

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск»

**ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Автор составитель: Хализова Влада Сергеевна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

г. Нефтеюганск

ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Основная идея опыта заключается в определении путей повышения эффективности процесса обучения и интереса к вокальной деятельности. Внедрение в практическую деятельность синтеза искусства, изучение проблемы сценического волнения юного певца, а также современных требований сценической культуры в целом.

В описательной части опыта раскрывается применение методов П.И.Сидура, И.М.Сеченова, А.Н.Стрельниковой, В.Емельянова, К. Орфа наравне с обще дидактическими методами, используемыми в музыкальном образовании.

Вокальное пение – это богатые возможности, надёжные пути к постижению вершин мира музыки, к эстетическому личностному совершенствованию, к устремлённому движению к высотам духовности, универсальным способом освоения духовно-нравственных идеалов. Вокальное искусство занимает особое место в современной музыке.

Ведь голос-это особый природный дар, который дан человеку от Бога. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к вокальному искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. На занятиях эстрадного вокала каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением, осваивает основы вокального исполнительства, развивает художественный вкус, расширяет кругозор, познаёт основы актерского мастерства, сценической речи. Вокальное пение занимает важное место в системе дополнительного образования и успешно развивается, вовлекая все больше детей, желающих заниматься творчеством.

Актуальность проблемы развития и воспитания детского голоса в вокальном искусстве стоит сегодня очень остро, так как появилось большое количество вокальных студий, коллективов, всевозможных конкурсов и фестивалей. Время предъявляет к детскому голосу очень высокие требования. Исполнение песни на эстраде предполагает не только качественный звук и богатый диапазон звучания, но и мастерство художественного перевоплощения, артистизм, яркое зрелищное шоу. Все это сводится не просто к обучению пению, но и к формированию сценического образа на сцене — одного из важнейших составляющих имиджа маленького артиста, способного стать проводником к сердцу зрителя.

Новизна заключается в использовании инновационных педагогических технологий, направленных на формирование сценического образа при исполнении вокального произведения; в введении синтеза искусств: вокала, ритмопластики, актерского мастерства. Сценический образ артиста – это феномен синтетический, связывающий несколько видов искусств.

Диапазон опыта представлен системой педагогической работы с сентября 2019г. – май 2021г., направленной на формирование сценического образа учащихся посредством вокального искусства.

Целью является создание условий для формирования сценического образа учащихся на сцене через синтез искусств, способствующих повышению уровня вокального мастерства и успешной реализации личности. Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих **задач**:

- развитие сценической речи, образного мышления через пластику и ритмику, импровизацию, эмоциональное раскрепощение;
- стимулирование потребности к творческому самовыражению учащихся;
- развитие умения перевоплощаться в сценический образ;
- формирование мотивации к концертной деятельности;
- воспитание эстетического, художественного вкуса;
- совершенствование вокальной культуры исполнения;
- формирование социального опыта в процессе деятельности учащихся.

Объектом педагогического опыта является – процесс формирования сценического образа вокалиста в условиях дополнительного образования.

Предметом педагогического опыта - педагогические технологии, направленные на формирование сценического образа учащихся на основе вокального искусства.

Основой для процесса обучения по формированию сценического образа вокалиста является дополнительная общеразвивающая программа «Потеха» (вокал), при реализации программы столкнулась с рядом проблем: неточное интонирование мелодии, неправильное певческое дыхание, вялость артикуляционного аппарата, отсутствие индивидуальной манеры исполнения, отсутствие навыка сценического выступления, мышечные зажимы, сценическое волнение юного певца.

Постепенное введение разнообразных форм, методов, синтеза искусства в процесс обучения привело к решению данных проблем и высокой мотивации в обучении и стремлению к самообразованию. На начальном этапе на занятиях применялись следующие методы:

словесные: рассказ, беседа, лекция;

наглядные: объяснение и иллюстрация сенсорных свойств музыки (звуковысотных, ритмических, тембровых и динамических), показ

плакатов с изображением нотного стана, скрипичного ключа и правописанием нот, карточки с обозначениями средств музыкальной выразительности, карточки с изображением ритмического рисунка, портреты композиторов, анкеты, кроссворды, ребусы, загадки, дидактические игры;

репродуктивный - показ педагогом вокально-технических приемов;

метод организации учебно-познавательной деятельности - использование аудио- и видеоматериалов для зрительного восприятия преподаваемого музыкального материала, помогает увидеть художественное воплощение образа при исполнении вокального произведения. Выполняются практические задания по исполнению вокальных упражнений.

Фонетический метод помогает бороться с вялостью артикуляционного аппарата, активизирует работу гортани и органов дыхания.

Метод образного сравнения на занятии помогает детям в сравнении различных образов звучания голоса, развивает умение отличать правильное звукообразование от неправильного и оценивать собственное исполнение, формирует навык самоконтроля.

По мере освоения материала дети приобретают навык творческой импровизации, знакомятся с основами музыкальной грамоты. В процесс обучения внедряется **проблемно-поисковый метод**, когда перед детьми ставится проблемная ситуация. Учащиеся путем самостоятельных размышлений могут неоднократно повторять отдельные «трудные» места в произведении; упражнения-задания: ритмические рисунки в размерах 2/4, 3/4, 4/4, дуоли, триоли, квартоли; упражнения в последовательном чередовании – исполнение песен вслух и «про себя» и находить правильное решение.

Практикуется **метод импровизации и сценического движения**, который помогает развивать умение держаться и двигаться на сцене, умение исполнять вокальное произведение, быть раскрепощенным перед зрителями и слушателями.

Постепенно вводится навык двухголосного пения, при этом развивается диапазон голоса «а» малой октавы – «*f* 2 » октавы, формируется умение петь в ансамбле, совершенствуется вокальная культура исполнения, формируется социальный опыт в процессе деятельности учащихся. Этому способствует **метод ансамблевого пения**, помогающий научить детей слушать и уважать не только себя, но и других. Используется **метод мысленного пения (И.М.Сеченов)**, который активизирует слуховое внимание, направленное на восприятие и запоминание звукового эталона для подражания, учит внутренней сосредоточенности в разучиваемом произведении, предохраняет голос от переутомления. Особенно это полезно перед выступлением.

Метод эмоционального тренинга (П.И.Сикур). Развивает воображение и способность запоминать различные эмоциональные

состояния, чтобы затем с помощью фантазии, оживлять их и включать в творческий процесс. Учащиеся тренируются произносить текст и петь музыкальные фразы с различным эмоциональным подтекстом (радости, горя, раздражительности и т.п.). При этом очень хорошо развивается эмоциональная выразительность голоса. Используются различные упражнения (пение распевов на гласные, слоги, пение отдельных мелодических фраз из знакомых произведений с различным эмоциональным подтекстом).

Современные педагогические технологии помогают строить процесс обучения по принципу сотрудничества педагога с учащимися, пробуждают их творческую активность и дают стимул к выполнению нестандартной, нешаблонной, а индивидуальной, креативной деятельности.

Технология **индивидуально-дифференцированного обучения** помогает учитывать особенности каждого ребенка и направлена на возможно более полное раскрытие его потенциала. Индивидуальный подход к учащимся предполагает соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала их индивидуальным возможностям и способностям.

Применение в педагогическом опыте **здоровьесберегающих технологий** позволяет укрепить певческое дыхание, артикуляционный аппарат, снять зажатость, эмоциональное напряжение, активизировать работу речевого аппарата. Для этого проводятся различные виды упражнений: дыхательная гимнастика по методу А.Н.Стрельниковой, артикуляционная гимнастика В.Емельянова, Карла Орфа, игры-упражнения для глаз, пальцев, лица («Нарисуй мажорное настроение», «Речевой портрет»).

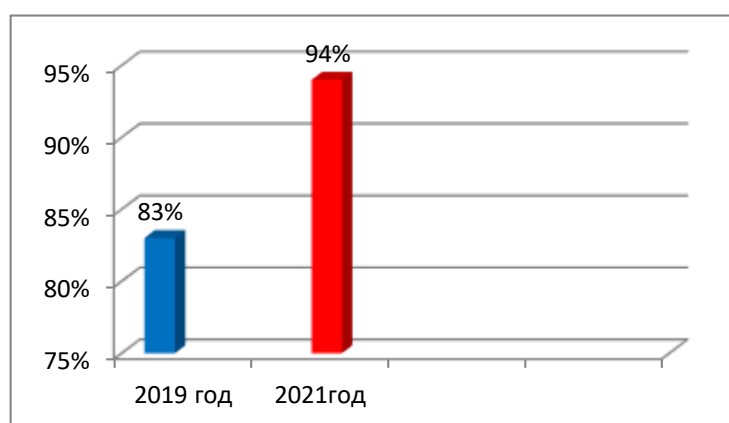
Используются **игровые технологии**: компьютерные музыкально-дидактические игры, упражнения в игровой форме «Сочини песню», вокальная импровизация, проговаривание и обыгрывание скороговорок, упражнения на умение владеть своим лицом и телом - мимические этюды: «Радость», «Печаль», «Задумчивость», «Беспокойство», «Мечтательность», «Страх», «Восторженность», «Удивление», воспитание мышечной свободы-этюды коллективной пантомимы: «В гостях», «Посадка в поезд», «На перемене», «На рыбалке», «Заводная кукла». Исполнение упражнений сопровождается выразительностью, мимикой, жестами, которые помогут развить сценическое движение и сценическую речь, раскрыть в детях творческое воображение, фантазию.

В результате использования технологий, методов в работе над сценическим образом, каждый учащийся проявляет себя как индивидуальность, творческая личность и гармонично себя чувствует в выбранном «амплуа». Сценический образ – очень важный момент для любого вокалиста. В работе над сценическим образом, на первом этапе необходимо изучить доступные элементы в музыкально-сценической деятельности: разбор содержания песни, средств музыкальной выразительности, разучивание вокальных партий, поиск необходимых

средств выражения через мимику, жестикуляцию, пластику поведения. Второй этап предусматривает работу над созданием музыкально-сценического рисунка произведения, в которое включены варианты воплощения музыкально-художественного образа, предложенные детьми в ходе занятия. На третьем и четвёртом этапах ведётся полноценная творческая деятельность, соответствующая замыслу композитора и отражающая детское видение.

Вокалист должен стать художником, создающим сценический образ, перевоплощаясь на сцене. Создание образа для выступления – это трудоемкий, творческий процесс, тщательно отработываемый на каждой репетиции. В процессе работы над образом предполагается тщательная проработка таких элементов как качество вокала, манера исполнения с учетом драматургии музыкального материала, артистизм, пластика, сценический костюм и декорации.

Диаграмма 1. Динамика уровня вокального исполнения

Критерии оценки:

- чистое интонирование;
- диапазон голоса;
- музыкальная память;
- певческое дыхание;
- чёткая дикция;
- творческая импровизация;
- эмоциональная отзывчивость.

Важнейшая часть творческой работы детского вокального коллектива – концертно-исполнительская деятельность. Она является логическим завершением всех репетиционных и педагогических процессов. Публичное выступление вызывает у детей особое психологическое состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью. Участие в концертах выявляет все возможности коллектива, его художественные достижения, демонстрирует сплоченность, собранность, музыкальность, сценичность. Побывав на сцене в качестве артиста и исполнителя, испытав сценическое волнение и удовлетворение от своего выступления, дети строят множество дальнейших планов, понимая, что для того, чтобы добиться успеха, нужно много работать над собой. Концертные выступления являются для детей стимулом к дальнейшей работе, побуждают быть всегда в хорошей исполнительской форме.

Каждое концертное выступление анализируется и обсуждается с целью выявления положительных и отрицательных сторон в работе и их

дальнейшего устранения. Видеозаписи выступлений позволят учащимся услышать и увидеть каждый момент исполнения. В ходе реализации опыта была выявлена динамика уровня сценического мастерства и динамика развития творческих способностей учащихся (Диаграммы 4–5).

Диаграмма 4.

Диаграмма уровня сценического мастерства

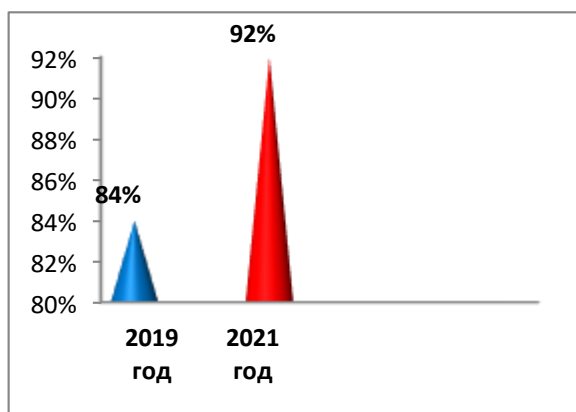
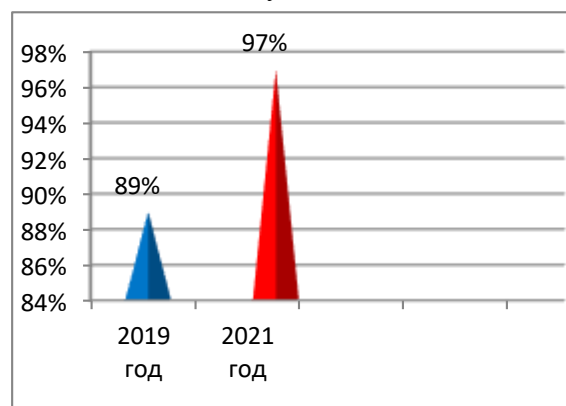

Диаграмма 5.

Диаграмма развития творческих способностей учащихся

Успешность учебно-воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются отношения между педагогом, учащимися и родителями. Всегда учитываются мнения родителей, их запросы. Они принимают активное участие в жизни коллектива: участвуют в разработке сценического образа ребёнка к каждому выступлению - подбирают аксессуары, оформляют сценические декорации.

Результативностью опыта является: сформированность умения перевоплощаться в сценический образ посредством вокального искусства; повышение уровня вокального исполнительства (передача голосом внутреннего эмоционального состояния; повышение мотивации к концертной деятельности; формирование социального опыта учащихся для успешной реализации личности.

Перспективы педагогического опыта состоят в том, что направленность данной темы опыта будет развиваться. В дальнейшем планируется издательство методических рекомендаций по теме «Формирование сценического образа учащихся посредством вокального искусства», совершенствование применения синкретической музыкальной деятельности для формирования сценического образа учащихся на сцене средствами вокала.

Вывод: Построение учебного процесса с применением инновационных технологий и методов, синтеза искусств, направленных на формирование сценического образа, соответствует возможностям и потребностям детей. Личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся раскрыл его как артиста, подчеркнул его индивидуальность.

Воплощая сценический образ, учащийся становится художником на сцене, оставляя частицу души в сердцах зрителей.