Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №2 имени Т.Г. Сафиулиной»

г. Усть-Илимск Иркутской области

Методическая разработка

Эффективное использование педагогических технологий на уроках хора и вокала (из опыта работы)

Волкова Т.И.

преподаватель хоровых и вокальных дисциплин

г. Усть-Илимск

2024 г.

В наше время в современном образовании особое внимание уделяется применению различных педагогических технологий, которые способствуют повышению качества обучения и развитию творческого потенциала учащихся. Занятия по вокалу и хору в музыкальной школе или музыкальном отделении школ искусств являются важной составляющей многих дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства. Бесспорно, что их эффективность зачастую зависит не только от мастерства и опыта преподавателя, но и от применения современных педагогических методов и технологий в том числе.

Опираясь на большой опыт преподавания этих музыкальных дисциплин, как для детей различного возраста, так и для взрослых, могу с ответственностью утверждать, что основной задачей для педагога на первом этапе всегда является необходимость создать доверительные отношения, построить взаимопонимание между педагогом и учениками, наставником и людьми, стремившимися развивать свои способности. Необходимо создавать ситуации, чтобы ученик сам находил правильные варианты решения различных художественно-исполнительских задач. Нередко преподаватель находится в роли наставника, который направляет, подводит учеников к решениям, чем эффективно стимулирует творческий рост исполнителя. Основным методом работы с детьми в данном направлении является создание творческой, дружеской и комфортной атмосферы на занятиях. Достигнуть эффективности в этом помогают современные педагогические методы и технологии, которые применяю в собственной практике.

1. **Интерактивные технологии обучения**

Это групповые обсуждения, ролевые игры и мозговые штурмы. Как бы ни звучало странно, но, как показывает опыт, даже на занятиях хора и индивидуального вокала эти методы могут значительно повысить вовлеченность учащихся в учебный процесс.

Например, на уроках хора можно организовать групповое исполнение произведения, где каждый участник будет отвечать за выполнение конкретной партии. Это позволяет развивать не только индивидуальные вокальные навыки, но и умение работать в команде, что является для хорового исполнения одним из ключевых навыков. Также создают условия для реализации эффективной обратной связи и благоприятной атмосферы для самовыражения.

На занятиях по вокалу можно также использовать игровые технологии с использованием упражнений, направленных на развитие вокальной техники, описанных в книге "Акустические основы вокальной методики" Г.П. Стуловой. Хороший эффект оказывает работа одновременно с двумя учениками.

Игра «Эхо»: когда преподаватель объясняет и показывает упражнение, затем ученики повторяют по очереди как эхо. Например, следующие упражнения на постановку дыхания, описанные Г.П. Стуловой:

* стоя, ноги вместе, руки вытянуть вдоль туловища. Занимаем удобное положение. Вдох через нос до ощущения полного наполнения легких в нижней части и медленный выдох через рот со звуком «ссс».
* сидя, сделать полный вдох и выдох, а затем начать петь один звук на длинном выдохе, постепенно увеличивая длину выдоха.

Игра «Зеркало». Преподаватель и ученик становятся напротив

друг друга, преподаватель выполняет упражнение на снятие напряжения в горле: выполнить движения языком вперед-назад, вверх-вниз, следя за тем, чтобы горло оставалось свободным и ненапряженным. Ученик повторяет за педагогом как будто его отражение в зеркале. Если этот игровой прием использовать на хоре, то можно ученикам по очереди поворачиваться лицом друг к другу и, копируя, повторять движения. После – проанализировать что чувствовали. Если эти упражнения выполнять в игровой форме, ученики будут более заинтересованы в качестве их исполнения, не устанут, сохранится эмоциональная заинтересованность и, соответственно, эффект будет более ощутимым.

Подобные интерактивные методы оказывают эффективное влияние на освоение хоровых и вокальных дисциплин. Вот несколько ключевых аспектов:

Активное участие: учащиеся принимают участие в процессе обучения, что помогает им лучше усваивать материал. Преподаватель организовывает деятельность, в которой дети не просто слушают преподавателя, а активно взаимодействуют с ним и друг с другом, обсуждая содержание текстов произведений, выразительных средств музыки и т.п. Это помогает учащимся корректировать свои ошибки и улучшать технику. Эффективным методом является организация занятия в форме групповых мастер-классов. Ученики объединяются в дуэты, трио, что позволяет им учиться на примере друг друга, а также получать поддержку и рекомендации от преподавателя и сверстников.

Развитие критического мышления: учащиеся учатся оценивать свои выступления и выступления других, что развивает их аналитические способности и помогает им становиться более самокритичными. Для этого преподаватель организует групповую работу для анализа концертных выступлений. Регулярные обсуждения успехов и трудностей учащихся способствуют формированию у них навыков саморефлексии. Уроки нередко начинаю или заканчиваю обсуждением того, что было усвоено, какие трудности возникли и какие методы были эффективными. Это не только позволяет улучшать обучение, но и развивает критическое мышление.

Очень эффективным являются спонтанные импровизации, где учащиеся могут также, работая в парах или небольших группах, создавать мелодии или тексты. Это развивает креативность и уверенность в себе.

Индивидуальный подход: применение интерактивных технологий позволяют учитывать индивидуальные потребности и цели каждого ученика, что делает обучение более персонализированным.

1. **Игровые технологии обучения**

Использование различных вокальных игр и включение в занятия игровых методов помогают развивать вокальные навыки, музыкальное восприятие и командную работу. Игровые технологии позволяют снижать уровень стресса и повышать интерес к предмету, что особенно важно для мотивации учащихся. Приведу пример игровых технологий, которые применяю на уроках.

1.Музыкальные игры на запоминание мелодий, ритмов и гармоний помогают развивать слух и внимание, например игра "Музыкальные стулья" с вокальными заданиями, которая помогает ученикам расслабиться и получать удовольствие от процесса обучения. Игры "Музыкальный эстафета" или "Вокальные викторины", создают позитивную учебную атмосферу на уроке.

1. Ролевая игра: эту технологию использую в основном в работе с младшими школьниками, когда участники могут принимать на себя различные роли, в зависимости от сюжета исполняемой песни. Дети проигрывают действия, о которых поют, что способствует развитию сценического мастерства и выражения эмоций.
2. Игры на внимание, требующие синхронизации движений с вокальными упражнениями помогают улучшить общую координацию.
3. Разделение на группы для выполнения определенных задач, например, создания мини-ансамблей или подготовки номеров для выступления.
4. Творческие задания на создание музыкальных произведений в малых группах, что развивает навыки сотрудничества и коллективного творчества.
5. **Использование информационных технологий**

В век цифровых технологий использование мультимедийных ресурсов становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Для уроков вокала применяю приложения и программы для работы с вокальной техникой, позволяющие записывать и анализировать исполнения учащихся. Это не только наглядно демонстрирует успехи, но и позволяет выявлять области, требующие доработки. Например, Vocal training - приложение для тренировки голоса, которое предлагает упражнения, уроки и рекомендации по улучшению вокальной техники; VoiceCoache - приложение с различными упражнениями для развития вокальных навыков и улучшения дыхательной техники. Также провожу видеозаписи выступлений, которые могут служить отличным материалом для последующего обсуждения и самоанализа.

1. **Технология проекта**

Это не только активизирует учебный процесс, но и помогает учащимся применять полученные знания на практике. Мы с участниками старшего хора создаем музыкальные проекты, такие как подготовка тематических школьных концертов или конкурсов. Это позволяет развивать навыки организации и управления, а также углубляет знания в области музыкальной теории и истории. Участие в таких проектах способствует также формированию чувства коллективизма и ответственности.

Эффективное использование педагогических технологий на уроках хора и вокала способствуют развитию творческих способностей учащихся, повышению их мотивации к обучению и позволяют преподавателю организовать образовательный процесс более эффективно.

Технологии с интерактивным подходом, информационные технологии, индивидуальный подход и проектная технология направлены на создание динамичной и продуктивной образовательной среды. Комбинируя различные подходы и методики, преподаватель достигает высоких результатов в вокальном обучении, что демонстрирует участие в различных конкурсах, но и развивает у детей не только музыкальные способности, но и общую культуру, и творческий потенциал.

Список информационных источников

1. Азарова И.В. Использование информационных технологий на уроках музыки <https://cyberleninka.ru/article>
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с.
3. Кузин Ф. В. "Применение современных педагогических технологий в обучении вокалу". <https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015>
4. Пальтов А.Е. «Инновационные образовательные технологии» учебное пособие, Владимир, 2018 г.
5. Рачина Б. С. Путешествие в страну музыки: учебно-методическое пособие. СПб.: ГУПМ, «МиМ-Экспресс», 1997. 128 с.
6. Рачина Б. С. Технология и методика обучения в общеобразовательной школе: учебное пособие. СПб.: Издательство «Композитор», 2015. 544 с.
7. Рачина Б.С. Современные педагогические технологии на уроках музыки: «Человеческий капитал», 2022 г. №12
8. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. С. 18–20.
9. Симановский Я. Е. Развитие творческого мышления детей. Ярославль: «Академия развития», 1996. 192 с.
10. Стулова Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором СПб, 2016 г.