Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования города Ульяновска

«Центр детского творчества №4»

Методическая разработка

На тему:

«Развитие музыкальных способностей детей

на занятиях по народному пению»

Разработала:

Преподаватель по народному вокалу:

Мурская Александра Николаевна

г.Ульяновск, 2024

Содержание

Введение………………………………………………………………………….3

Глава 1. Взаимосвязь музыкально-эстетичекого воспитания

и вокально-технического развития младших школьников

1.1. Особенности развития музыкальных способностей ………………………5

детей дошкольного и младшего школьного возраста

1.2. Влияние методики А.Н. Стрельниковой на развитие ……………………8

детского организма (в частности, певческих способностей)

Глава 2. Методика работы с детьми младшего школьного возраста преподавателя народного пения Мурской А.Н.

2.1. Занятия по ансамблевому пению…………………………………………11

2.2. Индивидуальные занятия по предмету «Сольное пение»………………14

Заключение…………………………………………………………………….18

Список используемой литературы …………………………………………19

Приложение…………………………………………………………………….21

Введение

Современная педагогика призвана пробуждать в детях интерес к народной культуре, приобщать их к творчеству, учить дорожить драгоценным состоянием, оставленным нам предшествующими поколениями; нести родниковую чистоту народного искусства и творчества во имя духовного возрождения России.

Народная песня обладает и воспитательной, и художественной ценностью. Простота построения мелодий, яркая образность, юмор – всё это и многое другое вызывает желание петь даже у самых застенчивых детей. Но самое важное – то, что знакомство с народными мелодиями, участие в праздниках, пробуждает у детей интерес к национальным традициям и ко всей русской истории в целом.

Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлено и тем, что музыкальное развитие имеет ни чем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и “энергия мышления” даже у самых инертных детей. “Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие человека”, - утверждает известный педагог Сухомлинский.

Развитие музыкальных способностей – одна из **главных задач** музыкального воспитания.

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, применяемые на занятия по вокалу, помогают устранить или смягчить присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность.

По мнению древних индейцев, приобщение к музыке сулит наслаждение, достижение благочестия и благополучия. В античной Греции сызмала обучали детей пению в хоре, игре на фортепиано, лире, кифаре, в надежде умножить тем самым свои благодетели, а музыкально-медицинские центры лечили людей от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Древнегреческие философы считали, что музыка влияет на рост клеток, отвечающих за интеллектуальное развитие человека. Неслучайно занятия математикой в Пифагорейской школе проходили под звуки музыки, считалось, повышающей работоспособность и умственную активность мозга.

Известный японский музыкальный критик Масару Ибука исследовал интересный феномен, что звуки музыки. Их исполнение, оказывает огромное воздействие на человека. Поэтому он рекомендует пользоваться методом “полного погружения музыку”, в полной уверенности, что музыка влияет на внешность, то есть делает ребёнка красивым.

Глава 1. Взаимосвязь музыкально-эстетического воспитания и вокально-технического развития младших школьников

1.1. Особенности развития музыкальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста

Воспитание музыкальной культуры школьников происходит одновременно с развитием у них музыкальных способностей, которые, в свою очередь, развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее и разнообразнее, тем эффективнее протекает процесс музыкального развития и, следовательно, успешнее достигается цель музыкального воспитания.

Специфика обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста исходит из возрастных особенностей детей, которые определяют способы детского восприятия и детского познания мира. Наиболее важным из них принадлежат: превалирование образно-чувственных представлений об окружающем мире, склонность ребенка к анимизации, наличии богатого воображения. В этой связи многими ведущими педагогами придается большое значение созданию радостной атмосферы в занятиях с детьми. Радость – единственная жизненная энергия, которая всегда и везде работает эффективно, и именно поэтому, прежде всего нужна в детской педагогике. Педагог Т.Б. Юдовина-Гальперина пишет: «Главное учить так, чтобы ребенок как бы и не подозревал о том, что его учат»[3]. Определены два правила усвоения знаний. Существует «правило интереса» – чтобы «переварить» знания, нужно поглощать их с интересом. Интересное, «аппетитное» запоминается легко, ведь специальных волевых усилий для привлечении внимания не требуется. Только интерес, только увлеченность стимулируют волю и движут ребенком. Второе правило – правило сильных впечатлений. Чем сильнее первое впечатление, тем ярче образ, сохраняющийся в памяти. Отсюда задача – всеми средствами усиливать первоначальное впечатление от запоминаемого [2]. Все современные родители стараются как можно раньше начинать развивающие занятия для своих малышей, тем самым удовлетворяя большую познавательную потребность ребенка. Исследования ученых разных стран подтвердили то, что во время музыкальных, занятий у ребенка в работе задействованы оба полушария головного мозга, что способствует интенсивному интеллектуальному развитию [1]. Анализ литературы позволил выделить несколько подходов для развития музыкальности детей различного возраста. Перечисленные ниже упражнения просты и не требуют специальной музыкальной подготовки. Они направлены на развитие эмоциональной сферы ребенка, ассоциативного мышления.

Упражнение №1 – ЧИТАЕМ СКАЗКИ: читаем очень выразительно, подражая голосом сказочным персонажам, позволяем ребенку повторять за взрослыми какие-то звуки или слова или интонацию.

Упражнение №2 – ЧИТАЕМ СТИХИ: опять же читаем очень выразительно коротенькие стихи в 2 - 4 – 8 строчек, чтобы ребенок смог без труда повторить их; когда ребенок хорошо знает это стихотворение, попробуем рассказать его, отстукивая ритм ладошками, кулачками, ногами, равномерно распределенными по стихотворной строчке ударами; знакомое стихотворение рассказать с совершенно разной интонацией, как бы от имени разных чтецов или разных действующих лиц. Важно, чтобы при этом главный смысл предложения менялся на противоположный.

Упражнение №3 – ИГРА ИНТОНАЦИИ: Выбираем слово или звук (междометие), на котором можно угадать интонацию. Тему игры можно часто менять, возгласы заменять словом, но, опять же, с различной интонацией, чтобы был очевиден совершенно различный смысл, который

приобретает одно и то же слово. Эти упражнения подготавливают слух ребенка, развивают его голосовые возможности.

Упражнение №4 – ПОЕМ: Выбираем песни с несложной мелодической линией и понятным для ребенка текстом. Можно включить запись песни и петь вместе с ребенком или по очереди, стараясь, чтобы ваш голос сливался с голосом певца.

Упражнение №5 – РАЗВИВАЕМ ЧУВСТВО РИТМА: Прохлопать любую ритмическую формулу, чтобы ребенок повторил ее, начать с простых форм, постепенно усложняя их. Хлопать можно в ладоши, по коленям, по столу. Важно также одновременно развивать координацию у ребенка, поэтому стучать нужно обязательно разными руками вместе и по очереди, можно подключить и ноги, и веки глаз, и брови, и уши. Главное уметь контролировать каждый орган в отдельности, то подключая его к общему хору движений, то отключая.

Упражнение №6 – РАЗВИВАЕМ КООРДИНАЦИЮ: Координация обоих полушарий головного мозга и общая двигательная активность ребенка – взаимосвязанные процессы: развивая одно – мы помогаем другому. Общая координация: круговые одновременные вращения руками в разные стороны: правая рука – вперед, левая рука – назад; затем поменять направления. Отстукиваем каждой рукой свою ритмическую формулу одновременно (сначала запомнить каждой рукой свою, а затем наложить одну на другую; потом обязательно поменять). Петь и одновременно отстукивать ритм песни разными руками, возможно ногами. Петь мотив одной песни на слова другой. Все эти упражнения одновременно развивают устойчивое внимание у ребенка.

1.2. Влияние методики А.Н. Стрельниковой на развитие детского организма (в частности, певческих способностей)

При занятиях народным пением преподаватель и автор разработки использует данную методику дыхания, которая не только формирует опору звука и улучшает вокальные данные обучающихся, но и способствует оздоровлению.

Дыхательная гимнастика Стрельниковой представляет собой несколько сотен быстрых движений тела, при которых вдохи выполняются в конце движений со сжатой или не имеющей возможности расширяться грудной клеткой.

Этот метод открыла для себя мать Александры Николаевны – Александра Северовна Стрельникова, которая, так же как и дочь, была преподавательницей пения. Она занималась постановкой голоса, к ней старались попасть на занятия люди, работа которых была связана с пением.

У матери и дочери Стрельниковых занимались многие из прославленных певцов и актеров (к ее помощи в разное время обращались Людмила Касаткина, Андрей Миронов, Максим Штраух, Лариса Голубкина и многие другие). Отзывы были такие впечатляющие, что Александра Николаевна решилась подать документы на получение патента на дыхательную гимнастику. Этот патент был ей выдан под названием: «Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса».

Преимущества данного метода:

- после первых занятий объем легких значительно увеличивается;

- дает хороший эффект для тренировки мышечной системы дыхательного аппарата и грудной клетки;

- активизируется иммунная система и защитно-приспособленческие механизмы организма;

- способствует преодолению стрессовых состояний;

- сокращается частота простудных заболеваний.

Дыхательная гимнастика является эффективным дополнительным средством при использовании других методов терапии (традиционных и нетрадиционных), в особенности при лечении длительных хронических заболеваний.

Упражнения активно включают в работу все части тела: руки, ноги, голову, брюшной пресс, позвоночник. Поэтому гимнастика дает хорошие результаты при лечении детей и подростков, страдающих сколиозами: она ликвидирует сутулость, а тело делает более гибким и пластичным.

Излечивает гимнастика Стрельниковой и заикание, причем самое сильное, когда попытки помочь заикающемуся подростку со стороны логопедов и даже гипнотизеров оканчиваются неудачей. В этих случаях помимо дыхательной гимнастики необходимы еще и специальные звуковые

упражнения для преодоления ларингоспазма, которые назначаются каждому заикающемуся индивидуально.

«Если систематически выполнять предлагаемые упражнения (дважды в день – утром и вечером – по 1200 вдохов-движений за одно занятие), – сказал в интервью газете «Помоги себе сам» ученик Стрельниковой М. И. Щетинин, – результат не замедлит сказаться. Стрельниковская гимнастика лечит комплексно: благотворно влияет на общие обменные процессы, укрепляет нервную и иммунную системы, улучшает дренажную функцию бронхов. Кроме того, она восстанавливает нарушенное носовое дыхание (без всякой хирургии!), нормализует функционирование сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тормозит развитие деформаций грудной клетки и позвоночника.

Помимо этого, упражнения нашей дыхательной гимнастики активно включают в работу все системы и органы: руки, ноги, голову, таз и плечевой пояс, брюшной пресс и т. д., вызывая положительную реакцию всего организма. А так как все упражнения выполняются с коротким и резким вдохом через нос при пассивном выдохе, усиливается внутреннее тканевое дыхание и повышается усвояемость кислорода».

Глава 2. Методика работы с детьми младшего школьного возраста преподавателя народного пения Мурской А.Н.

2.1. Занятия по ансамблевому пению

Залог успешного слитного (ансамблевого) пения – это качественное звуковедение и звукоизвлечение. Чтобы приучить к этому качеству детей понадобится немало времени.

Преподавателю необходимо провести целый комплекс занятий, в которых особое внимание уделяется следующим пунктам:

- подача звука;

- звуковедение;

- певческая позиция;

- общая вокализация гласных;

- особенности артикуляции и дикции;

- цепное дыхание.

Немаловажно привить чувство пения «как один», т.е. единство звучания в ансамбле. Это достигается путем ощущения пения рядом стоящего. В народном пении при исполнении вокальных произведений приветствуется непринужденное общение между партнерами. Тем самым можно подавать некий импульс друг другу при помощи движений головы, рук, плеч, мимики лица, передачи настроения. Если это достигается на сцене самими участниками, то зритель невольно «заражается». Все это приводит к положительным эмоциям и зачастую к бурным овациям, что очень стимулирует выступающих. Поэтому желательно чаще организовывать выступления детей на различных площадках.

Особенно важно при работе с детьми заниматься разбором разнохарактерных произведений, чтобы они чувствовали разницу между произведениями, их темпом, ритмом, настроением и, конечно же, региональной принадлежностью.

При работе с детьми над разбором вокального материала необходимо обеспечить его доступность. Это достигается различными способами:

1. запоминание «с голоса» преподавателя;
2. при помощи подачи нотного текста произведения с использованием музыкального инструмента;
3. просмотр видео и прослушивание аудио записей исполнителей народной песни.

Каждый из этих способов дополняет друг друга, поэтому автор рекомендует их сочетание. Например, запоминание с «голоса» помогает ребенку почувствовать региональную принадлежность материала, а именно диалектическое произношение текста, певческие приемы, интонацию. В то время, как второй способ дает точное понятие о ходе мелодии, ритмических особенностях. Третий же способ закрепляет два вышеперечисленных в осознании обучающихся и создает ощущение картинки произведения в целом. Но преподаватель не должен забывать о разборе текста, чтобы обеспечить доступность смысла того, о чем дети будут петь. Поэтому при выборе произведений необходимо подбирать тексты по возрасту обучаемых.

Во время занятий ансамблевым пением, преподаватель ставит перед собой различные задачи, в частности и воспитательную. Смысл этой задачи в приобщении детей к традиционной народной культуре. Исходя из этого, при работе с детьми лучше всего брать какой-либо календарный обряд, который сопровождается песнями (Масленица, Рождество, Троица и т.д.). Репертуар подбирается в зависимости от праздника и времени года. Дети ДШИ ми. А.М. Руденко в п. Коренево обучаются по общеразвивающей программе, которая предполагает совмещение игр, пения, актерской игры, чтения жанров устного народного творчества которые характерны для постановки календарного (и не только) обрядов **(см. приложение «Содержание учебного предмета»).**

2.2. Индивидуальные занятия по предмету «Сольное пение»

Индивидуальные занятия по народному пению заключаются в постановке голоса. Здесь уделяется внимание всем особенностям ребенка. Преподаватель может оценить состояние голосовых данных, и, исходя из этого, подобрать упражнения, в которых ученик нуждается. При проведении урока, педагог должен поставить перед собой определенные цели и задачи, к которым будет стремиться.

Цель урока – обучение ребенка певческой позиции характерной для народного пения, и закрепление ее при исполнении народных песен.

Задачи:

- **образовательная** - обеспечить усвоение учеников правильной певческой позиции при помощи специальных упражнений.

- **развивающая** – развитие певческого аппарата при правильной исполнительской позиции;

- **воспитательная** – приобщение ученицы к традиционному народному пению, а также к культуре родного края.

Планирование – еще один помощник преподавателя. Преподаватель может разграничить свой урок по этапам, что помогает распределить все важные мысли «по полочкам».

План урока:

1. Приветствие.

1. Распевание (15 -20 мин.).
2. Работа над произведением без инструментального сопровождения.
3. Работа над произведением с сопровождением.
4. Завершение урока, домашнее задание, выставление оценки.

Описание хода урока – это изложение того, как будет проходить занятие, на что будет обращено внимание, какими методами будет пользоваться преподаватель при работе с учеником.

Ход урока

* **Приветствие**
* **Распевание** (проходит в несколько этапов):

- **дыхательные упражнения**: вдох носом (при этом брюшная полость должна выступить вперед), выдох ртом (брюшная полость возвращается в исходную позицию); упражнение «собачки» - дышим интенсивно соблюдая первое упражнение, с высунутым языком; упражнение «насос» - выталкиваем воздух при помощи звука «с», при этом брюшная полость должна напрячься, имитируем работу насоса;

- упражнения для четкости дикции: вытягиваем губы трубочкой, при этом расслабляем лицевые мышцы, и крутим их сначала по часовой стрелке, затем против нее; произношение скороговорок – «Бык-тупогуб…», «Ехал грека…», «От топота копыт…»;

- упражнения для формирования правильной певческой позиции: - зеваем с закрытым ртом, воображая объем во рту (держим во рту маленькое яблоко), корчим рожицы, выдвигаем подбородок вперед будто ящик, при этом его не опускаем вниз;

- раскрички: - ученица повторяет за педагогом междометья и фразы в той же манере, копируя высоту звука (ай, ой, э-ге-гей; качаем звук «у» будто дует ветер, делаем глиссандо вверх и вниз, «бросаем камень» - на звуке «э» наклоняемся и поднимаем воображаемый камень, медленно поднимаясь, поднимаем и камень на том же звуке(глиссандо вверх) и «бросаем» этим же звуком (активно выталкивая, произносим «э»);

- распевание – пропевание музыкальных фраз в разных тональностях по полутонам вверх и вниз.

* **Работа над произведением без сопровождения.** Задача педагога при обучении детей народному пению, прежде всего, научить ребенка правильной певческой позиции. Это значит, что необходимо познакомить ученицу с певческим аппаратом (щеки, губы, подбородок, язык, брюшная полость), который отвечает за певческую позицию. Затем постоянно применять эти познания при исполнении народных песен.
* Пение произведения без сопровождения требует поддержания строя. Поэтому ученица должна исполнять песню, придерживая подбородок, чтобы он не опускался вниз, но желательно выдвигался вперед. Пение «на улыбке», т. е. соблюдая тонус щек, также способствует поддержанию строя.
* Правильная певческая позиция предполагает наличие объема в ротовой полости, необходимо создать положение купола или «яблока во рту», предложить ученице пропеть песню по куплетам сначала в закрытой позиции с соблюдением правил придерживания подбородка, щек и т.д., а затем в открытой позиции.
* **Работа над произведением с сопровождением.** Здесь также необходимо следить за положением подбородка, щек, и создавать объем в ротовой полости. Педагог должен пояснить ученице о правилах исполнения некоторых гласных: «у» исполняем с переходом на «о» не вытягивая губы трубочкой; «и» и «е» исполняем ближе к «э»; «ю» исполняем с переходом на «ё».
* **Завершение урока, домашнее задание, выставление оценки** – в конце урока педагог должен отметить старания ученицы и указать на ее ошибки (желательно предоставлять возможность самоанализа), если таковые были, так как это залог успешного учебного процесса. Все это подкрепляется оценкой, выставленной в дневник. Далее педагог дает домашнее задание и прощается с ученицей до следующего занятия.

Выполнение педагогом всех поставленных учебно-воспитательных задач в зависимости от типа урока и возраста обучающихся – залог успешного достижения поставленной цели.

Заключение

Исходя из жизненного и рабочего опыта, автор определил, что детям младшего школьного возраста очень важно чувствовать свою значимость перед взрослыми. Они хотят быть востребованными и вовлеченными в творческую деятельность так же, как и взрослые. Это происходит потому, что дети пытаются их копировать.

Изучая источники по детскому фольклору, видно, что детский мир повторяет мир взрослого человека. Он построен на музыкальных играх, которые повторяют жизненный или трудовой опыт, на дразнилках, которыми можно высмеять недостатки другого (и тем самым проучить) и т.д. Дети устают от постоянного «нельзя», которое часто звучит при воспитательном процессе от родителей, ведь взрослые «что хотят, то и делают».

Поэтому при обучении пению имеет место личный (положительный) пример педагога, демонстрация видео, аудио записей с выступлениями ансамблей и сольных исполнителей. Так же можно идти и от обратного – показывать как нельзя, что тоже ведет к реакции учащихся, которая потом приводит к положительным результатам.

Список используемой литературы

* Абдулов. Н.А. Руководство по постановке певческого и разговорного голоса: Для дикторов, актеров, педагогов, вокалистов и др. Липецк, 1996.-376 с.
* Алексеев Э.Е. Ранне-фольклорное интонирование: звуковысотный аспект. М.: «Сов. комп.», 1986. - 240 с.
* Асафьев Б.В. О народной музыке /сост. И. Земцовский., А. Кунанбаева. Л. Музыка, 1987. -248 с.
* Аспелунд Л.Д. Развитие певца и его голоса. М.-Л.:
* Бурлаков В.А. Особенности вокальной работы с народными певцами // Музыкальное образование в контексте культуры: Народно-певческое образование на пороге XXI века: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 1999. - С.26-32.
* Волкова М.Г. Развитие способностей у детей — основа жизненного успеха. М.: НИИ ВШ, 1989.
* Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.,1993.
* Грозных П. А. Особенности развития музыкальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.).Т. I. — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 120-121.
* «Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой». Михаил Щетинин. Издательство «Метафора», 2007 год, 2-е издание.
* Емельянов В.В. Фонопедические упражнения для стимуляции голосового аппарата, профилактики и устранения расстройств певческого голосообразования. в процессе формирования певческих навыков. М.: ЦНМК, 1988. - 33 с.
* Кузнецов Ю.М. Эмоции в хоровом исполнительстве // Художественный тип человека: Комплексные исследования. М., 1994. -С. 146- 154.
* Мигай С.И. Дыхание в пении // Вопросы вокальной педагогики. Вып. 4.- М.: Музыка, 1969. С. 163 - 179.
* Органов П.А. Певческий голос и методика его постановки. М.: «Музгиз», 1951.- 135 с.
* Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или я – детский педагог.– Санкт-Петербург: Изд-во «Союз художников», 2002.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Содержание учебного предмета «Ансамблевое пение»

(на примере первого года обучения)

Первый год обучения

№ п/п	Тема урока	Практика
1	Вводное занятие. Сказки, загадки, поговорки.	Чтение сказок различных жанров, загадывание загадок на различные темы, знакомство с поговорками.
2	Песни-прибаутки	Разучивание прибауток и потешек. Детям представляется возможность импровизировать, придумывать напев к тексту.
3	Песни-дразнилки	Разучивание дразнилок с целью адаптации детей к сложным социальным ситуациям.
4	Осенние приговорки	Знакомство с мелодией, обсуждение сюжета, разучивание («Гуси, гуси – га-га-га», «Ути-ути» и т.д.).
5	Считалки	Разучивание стихотворных и музыкальных считалок – развивает чувства ритма и звуковысотности.
6	Песни-Игры	Разучивание подвижных, ролевых, словесных, приуроченных к календарным праздникам или сезонным развлечениям детей.
7	Игры-жмурки	Объяснение игры, разучивание напева, проигрывание несколько раз, чтобы каждый из детей мог побывать в роли водящего.
8	Игры-загадки	Распределение ролей, определение водящих.
9	Небылицы и скоморошины	Разучивание несложных текстов и напевов. Обсуждение действий различных персонажей.
10	Рождественские колядки	Беседа о празднике Рождества, знакомство с песней, разучивание текста и мелодии.
11	Плясовые песни	Выяснение характера, формы. Подготовка к пению. Разучивание текста песен по фразам в темпоритме песни нараспев.
12	Зимние игры	Разучивание сезонных игр-развлечений, игры на воздухе.
13	Рождественское колядование	Хождение по домам с пением колядок и вечерок.
14	Мир народных инструментов	Игра на ударных и шумовых инструментах. Пляски в сопровождении народных инструментов.
15	Масленичные песни	Разучивание нескольких вариантов напева. Участие в празднике масленицы.
16	Веснянки	Разучивание нескольких песен.
17	Весенние игры и хороводы	Разучивание песен, освоение различных песенных навыков.
18	Летние игры и песни	Разучивание возможных вариантов напева, запоминание их, повтор.