Методическая разработка

«Симбиоз традиций и инноваций в педагогических подходах при формировании музыкальной культуры обучающихся»

Актуальность

Музыка имеет большое значение в жизни человека. Она развивает фантазию, раскрывает творческий потенциал, открывает ребенку мир удивительных эмоций. В то же время музыкальные занятия требуют усидчивости, терпения, трудолюбия. Как не дать угаснуть зародившейся любви к искусству и с каждой встречей с музыкой только увеличивать желание детей прикоснуться к прекрасному?

Этим вопросом задаются многие педагоги. В поисках новых методик приобщения детей к искусству они изучают научную литературу, желая улучшить творческие способности своих учеников.

На сегодняшний день, в эпоху инноваций, важно идти в ногу со временем. Быть актуальным и интересным, а самое главное - научиться применять традиции музыкальной культуры в современной среде. Тем самым помочь ребенку легко и уверенно адаптироваться во внешнем мире и обеспечить успешное саморазвитие.

Цель методической разработки: введение наиболее эффективных педагогических подходов в общее и дополнительное образование, формирование навыков использования мультимедийных технологий, работа в музыкальных редакторах, создание условий для становления творческой личности, способной к саморазвитию. Изучение истории и народных традиций через игру на музыкальных инструментах.

Задачи:

1. Формирование навыков игры в ансамбле (используя: гусли, металлофон, ксилофон, ударные, шумовые и перкуссионные инструменты).

2. Формирование навыков составления ритмической партитуры для народных ударных и перкуссионных инструментов.

3. Формирование навыков ансамблевого пения, общения в коллективе.

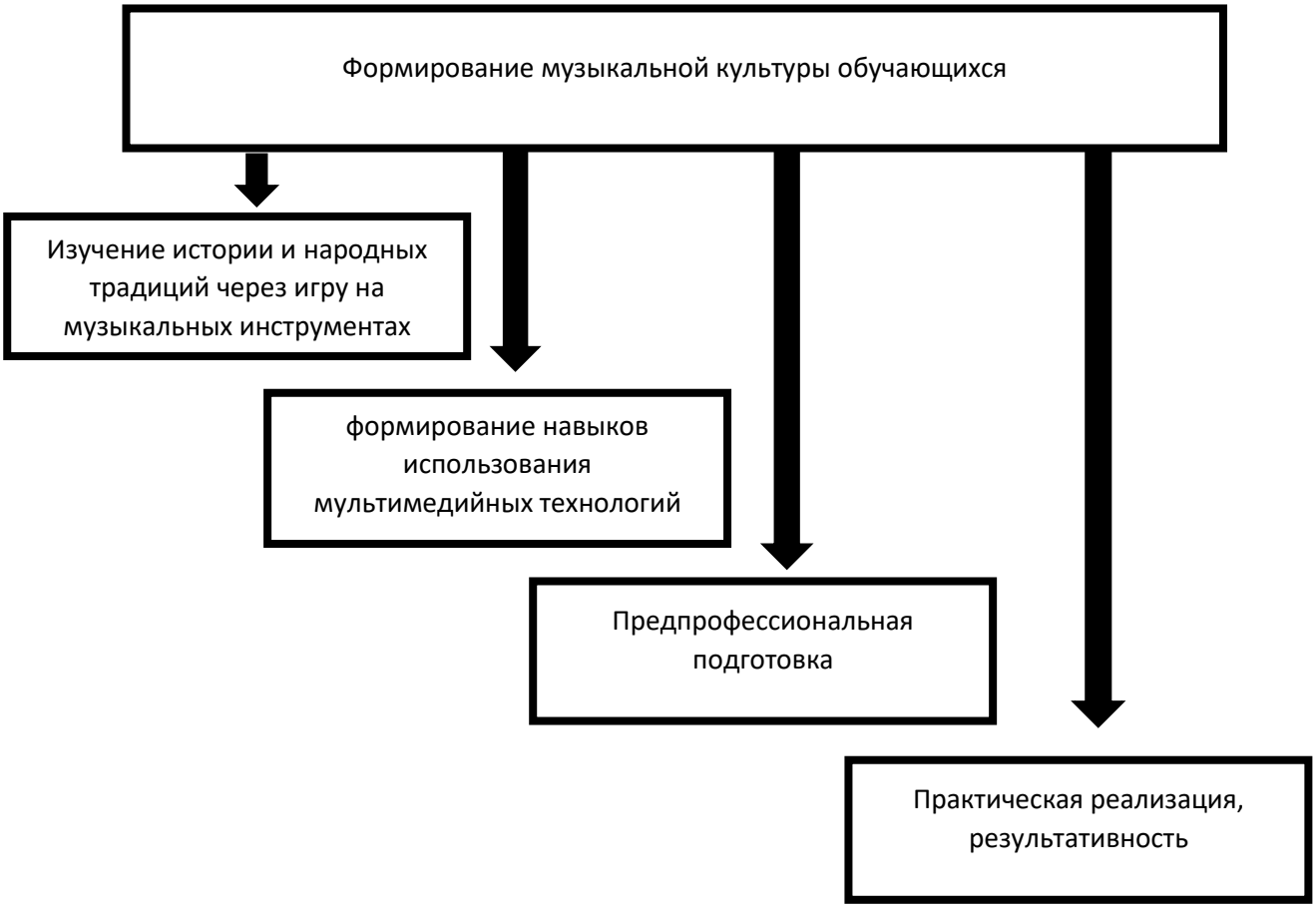
4. Формирование музыкальной культуры учащихся, художественного вкуса.

5. Привитие интереса к Родине, истории своего народа.

6. Привитие сценической культуры.

7.Формирование навыков применения современных мультимедийных технологий (изучение партий, работа с партитурой, создание аранжировок, запись и исправление голоса в музыкальных редакторах, редакторах нотных партитур, умение работать с midi клавиатурой, создание дидактических видеороликов).

Основную идею методической разработки можно представить на схеме:



Изучение истории и народных традиций через игру на музыкальных инструментах

Наша культура, традиции являются фундаментом духовного обогащения каждого человека [2, с. 20]. Русские народные потешки, сказки, игры, попевки, пословицы и поговорки – богатейший запас нравственно-эстетического развития детей. Существует множество музыкальных игр, основанных на пении в унисон, которые помогут развивать вокальные данные детей и поддержать интерес к занятиям.

Подрастающее поколение забывает традиции своего народа, русские национальные костюмы, народные инструменты. Происходит это от незнания возможностей применения народных мелодий в современной интерпретации.

Внедряя на уроках, внеурочной деятельности, занятиях вокалом, игру на народных инструментах, элементы народного пения (потешки, скороговорки, музыкальные игры) педагог прививает детям интерес к Родине, истории своего народа.

Одним из важных элементов на музыкальных занятиях являются музыкально-ритмические движения. Использование ударных, перкуссионных и русских народных инструментов развивает чувство ритма, навыки работать в ансамбле, слышать и исполнять разные ритмические рисунки [2, с. 81].

В работе с музыкальными инструментами для детей будет интересно придумать свою ритмическую партитуру, изменив выбранное произведение.

Для этого педагогу необходимо:

- показать свой пример аккомпанемента на разных инструментах (например: гусли, деревянные ложки, металлофон, тамбурин, трещотки и др.), для начала лучше взять русские народные мелодии;

- затем научить детей играть данное произведение по ритмической партитуре педагога;

- предложить ребятам выбрать инструменты, чтобы придумать свою ритмическую партитуру;

- обсудить получившиеся варианты и преимущества инструментов.

- можно переходить к написанию ритмических партитур и исполнению на музыкальных инструментах известных саундтреков из фильмов, а также классической музыки. Таким способом мы даем детям возможность импровизировать, творчески мыслить, изменять представления о музыке.

- добавляем вокальные партии в изменившиеся произведения. Исполняя на ложках, гуслях, трещотках современную музыку, дети по-новому видят любимые мелодии, испытывают восторг принимая участие в необычных изменениях.

формирование навыков использования мультимедийных технологий

В наше время информационно-коммуникационные технологии позволяют модернизировать образовательный процесс. Существует множество музыкальных программ, с помощью которых можно заниматься музыкой в любом месте и в любое время, учить партии, работать с партитурой, создавать аранжировки, записывать голос. Например Garage Band, LMMS, FL Studio, эти программы легко можно установить на смартфон или планшет.

Много программ значительно облегчают жизнь современного музыканта, такие как Sibelius, Dorico, Music Score и др. Они помогают отработать проблемы с ритмом, вокально-исполнительскую технику.

Записывать и транспонировать ноты для голоса или музыкальных инструментов можно с при помощи редактора нотных партитур Sibelius, для этого лучше использовать midi клавиатуру. Для работы над чистотой голоса можно воспользоваться программами: Sound Forge, Reaper или Cubase. Если на экран вывести вокальный фрагмент, то программа поможет отследить и исправить свои ошибки с помощью: VariAudio, Melodyne, RealTune, Waves Tune, AutoTune. Вокалист на экране увидит фальшивую ноту и прослушает как изменяется ее звук. При помощи таких современных гаджетов проще анализировать и контролировать исполнение произведения.

Программы Лупер или Loop Station позволяет записывать и сразу микшировать звуковые дорожки. Это значительно расширяет возможности при работе с хором. Если записать, затем наложить музыкальные фразы друг на друга в любой последовательности, через пару минут будет готова аранжировка для новой песни. И конечно можно наложить различные шумы, дополнительные музыкальные инструменты. Лупер вполне может заменить вокальную партию вокалиста, отсутствующего на занятии.

Предпрофессиональная подготовка

Умение играть на различных инструментах, сочинять и записывать собственную ритмическую партитуру. Создавать транскрипции, добавлять вокальные партии в инструментальные произведения. Обучать детей работать с современными программами (аудио, видео редакторы, редакторы нотных партитур), умение работать с midi клавиатурой, записывать свои произведения, изучать вокальные партий через планшет или смартфон находясь в дороге, создавать аранжировки, записывать и подтягивать голоса, поможет детям и после окончании школы.

Желая связать свою жизнь с творческой профессией, ученик нашей школы с легкостью сможет применить полученные знания. Например, при помощи программ Movavi, Cubase или Samplitude он сможет создать дидактический видеоролик для детей любого возраста. Эти программы помогут успешно поработать с аудио материалами, наложить свой голос (рассказ о музыкальном инструменте или значении музыки), поработать с видео фрагментами и свести все в один видеоролик.

Развиваясь в разных направлениях, обучающиеся будут более адаптированы к современной музыкальной среде, научатся творчески мыслить, без ограничений использовать мультимедийные технологии. Тем самым мы поможем ребенку быть более успешным, легко и уверенно продолжать развиваться за пределами школы.

Практическая реализация через вокальный коллектив «Мелодия»

Создание вокального коллектива

Чтобы создать вокальный коллектив способный передавать на сцене искренние, глубокие эмоции, необходимо применить много усилий. Важно настроить детские голоса, научить управлять своим телом.

Посещая вокальные занятия, дети попадают в коллектив, учатся общению, взаимовыручке, ответственности. Очень важно поддерживать доброжелательную, творческую атмосферу, создавать ситуацию успеха для каждого ребенка. При этом все указания руководителя должны выполняться.

Ансамблевое пение требует отдачи каждого, лишь при таком условии возможна успешная реализация [3, с. 44].

Подготовительный период.

Чтобы привлечь в коллектив талантливых детей необходимо провести агитацию. Эффективным будут встречи, беседы, выступления, мастер-классы, объявления, рассылки в соцсетях.

Диагностика музыкальных данных.

На первых занятиях многие дети зажимаются, стесняются, необходимо их поддерживать, говорить с детьми на интересные темы, делиться планами концертной деятельности. Создавать доброжелательную атмосферу, пресекая любые попытки других участников смеяться или неуважительно относиться к членам коллектива.

Необходимо выявить потенциал каждого ребенка, установить вокальные данные, музыкальный слух, чувство ритма. Диагностику начинаем с самого простого, постепенно усложняя задание. Ребенку предлагается спеть сыгранный на инструменте звук, поступенную мелодию, трезвучие вверх, вниз. Уже на этом этапе мы сможем определить чистоту воспроизведения, умение слышать звук, невнимательность, границу диапазона. Для проверки музыкальной памяти можно использовать несложные мелодии (состоящие из 2-3 нот) или их повторение на металлофоне за педагогом. Для определения

чувства ритма ребенку предлагается повторить ритмический рисунок на деревянных ложках.

Организация кружка.

Одна из главных задач педагога - обезопасить ребенка. Начиная с первых занятий необходимо установить правила:

- Не петь на холодном воздухе.
- Петь спокойно, без крика, не перенапрягая голосовые связки.
- Не слушать очень громкую музыку.
- Перед выступлением исключить: мороженное, газированные напитки, острое, соленое, чипсы, сухарики, семечки…
- Начинаем с распевания - разогрева голосовых связок, активизации голосового аппарата.

До начала пения нужно принять правильное положение. Корпус выпрямить, плечи расправить, расслабить мышцы лица и шеи. Для этого, необходимо выполнить *артикуляционную гимнастику*:

- «Часики» - поворот языком вправо, затем влево при сомкнутых губах.
- «Качели» - поворот языком вверх, затем вниз при сомкнутых губах.
- «Улыбка» - сомкнуть зубы, разомкнуть губы растягивая в улыбке.
- «Трубочка» - сомкнуть губы вытягивая их вперед и обратно.
- «Лошадка» - щелканье языком при разомкнутых губах.
- Выполнять языком круговые движения.

Учимся правильно дышать, от этого зависит качество звуковедения [1, с. 29]. Руки держим на поясе, вдыхаем через рот и нос одновременно, при этом мы почувствуем, что пресс выпирает, а ребра раздвигаются. Выдох происходит во время пения «на себя».

Первое полугодие каждое занятие выполняем упражнения «вне пения»:

- Руку на живот, делаем медленный вдох, про себя считая до 4. Живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. При каждом последующем вдохе – выдохе увеличиваем счёт на единицу (5, 6, 7).

• В следующем упражнении быстро чередуем вдох – выдох открытым ртом, не поднимая плечи.

• Делаем носом резкий вдох и медленно выдыхаем (со звуком «ц») не разжимая зубы.

Есть еще один способ развития дыхательной мускулатуры – это пение упражнений. Сначала поем на одном дыхании небольшую фразу, затем увеличиваем фрау, с каждым занятием увеличиваем количество времени на выполнение упражнений.

Встречаются произведения с длинными музыкальными фразами, которые невозможно спеть на одном дыхании. Воспользуемся *приемом цепного дыхания.*

Упражнение «Ручейки».

Участники встают в круг. Педагог пропевает звук и указывает на ребенка, который должен подхватить этот звук, затем педагог выбирает следующего участника и так пока все не вольются в одну большую реку. При этом каждый ребенок должен осторожно и незаметно вливаться в звук коллектива, не нарушая звучание. Следить за чистотой интонирования и незаметно делать вдох, вновь вливаясь в ансамбль. При этом не обязательно педагог будет выбирать следующего ученика. Вливаясь в реку, ученик дотрагивается рукой до следующего участника и так по кругу.

Важно помнить:

- дыхание брать мягко и незаметно, четко вливаясь в ноту без «подъезда»;

- не брать дыхание на стыке фраз, а только на длинных нотах;

- всю песню петь на цепном дыхании;

- никогда не делать вдох одновременно с соседом.

Эти упражнения помогут нам приобрести легкий или плавный звук, без напряжения и «выдавливания».

В пении очень важна *атака звука.* Необходимо мягко, округло и аккуратно начинать пропевать звук. Для округлости звука воспользуемся навыков «зевка» на протяжении всего пения. Приподнимаем верхнее небо, как бы

зевая. Сделаем рот более округлым, мысленно пропевая «О». Протягиваем ровно и плавно на одном звуке: «о, у, а, э, и» добавляя после каждой гласной «О» [1, с. 34].

Еще одной важной составляющей вокальных занятий является дикция. Певучая, мягкая и свободная речь станет основой красивой мелодии. Для этого необходимо *отрабатывать скороговорки:*

- Баран Буян залез в бурьян.
- Проворонила ворона вороненка.
- Королева кавалеру подарила каравеллу и поехал к королеве кавалер на каравелле.
- Три сороки тараторки тараторили на горке.
- Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои.

Скороговорки можно интонировать на одной ноте или мелодии. Чтобы дети не теряли интерес к занятиям рекомендую использовать элементы игры. К примеру, просим ребенка, с эмоциями рассказать знакомую скороговорку («Как злой разбойник», «Как ласковый котенок», «Как закипающий чайник»). Подарить детям эмоции и незабываемые ощущения помогут скороговорки с 2 грецкими орехами за щеками.

Основываясь на возможностях и недостатках участников коллектива, выбираем упражнения, которые помогут нам освободить мышцы лица и шеи, зажатость челюсти, скованность, вялость или малоподвижность губ, языка. Чтобы раскрепостить челюсти пропеваем слоги: ма-мэ-ми-мо-му, бра, бро, бри, бро, бру.

Важнейшим этапом на занятиях служит распевание. Следует уделить в начале занятия 10-20 минут на вокальные упражнения. Тем самым мы настраиваемся, «разогреваем» голосовой аппарат. Существует множество разных вариантов. Например, пропевание гласных «а» «о» «у» на 1 ноте вверх по полутонам. Мычание с закрытым ртом на согласной «м». Каждый раз начиная с самого простого мы постепенно усложняем упражнения и

увеличиваем рабочий диапазон. Постепенно доходя до скачков и элементов двухголосья.

Поможет улучшить навык унисонного пения - пение с закрытым ртом с крещендо и диминуэндо. Часто есть необходимость индивидуальной работы с детьми. Если ребенок не может чисто интонировать, педагог выполняет это задание вместе с ребенком, а остальные в это время держат тонику.

Иногда чисто петь ребенку мешает недостаток слуха. В этом случае необходимо обратить на это внимание ребенка. Он должен услышать звучащую ноту и только потом спеть её. Важно добиться от него осознанного ощущения чистоты интонирования.

Начиная каждое занятие с этих несложных правил, мы постепенно сможем добиться четкой дикции, чистоты звука, навыков дыхания. И даже дети со слабыми природными задатками постепенно засияют в ваших надежных руках.

Методы работы над песней.

Новое произведение разучиваем под инструмент. Обговариваем содержание песни, обсуждаем авторов, идею произведения. Обращаем внимание на ошибки и недочеты. Трудные места отрабатываем отдельно, пропевая несколько раз в замедленном темпе, постепенно вливаясь в нужный темп [3, с. 130]. Песню стоит разучивать отдельными частями, сразу обговаривая опорные точки, фразы, динамические оттенки, художественный образ. Хорошо отрабатывать мелодию, а капелла. Следует подбирать упражнения, связанные с элементами технически сложных приемов в произведении.

Концертная деятельность.

Выход на сцену, ваш номер, из зала фонарики в телефонах покачиваются в такт музыки, овации, ощущения от общения с публикой придают тебе сил для бесконечного самосовершенствования.

Наш вокальный коллектив существует с сентября 2015 года, у его участников появились свои поклонники. На сегодняшний день вокальный

коллектив – это не просто дети, поющие стоя на сцене. Помимо чистого пения необходимо развивать актерские способности, внедрять в номера несложные движения, художественный замысел [3, с. 138].

Эмоции способны стать двигателем для совершенствования человека, а эмоции, полученные на концерте от зрителей, заставят вокалиста постоянно совершенствоваться и самовыражаться в творчестве.

С каждым годом растет творческий потенциал участников коллектива, сплоченность, взаимовыручка, поддержка, ответственность за выступление на концерте или конкурсе. Коллектив наполняется дружескими эмоциями, хорошими голосами, добрыми и открытыми детьми, приобретается большой опыт общения. Каждый новый участник коллектива попадает в благоприятную обстановку, где нет место обидным словам, где каждый поддержит, подскажет и подарит теплоту своей души.

Мы много времени проводим вместе. Помимо репетиций, посещаем концерты других музыкальных коллективов, учимся анализировать выступления и исправлять свои недочеты, играем на занятиях в музыкальные игры, учимся пользоваться мультимедийными технологиями. Вместе посещаем мюзиклы. Это позволяет повысит уровень культуры детей, дает толчок к успешной самореализации.

Результативность: участие в концертах, конкурсах фестивалях разного уровня

Вокальный коллектив ежегодно выступает на школьных мероприятиях, концертах, посвященных: Дню Учителя, Дню Матери, Новый год, Рождеству, Дню защитника отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, линейках и др. Растет результат конкурсной деятельности вокального коллектива.

Итоги конкурсов:

2015 год

Победитель школьного конкурса «Шоу талантов»

Участник муниципального конкурса «Праздник искусств 2015»

2016 год

2 призера (в номинациях: «Соло» и «Ансамбли») в муниципальном конкурсе «Праздник искусств 2016»

Призер муниципального конкурса эстрадного вокала «Созвучие 2016»

2017 год

Участник муниципального конкурса эстрадного вокала «Созвучие 2017»

Победитель муниципального фестиваля-конкурса детского творчества «Рождество Христово славим!» г. о. Чехов

2 призера (в номинациях: «Соло» и «Ансамбли» в направлении «Вокальное и музыкальное творчество») во всероссийском дистанционном творческом конкурсе «Росмедаль»

2018 год

Победитель муниципального вокального конкурса «Рождество Христово славим», в рамках Рождественских образовательных чтений

2019 год

Призер муниципального вокального конкурса «Рождество Христово славим», в рамках Рождественских образовательных чтений

Призер муниципального смотра-конкурса исполнителей военно-патриотической песни «Рубежи нашей памяти» среди образовательных учреждений г. о. Чехов

2020 год

Призер муниципального смотра-конкурса исполнителей военно-патриотической песни «Рубежи нашей памяти» среди образовательных учреждений г. о. Чехов

Победитель муниципального вокального конкурса «Вставайте, люди русские» в рамках Рождественских образовательных чтений

Участник областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Юные таланты Московии»

2021 год

Призер областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Юные таланты Московии»

3 призера (в номинациях: «Соло» и «Ансамбли») детского муниципального конкурса исполнителей эстрадной песни «Созвучие 2021»

2022 год

Призер детского муниципального конкурса исполнителей эстрадной песни «Созвучие 2022»

2 победителя в международном дистанционном вокальном конкурсе «Солнечный свет»

2023 год

Призер областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Юные таланты Московии»

1 победитель, 1 призер (в номинации «Соло») во всероссийском дистанционном вокальном конкурсе «Перезвон талантов», организатор - Всероссийское СМИ «Серая цапля»

2024 год

Победитель (в номинации ансамбли) и призер (в номинации соло) детского муниципального конкурса исполнителей эстрадной песни «Созвучие 2024»

Призер в региональном этапе Чемпионата по профессиональном мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий в Московской области в компетенции Преподавание музыки в школе (Денисенко Мария).

Заключение

Мы рассмотрели этапы организации и формирования вокального коллектива, выделили основные упражнения для его развития. Отметили разницу между теми робкими и стеснительными детками, которые впервые пришли на занятия. Теперь они умеют слышать, слушать, петь. Они уже не

захотят потерять эту связь со зрительным залом, приятное чувство наслаждения творчеством, профессиональный рост. Кто-то навсегда свяжет свою жизнь с творчеством и сможет воплотить в жизнь свой потенциал.

Важным результатом симбиоза традиций и инноваций в педагогических подходах на занятиях с вокальным коллективом является сохранение, усовершенствование музыкальной культуры народа родной страны. Музыкальные эксперименты и изменения, вводимые в народное и современное творчество, привлекает молодое поколение. Восьмиклассники, играющие на ложках, баранах, тамбуринах, маракасах и др. инструментах музыку Моцарта или Говарда Шора, забывают о том, как хотелось им несколько минут назад быть взрослыми, сейчас они опять дети. Дети, старающиеся изо всех сил попадать в такт, придумать свое соло на барабанах или треугольнике, найти интересное произведение для будущих экспериментов. Эти дети учатся в музыкальном редакторе подбирать картинки к полюбившимся произведениям, опускать или поднимать тональность в песне, угадывать в музыкальной программе голоса инструментов. Но они теперь никогда не забудут, как играли в школе на своем маленьком красном барабане, а рядом друг отстукивал слабые доли на деревянных ложках.

Тонкой нитью проходят вместе современность и традиции прошлых поколений. И никто уже не в силах разорвать эту нить. Через время наша современность станет прошлым для будущих поколений и перейдя в традиции, осядет в веках.

Вокалисты, заучивающие старые каноны, транспонирующие их в новых современных программах, когда-то внесут свои изменения в музыкальную жизнь нашей страны.

Для себя я отмечаю необходимость в постоянном развитии. Прохожу курсы повышения квалификации, изучаю информационные, мультимедийные технологии, программы для создания и редактирования музыки, нахожу новый музыкальный материал. Ведь на сегодняшний день, в эпоху инноваций, педагогу важно идти в ногу со временем, быть актуальным и интересным

ребенку, а самое главное - научиться применять традиции музыкальной культуры в современной среде.

Список используемой литературы

1. Варламов А. Е. «Полная школа пения». Учебное пособие, 3-е изд. А. Е. Варламов СПб.: Лань, 2008г.

2. Пашина О. А. «Народное музыкальное творчество». Учебник. СПб.: Композитор, 2005г.

3. Жиров В. Л. «Хоровое исполнительство». Теория. Методика. Практика. Учебное пособие для Вузов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос» 2003 г.