

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ПИОНЕР»

Работа с одаренными детьми в вокальной студии

Автор:
Астафьева Е.М., педагог
дополнительного образования высшей
квалификационной категории

Тюмень, 2019 год

Что такое одаренность?

Как определить юного гения вокального искусства?

Существует теория, что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Для других одаренность — уникальное явление, в этом случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей.

Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.

В вокальную студию приходят дети, которых можно отнести к категории одарённых. Эти дети отличаются более высокими, по сравнению с большинством, творческими способностями и вокальными возможностями их проявления; имеют активную, познавательную потребность. Так же, для них характерна острота восприятия окружающего мира, способность сосредоточиться сразу на нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, продолжительный период концентрации внимания.

Внешнее проявление вокального творчества многообразно. Оно выражается в более быстром усвоении нового музыкального материала, в любознательности ребенка, его исследовательской активности на занятиях, ранней увлеченностью каким-либо из направлений в вокальном искусстве. Такие дети довольно быстро осваивают сложные вокальные произведения. Помимо этого, такие дети имеют гармонический слух, что позволяет им легко исполнять партии вторых и третьих голосов.

В основу работы с одарёнными детьми положены следующие принципы

1. Системность занятий.
2. Учет индивидуальных особенностей психики ребёнка.
3. Разнообразие музыкального репертуара и его усложнение по сравнению с типовой программой.
4. Предоставление ребёнку условий для творчества и импровизации.
5. Наглядность (картины, костюмы, видеоматериалы и т.д.)
6. Преемственность в работе с другими специалистами.

Формы работы с одаренными детьми

- Групповая (работа в парах, в малых группах);
- Индивидуальная;
- Творческо-исследовательская деятельность (выступления на мероприятиях, конкурсы и фестивали).

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:

1. выявление одаренных детей;
2. развитие творческих способностей на уроках;
3. развитие способностей во внеурочной деятельности (конкурсы, индивидуальная работа);
4. создание условий для всестороннего развития одаренных детей.

Педагог должен помнить, что нет одинаковых детей: у каждого есть что-то свое, что-то, что выделяет его из общей массы и делает уникальным.

Обучение одаренных детей

Обучение одаренных детей всегда должно строиться на индивидуальном подходе, учитывая его психо-физические особенности, его сильные, а так же слабые стороны в вокальном искусстве.

При подборе репертуара нужно учитывать творческие желание и интересы ребенка, развивать их и умело вкраплять нужные знания в творческий процесс. Одна из форм работы с одарёнными детьми – творческая исследовательская деятельность обучающихся, которая способствует формированию осознанного творчества в вокальном искусстве, а также формированию мотивации к получению новых знаний и новых открытий в музыке. Принимая участие в фестивалях и конкурсах разного уровня, дети имеют возможность проявить не только свои вокальные и артистические способности, но и умение выступать перед аудиторией, взаимодействовать с ней.

Еще одна форма работа с одарёнными детьми – их участие в мастер-классах и открытых занятиях, где опытные педагоги делятся своими методиками и новыми приемами в вокальном искусстве. Принципиально значимым в организации учебного процесса с одарёнными учащимися является использование информационно-

коммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, закреплении, повторении, контроле.

Формы и методы работы с одаренными детьми

Основная идея вокальной работы заключается в использовании инновационных педагогических технологий, форм и методов, направленных на формирование одаренной личности при исполнении вокального произведения.

Новизна заключается в использовании инновационных педагогических технологий, форм и методов, направленных на формирование одаренной личности при исполнении вокального произведения.

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.

Далее 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.

Далее 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.

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 эмоциями).

Технология индивидуально-дифференцированного обучения помогает учитывать особенности каждого одаренного 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.

Большое значение при работе с одаренными детьми имеет воспитательная работа. Она направлена на формирование такой личности, которая станет «воспитателем» собственных способностей.

Педагог не только учит петь, играть, но и помогает формированию личности, опираясь на нравственные основные критерии добра и зла. Такие качества, как доброта, искренность, открытость, в сочетании с мастерством сопровождают личность на протяжении всей его жизни.

Чистая душа рождает чистый голос. Эту мысль следует внушать детям на протяжении всех лет обучения. Необходимо, чтобы дети проявляли самостоятельность, творческую активность, желание оценить творческие находки друг друга.

Комплекс качеств педагога, необходимых в работе с одаренными детьми

Педагогу для работы с музыкально одаренными детьми нужно обладать следующим комплексом качеств:

- личностные (позитивная «Я-концепция», целеустремленность, зрелость, эмоциональность, артистичность, доброжелательность, общительность, тактичность);
- профессиональные (знания и умения, помогающие развитию одаренности каждого ученика с учетом индивидуальной психолого-педагогической характеристики,

разработка специальных учебных программ, оценка результатов обучения, консультативное обучение детей и родителей);

- поведенческие (умение создать творческую атмосферу, педагогическая техника, форма поведения педагога).

Для того, чтобы педагог смог осуществить педагогическую поддержку, он должен иметь особую подготовку, включающую в себя:

- представление о том, что такое музыкальная одаренность и музыкально одаренный ребенок;

- в чем особенность развития одаренных детей;

- разработка и апробирование приемов педагогической поддержки - путь решения проблем музыкально одаренных детей разного характера (проблемы обучения, общения, развития, поведения, проблем мировосприятия и др.).

Педагогические условия развития музыкально одаренных детей

Процесс развития музыкально одаренного ребенка будет эффективным, если:

- приоритетными будут педагогические задачи личностного развития с высоко-моральными ориентирами, воспитания характера, эмоционально-волевой сферы ребенка, позитивного отношения к жизни;

- будут созданы условия, обеспечивающие позицию ребенка как субъекта своего развития, самопознания, самоорганизации;

- педагогический процесс будет адекватен специфике процесса обучения музыканта как художественно-творческой деятельности;

- педагогическими факторами будут выступать художественная ориентационно - развивающая среда и педагогическая поддержка, направленная на развитие личностной, эмоциональной сфер.

Исполнительский репертуар

Говоря о развитии и обучении музыкально одаренных детей, нельзя не остановиться на вопросе исполнительского репертуара. Он должен быть интересен, ярок и соответствовать возрасту и вокальным данным ребенка, а также отвечать высоким нравственным идеалам.

Предлагая юному таланту произведения гораздо сложнее его уровня исполнительства, мы предоставляем ему возможность добиться результативности очень усердным трудом.

Одаренные дети с огромным желанием и удовольствием принимают участие в концертах и различных конкурсах. Порой стремление к победе оказывается настолько сильным, что даже ленивый обычно ребенок демонстрирует небывалое вдохновение.

Чувство победы позволяет ребенку пережить «ситуацию успеха» и поверить в свои еще большие возможности. Необходимо хвалить детей, даже самые незначительные достижения, если они требовали времени и усердия, принимать всерьез. Похвала – витамин роста!

Участие в конкурсах вполне соответствует естественной детской потребности соревноваться. Творческие соревнования мотивируют детей. Возможность участия в конкурсе должна являться сильнейшим стимулом для упорной работы, в необходимости которой детей не всегда легко убедить. Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в дружеском состязании.

Важнейшая часть творческой работы детского вокального коллектива – концертно-исполнительская деятельность. Она является логическим завершением всех репетиционных и педагогических процессов. Концертные выступления являются для детей стимулом к дальнейшей работе, побуждают быть всегда в хорошей исполнительской форме.

Дети успешно выступают на концертах, конкурсах разного уровня, интернет-конкурсах и благодаря своему профессиональному вокальному и сценическому мастерству, они являются победителями, дипломантами, лауреатами.

Роль родителей в развитии одаренных детей

Огромную роль в процессе формирования творческих способностей ребенка играют родители юных дарований.

Известный музыковед Г. Ганзбург условно разделил родителей на 4 группы, в зависимости от их отношения к обучению музыке своих детей:

- родители, не желающие брать на себя лишние хлопоты, связанные с музыкальным обучением, считающие, что их детям «медведь на ухо наступил». В этом случае родители как раз и выступают в роли медведя, наступая на уши собственным детям, лишая их музыкального образования.

- родители, движимые тщеславием. Они, как правило, равнодушны к искусству и обучают детей из соображений престижа.

- родители - максималисты. Если они вдруг понимают, что их ребенку не суждено быть профессиональным музыкантом, занятия музыкой прекращают.

- и наконец, идеальный случай, когда родители не торопятся с преждевременными выводами о силе таланта своих детей, а спокойно и взвешенно относятся к музыкальному обучению как к необходимой для всех части общего образования. Они не склонны преувеличивать или приуменьшать значение музыки, и потому для педагога взаимодействие с такими родителями - наилучший вариант. Серьезное отношение таких родителей к обучению отражается на серьезном отношении к домашним занятиям у детей.

Объективная требовательность, помощь в решении организационных вопросов, готовность в любой момент поддержать начинания ребенка и разделить с ним неудачу и успех - эти качества родителей в совокупности с профессионализмом и творческим энтузиазмом педагога служат залогом развития и становления музыкальности наших детей.

Обратная сторона юных дарований

Вокальный талант, как правило, воспринимаются положительно среди сверстников, учителей, родителей и взрослых. Многие начинают хвалить, расхваливать и беспрестанно удивляться этому «чуду-ребенку».

Но тут и есть главная опасность: под названием «звездная болезнь». Многим знакомы первые признаки:

- **Хвастливость.** Ребенок хвастается своими достижениями всем окружающим и ждет в свою очередь от них похвалы. Очень огорчается и впадает в уныние, если его успехи не замечают.
- **Не принятие критики.** Любая критика со стороны в адрес ребенка, воспринимается им в штыки. Ребенок всячески выражает обиду критикующему.
- **Разговоры о своей «уникальности и неповторимости»** Постоянно делает акцент на своем превосходстве и уникальности, даже может высмеивать неудачи других.
- **Нет стремления к совершенствованию.** Ну и в заключение, у ребенка появляется нежелание двигаться вперед, трудиться и покорять новые вершины в творчестве. А зачем? Все и так уже «достигнуто».

В большинстве случаев такие дети в последствие вызывают негативное отношение со стороны сверстников, отторжение и неприязнь в обществе. Прежде

всего важно, как поведут себя родители, когда появятся первые признаки «заболевания» ребенка. Часто, такой ребенок вызывает и озабоченность. В дальнейшем это может обернуться не малыми огорчениями и проблемами для юного таланта. Если вовремя не проявится должного внимания со стороны педагога и родителей, юная «звезда» может погаснуть и получить психологические осложнения.

Наряду с работой педагога, огромную роль в процессе формирования творческих способностей ребенка играют родители юных дарований. Таким образом можно вывести формулу успеха в работе: грамотно организованная система работы педагога, основанная на индивидуальных особенностях ребенка + активная поддержка родителей = высокому результату.

Учет проявившихся способностей ребёнка необходим не только для его развития, но и для того, чтобы направить дарование в соответствующее русло.

Работа с одарёнными детьми ведётся по индивидуальным планам с перспективой на несколько лет и имеет личностно-ориентированную направленность.

По постановке певческого и разговорного дыхания, я использую дыхательную гимнастику Стрельниковой, по развитию и тренингу голоса методику вокально-хорового воспитания Г.А. Струве, Г.П. Стуловой, распевание с солистами-эстрадниками провожу по методике С. Риггза.

Эту методику я использую на протяжении двух лет в индивидуальной работе с солистами и с ансамблем «Серебрिति». В ансамбле занимается 9 детей, возраст детей 11 – 13 лет. Данная методика помогает достичь стабильных положительных результатов в относительно короткое время с детьми, объединенными в ансамбль не по вокальным данным и году обучения, а по возрастной категории.

Задачи, которые ставил педагог при работе с вокальным ансамблем «Серебрिति»

- формирование устойчивого интереса к пению;
- обучение выразительному пению;
- развитие слуха и голоса детей;
- развитие музыкальных способностей;
- сохранение и укрепление психического здоровья детей№
- духовно- нравственное воспитание.

Вокально - ансамблевую форму в работе с одаренными детьми считаю ведущей. В процессе работы с одаренными детьми стараюсь добиваться:

- пения естественным звуком без напряжения;
- чистого интонирования;
- умения слышать и оценивать правильное и неправильное пение;
- петь без сопровождения, под фонограмму;
- чувствовать и соблюдать в песне метроритм;
- эмоционально исполнять соответствующие возрасту и вокальным возможностям песни в вокальной группе и индивидуально.
- участия ребёнка в творческом создании образа песни.

Творческая атмосфера на занятиях, репетициях, создание ситуации успеха позволяет ребёнку по-настоящему передать свои чувства и переживания, постичь тайны вокального искусства, для этого стараюсь проводить занятия живо и увлекательно.

С солистами я провожу систематическую работу по постановке голоса и певческого дыхания, работаю над пластикой, артистичностью, образностью, эмоциональностью, выразительностью исполнения произведений.

Большое внимание уделяю воспитанию в детях волевых качеств, высокой нравственной позиции, музыкального вкуса, воспитанию певческой культуры, культуры поведения на сцене.

Важную роль в работе с одаренными детьми играет подбор репертуара. Песенный репертуар должен быть доступным пониманию, должен расширять «интонационный багаж» детей, приучать их к восприятию современных, классических образов, гармонии и других средств музыкальной выразительности. В работе над развитием музыкальных способностей большое внимание уделяю распеванию и постановке голоса, развитию звуковысотного слуха, ладотонального слуха, чувство ритма, дикции, артикуляции, мимики, тембрового слуха, дыхания, чистоты интонации, артистичности.

Благодаря регулярным, систематическим занятиям развиваются творческие способности детей и проявляются признаки одарённости. Только многолетние совместные усилия педагога, обучающегося и его родителей дают свои высокие творческие результаты. Вокальный ансамбль «Серебрита» студии эстрадного вокала «Нота» - сформировавшийся коллектив, участник многочисленных конкурсов и концертных программ.

Результаты работы с одаренными детьми за 2019 год

Наименование	Сроки проведения	Достижения обучающихся
Всероссийский музыкальный конкурс «Рождественские встречи в Тюмени», г. Тюмень	12 января 2019	Л1 – Брискина Полина Л2 - ансамбль «Серебрители» Л3 – Семенова Вероника, Наумова Дарья
Международный конкурс-фестиваль «Время чудес», г. Великий Устюг	19 января 2019	Л2 - ансамбль «Серебрители», Брискина Полина Л3 – Наумова Д., Семенова Вероника
Международный конкурс-фестиваль «Сто друзей»	7 апреля 2019	Л2 – ансамбль «Серебрители», Наумова Дарья
Региональный фестиваль - конкурс «Земля Талантов»	21 апреля 2019	Л2 – ансамбль «Серебрители»
Международный фестиваль-конкурс «Балтийская легенда», г. Калининград	8 мая 2019	Л1 – ансамбль «Серебрители» Л2 – Наумова Дарья, Брискина Полина Л3 – Семенова Вероника
Международный фестиваль-конкурс «Золотая Сибирь»	21 мая 2019	Л2 – ансамбль «Серебрители», Брискина Полина, Наумова Дарья, Семенова Вероника
Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение. Осень», г. Санкт-Петербург	28 сентября 2019	Л1 – Брискина Полина Л2 – Семенова Вероника Л3 – ансамбль «Серебрители», Наумова Дарья

Заключение

Современное эстрадное вокальное искусство во всем многообразии своих средств и форм оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действительности, развитие творческих качеств личности. И именно поэтому актуальной и значимой представляется проблема развития вокальных способностей детей, формирования певческих навыков, воспитания духовности, самореализации и саморазвития. Развитие вокальных способностей обеспечивается в единстве с интеллектуальным и личностным развитием детей, их индивидуальными потребностями. Отмечено, что при обучении эстрадно-вокальному пению необходима основательная работа. При работе с эстрадным вокальным репертуаром нельзя сразу работать над динамикой, драматургией, звуком и т.д. Все должно происходить поэтапно. Такой подход обеспечивает качественный и скорейший результат.

Вывод

Работа с одаренными детьми трудна, но интересна и богата развивающими идеями - не только для обучающихся, но и для педагога и родителей. Грамотно организованная и систематически осуществляемая творческая деятельность по развитию одарённости развивает у обучающихся стремление к самосовершенствованию и саморазвитию в вокальном искусстве, развивает творческие способности и желание проявлять их в различных видах творческой деятельности. Важно, чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство самостоятельности, смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск новых приемов музыкального исполнения в вокальном искусстве.

Построение учебного процесса в вокальной студии с применением инновационных технологий, методов, форм, синтеза искусств, направленных на формирование одарённой личности, соответствует возможностям и потребностям детей, а личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся раскрывает его как артиста, подчеркивает его творческую индивидуальность.

Список литературы:

1. Белоусенко М.И. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006.С.156
2. Бурменская Г.В., Слуцкий В.М. Одаренные дети. Москва, 1991.С.376
3. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса. Санкт-Петербург, 2004.С.87
4. Кирюшин В.В. Эмоционально-образный анализ развивающих песен. Москва, 2010. С.65
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.
8. Андреев В.И., «Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества», Казань, 2007.

9. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избранные труды. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003.
10. Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Науч. ред. Н.Ю. Синягина, Н.В. Зайцева. – М.: Арманов-центр, 2010.
11. Опыт работы с одаренными детьми в современной России: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 6-8 февраля 2003 года/ Научный редактор Л.П. Дуганова