохранение эмоционального тонуса занятия является важнейшим фактором развития творческих способностей детей.

Таким образом, изложенные инновационные формы и методы работы на занятиях с вокальным коллективом, несомненно, расширяют возможности современного образовательного процесса, поэтому их необходимо активно внедрять в практику работы, но при этом не забывать о важности воспитания в духе лучших традиций вокальной культуры.

3. Не стоит забывать о **нравственной ценности традиций** в целом. Ведь именно они служат оплотом всего лучшего, что накоплено человечеством. Обычаи родного края могут сформировать в человеке самые лучшие нравственные устои. А развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - **основные цели инновационной деятельности**.

Литература:

1. Матасова М. Н.Современные педагогические технологии в работе хормейстера ДМШ: между традицией и инновацией. http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/11/03/

2. Ягненкова Н.В. Возможности практического применения некоторых инновационных педагогических технологий - http://festival.1september.ru/articles/581644 (25.09.2012).

3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] / Л.А. Баренбойм. – Москва : Планета музыки, 2017. – 340 с.

4. Ровнер В.Е. Вокальный ансамбль. Методика работы с самодеятельным коллективом [Текст] : учеб. пособие / В.Е. Ровнер. – Ленинград : Музыка, 1984. – 63

5. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором [Текст] / Г.П. Стулова. – Москва : Владос, 2002. – 176 с. 34.