Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

Стародубский центр детского творчества

Формирования сценического образа посредством вокального искусства

Подготовила:

педагог

дополнительного

образования

Чекулаева О.П.

г. Стародуб

2018-2019 г.

ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА ПОСРЕДСТВОМ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

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 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 этой темы 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.

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.

Основой для процесса обучения по формированию сценического образа вокалиста является дополнительная общеразвивающая программа по вокалу. При реализации программы педагог часто сталкивается 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 приводит к решению данных проблем и высокой мотивации в обучении и стремлению к самообразованию. На начальном этапе на занятиях применяются 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 методпомогает бороться с вялостью артикуляционного аппарата, активизирует работу гортани и органов дыхания.

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

На дальнейшем этапе обучения дети приобретают навык творческой импровизации, знакомятся с основами музыкальной грамоты. В процесс обучения внедряется   **проблемно-поисковый метод**, когда перед детьми ставится проблемная ситуация. Обучающиеся путем самостоятельных размышлений могут неоднократно повторять отдельные «трудные» места в произведении; упражнения-задания: 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.

Далее вводится навык двухголосного пения, 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 [6,c.124-130].

Метод эмоционального тренинга (**П.И.Сикур**), который пришел в эстрадный вокал из церковного пения. 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).

В процессе   используется **инновационный подход** к обучению и воспитанию. Применяются нетрадиционные формы занятий: занятие-путешествие ,занятие-соревнование ,занятие-концерт занятие-объяснение, викторины, тестирование, дискуссии, итоговые занятия, беседы, лекции, интегрированное занятие, просмотр видеоматериалов выступлений детей на международных, всероссийских музыкальных конкурсах («Евровидение», «Голос», «Новая волна»), музыкантов, анализ увиденного и услышанного. При проведении таких занятий применяются инновационные технологии: **индивидуально-дифференцированного обучения,**здоровьесберегающие, игровые.

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 обученияпомогает 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

педагогом **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»).

Так же на занятиях должны использоваться **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.Исполнение упражнений сопровождается выразительностью, мимикой, жестами, которые помогут   развить сценическое движение и сценическую речь, раскрыть в детях творческое воображение, фантазию.

Вокалист должен стать художником, создающим сценический образ, перевоплощаясь на сцене. Создание образа для выступления – это трудоемкий, творческий процесс, тщательно отрабатываемый 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.

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 на концертной эстраде 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.

Репертуар подбирается с учетом индивидуальных особенностей, возраста, и темперамента ребенка. Он разнообразен, охватывает многие музыкальные стили, жанры, направления.

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.

Результатом работы 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.

Вывод: Построение образовательного 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 помогает раскрыть его как артиста, подчеркнуть его индивидульность.

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

Список литературы:

1. Белоусенко М.И. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006.С.156
2. Гальцова Е.А Детско-юношеский театр мюзикла. Волгоград, 2009.С.265
3. Кирюшин В.В. Эмоционально-образный анализ развивающих песен. Москва, 2010. С.65
4. Рутбер И. Г. Пантомима, движение и образ. Москва, 2005. С.160
5. Савкова З. В. Как сделать голос сценическим. Москва, 2007. С.135
6. Суязова Г.А. Мир вокального искусства (программа, разработки занятий, методические рекомендации). Волгоград, 2007.С.138
7. Трифонова И.А. Фонопедический метод развития голоса (методическая разработка). Санкт-Петербург, 2002г. С.65