

Рецензия на методическую разработку
«Актуальные инструменты для развития исполнительских умений
современного вокалиста (для учащихся 12-16 лет)»
педагогов МАОУ ДО МО город Краснодар
Яицкой Светланы Эдуардовны, Ревизоровой Ирины Валерьевны

Данная рецензируемая методическая разработка на тему: «Актуальные инструменты для развития исполнительских умений современного вокалиста (для учащихся 12-16 лет)» педагогов МАОУ ДО МО города Краснодара Яицкой Светланы Эдуардовны и Ревизоровой Ирины Валерьевны посвящена очень важной и актуальной теме, которая связана с необходимостью для современного педагога-хормейстера стать мостом между основами вокального пения и цифровой реальностью в период трансформации современного музыкального образования. Актуальность темы обусловлена тем, что в данное время хоровая педагогика стоит перед вызовом сохранить уникальную природу хорового искусства, его воспитательный и духовный потенциал.

Цель разработки – предоставить педагогам практический инструментарий для эффективного развития исполнительских умений у подростков 12-16 лет через интеграцию классических и современных технологий. Переосмыслить хоровое воспитание, интегрировав в него актуальные инструменты, которые повышают мотивацию, развивают не только общие, но и личные исполнительские умения каждого в контексте ансамбля. Расширить стилистические и технические возможности хора. Создать современный творческий коллектив, способный к созданию ярких, технологичных проектов.

В данной методической разработке авторы поставили несколько задач: проанализировать ключевые компоненты исполнительских умений современного вокалиста; сформировать модель хориста-исполнителя, интегрирующую ансамблевые и сольные навыки; систематизировать актуальные цифровые, технические и креативные инструменты для использования на занятиях.

Методическая разработка имеет чёткую структуру, включает теоретический и практический разделы, в которых представлены упражнения и рекомендации по работе с репертуаром, работе с исполнительскими навыками; по сольфеджированию, сценическому мастерству, работе с микрофоном и фонограммой. Материал изложен последовательно, логично, имеет чёткую структуру. Авторы в своей работе показали обладание общими профессиональными компетенциями. Представленные материалы помогают развивать не только музыкальные способности, но и когнитивные, коммуникативные и эмоциональные качества учащихся.

Таким образом, методическая разработка «Актуальные инструменты для развития исполнительских умений современного вокалиста (для учащихся 12-16 лет)» педагогов МАОУ ДО МО города Краснодара Яицкой Светланы Эдуардовны и Ревизоровой Ирины Валерьевны демонстрирует, что

развитие исполнительских умений современного вокалиста-подростка -это синтез уважения к традиционным основам вокальных школ и смелого внедрения актуальных технологий и практик. Цифровые и креативные инструменты (работа с микрофоном, основы импровизации), обеспечивают мотивацию и комплексность подготовки, отвечая запросам времени.

Разработка актуальна и содержательна, способствует повышению качества дополнительного музыкального образования и может быть рекомендована для использования педагогами дополнительного образования музыкальных направлений.

Дата 12.12.2025г.

Рецензент – преподаватель высшей категории
КМК им. Н.А.Римского-Корсакова

Трухачева Н.А.

Рецензия заверена

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования муниципального образования**

город Краснодар

«Межшкольный эстетический центр»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

на тему:

**«Актуальные инструменты для развития исполнительских умений
современного вокалиста (для учащихся 12-16 лет)»**

Составители:

педагоги дополнительного образования

МАОУ ДО МЭЦ

Яицкая С.Э., Ревизорова И.В.

г. Краснодар 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Теоретические основы развития современного вокалиста.....	4
Классические инструменты развития вокалиста в новой парадигме.....	9
Актуальные цифровые и технические инструменты.....	12
Интегративные и креативные инструменты	14
Методика построения занятия и репертуарная политика.....	17
Заключение.....	19
Список литературы и интернет-ресурсов.....	20
Приложения.....	21

Введение

Актуальность темы. Современное музыкальное образование переживает период трансформации. Традиционные методы подготовки вокалистов, основанные на классической парадигме, зачастую вступают в противоречие со звукоидеалом и практиками, которые окружают подростка 12-16 лет в повседневной жизни. Этот конфликт может привести к потере мотивации, ощущению нерелевантности занятий.

Учащиеся данного возраста, с одной стороны, стремятся к самовыражению, идентификации через музыкальные предпочтения (поп, рок, хип-хоп, мюзикл, электронная музыка), с другой их голосовой аппарат проходит этап мутации, требующий бережного и грамотного подхода. Задача современного педагога-хормейстера стать мостом между основами вокального пения и цифровой реальностью, в которой живут учащиеся.

Исполнительские умения сегодня это не только чистое интонирование и красивый тембр. Это комплекс навыков: техническая свобода в разных стилях, уверенное владение микрофоном, умение работать с фонограммой, базовые навыки звукозаписи, сценическая харизма и способность к творческому переосмыслению материала. Данная разработка призвана систематизировать актуальные инструменты для формирования этих умений.

Современная хоровая педагогика стоит перед вызовом: как сохранить уникальную природу хорового искусства, его воспитательный и духовный потенциал, в мире, где доминирует сольное, «оцифрованное» и индивидуализированное музыкальное потребление. Подростки 12-16 лет, участники хорового коллектива, часто разрываются между командной дисциплиной ансамбля и стремлением к личностному, узнаваемому самовыражению.

Работа с хором данного возраста имеет специфику: это период активной мутации голоса (особенно у юношей), пик социального самоопределения через группу и одновременный рост критического мышления. Традиционный репертуар может не отвечать их эмоциональным запросам, что ведет к потере интереса.

Цель: Предоставить педагогам практический инструментарий для эффективного развития исполнительских умений у подростков 12-16 лет через интеграцию классических и современных технологий. Переосмыслить хоровое воспитание, интегрировав в него актуальные инструменты, которые помогут:

1. Повысить мотивацию и вовлеченность хористов.
2. Развить не только общие, но и личные исполнительские умения каждого в контексте ансамбля.
3. Расширить стилистические и технические возможности хора.
4. Превратить хор в современный творческий коллектив, способный к созданию ярких, технологичных проектов.

Задачи:

1. Проанализировать ключевые компоненты исполнительских умений современного вокалиста. Сформировать модель современного хориста-исполнителя, интегрирующую ансамблевые и сольные навыки.
2. Рассмотреть и адаптировать классические вокально-педагогические методы (постановка голоса, строя, ансамбля) для задач современного обучения.
3. Систематизировать актуальные цифровые, технические и креативные инструменты для использования на занятиях, в групповую и подгрупповую работу хора.

Теоретические основы развития современного вокалиста. Трансформация вокальной педагогики

В условиях современности, педагог всегда старается заинтересовать ученика, удивить и закрепить стабильную мотивацию к занятиям. Используя всевозможные инновационные и образовательные технологии, педагог стремится создать комфортную и современную среду для обучения и развития творческих способностей детей. Технологии нацелены на достижения определённого и вполне осязаемого результата. Сейчас подрастает поколение, которое хочет получить желаемое здесь и сейчас. Ставить цели и уверенно к ним идти, выполняя простые действия. Необходимо раскрыть детский потенциал, создавая условия для творческого и личностного развития каждого. Используя новейшие компьютерные технологии, нельзя исключать личностно-ориентированный и традиционный подходы.

Главная задача педагога по вокалу – это поставить голос ученику, т.е. воспитать у ребёнка, имеющего хороший музыкальный слух и вокальные данные, умение приспособить слуховые и мышечные навыки к процессу вокализации. Сформировать представление о «вокальном эталоне». Правильное певческое звучание вырабатывается на уроках при помощи голосового показа, словесного описания правильного звучания и оценки получившегося звука педагогом. Педагог по вокалу занимается и развитием голоса ученика, и развитием его общей музыкальности. Поэтому, повышение эффективности урока – одна из насущных задач совершенствования качества учебно-воспитательного процесса. Достичь повышения эффективности обучения позволяют современные компьютерные технологии. Ученики и педагоги могут использовать для общения и работы несколько устройств: ноутбуки, компьютеры, мобильные телефоны.

В разных странах педагоги по вокалу находятся в поисках методов освобождения голоса. Добавив свои методы и приёмы, находки и наблюдения, мы, изучаем опыт работы выдающихся педагогов, различных певческих школ, разнообразных стилей и направлений, певцов-педагогов, которые смогли обобщить основные принципы и методику своей работы и дали толчок нашим собственным размышлениям и поискам. Каждый педагог – это творец и исследователь, который открывает новые горизонты на проблемы обучения. Голос - это инструмент, которым надо научиться владеть в вокальном процессе. Только здоровый голосовой аппарат, вокальная выучка, регулярные занятия могут служить надёжным фундаментом, на котором построится высокое творческое достижение исполнителей. При обучении педагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу голосового аппарата и знать физиологию певческого организма, отбирать удобные и полезные приёмы. Очень полезно вместе с учениками анализировать ошибки и исправлять их. Конечная цель любого обучения добиться, чтобы ученики пели свободно, без напряжения, полётным звуком. Необходимо подходить к голосообразованию научно и анатомо-физиологически. Голосообразование-рождение звука. В певческом ощущении это чувство «места» звука. Момент соединения дыхания со звуком очень важен.

Главный эстетический принцип-слияние технической и художественной стороны вокального процесса. Важная часть педагогической направленности – кропотливая работа над звуком, его свободой, над точным воспроизведением всей конструкции музыкальной фразы, с обязательным выявлением музыкальной сути, значимости. Для хоровых коллективов единая манера певческого тона-главное условие для слияния голосов в единую звуковую палитру.

Практика в работе с голосом определяется в основном подбором певческих упражнений с различными задачами формирования того или иного навыка. Правильно подобранные упражнения в индивидуальном порядке положительно сказываются на развитии и формировании голоса, как музыкального инструмента. Прежде всего необходимо удалить мышечные, конечно, психологические зажимы. Надо научить ученика умению слышать и слушать себя, т.е. обратиться внутрь себя и уметь прослеживать все ощущения во время фонации, научиться их контролировать, превращая в необходимые навыки. «Воспитывать» голос-значит выявить все лучшие качества, свойственные голосу данного человека, прививая соответствующие навыки до тех пор, пока голос не приобретет необходимые профессиональные качества. Это значит выработать комплекс условных рефлексов, непривычное сделать привычным, т. е. сформировать динамичный стереотип. Навыки правильного звучания автоматизируются в процессе многократных, целеустремленных тренировочных занятий, а при отсутствии их они утрачиваются.

Регулярные упражнения-самая важная часть творческого пути. Даже после отличного урока, но без регулярных упражнений певец забудет всё, что выучил на уроке. Важно упражняться с чёткой целью и точно знать над чем работаешь. Нужно слушать себя, своё тело, голос и отмечать ошибки. Обязательно записывать свой голос и прослушивать потом.

На наших занятиях мы используем методику и упражнения Шерил Портер. Это комплексный подход к эстраднему вокалу, основанный на правильном певческом дыхании(диафрагма), контроле голоса, развитии регистральных переходов (микст, бэлтинг) и артикуляционных упражнениях, сочетающих традиционные техники с нестандартными элементами, включая физическую активность и многократное повторение для достижения свободы тела и голоса. В методике используются усложнённые упражнения с танцевальными движениями, развивая координацию и выносливость вокалиста. Цель-научить певцов свободно владеть голосом, контролировать регистры, улучшить дикцию и выносливость, готовя их к различным стилям эстрадной музыки.

Акцент на диафрагмальное дыхание, которое обеспечивает опору и контроль звука, используя энергию корпуса. Голосовые упражнения на развитие регистров (грудного, микстового, головного) и переходов между ними, а также освоение техник бэлтинга и тванга. Упражнения для расслабления челюсти и языка (например, с пробкой и трубочкой), чтобы улучшить дикцию, особенно в быстрых темпах. Интеграция физических упражнений, движений и танцевальных элементов в вокальные тренировки для комплексного развития. Многократное повторение сегментов с постепенным изменением темпа и ритма для закрепления навыка. Подчёркивается важность эмоциональной отдачи в пении.

Психологический настрой эстрадных вокалистов-это гармоничное сочетание уверенности, эмоциональной открытости и способности к самоконтролю, включающее управление стрессом, понимание своего темперамента и постоянную работу над психологической устойчивостью для яркого и запоминающегося выступления. Настрой начинается с «видения себя, как бы со стороны», с психического самоосознания своего «Я» и направления его на восприятие себя, как уникального существа, созданного природой. В воспитании чувства своей значимости можно использовать похвалу и

всяческую поддержку малейшему успеху или любому шагу вперед в овладении процессом.

Об эмоциональном зажиме можно говорить много. Поэтому помогает настрой следующего порядка: «прояви все лучшее, что есть в тебе», «представь, что твой голос и есть ты сам, а твое «Я» прекрасно и удивительно»; «дари свой голос с любовью и радостью, от всей души, испытывая при этом возвышенный внутренний полет». Свободный голос в свободном теле! Можно ли освободить голос, то есть дать ему возможность звучать легко, полётно, объемно? Конечно, да, если знаешь, как управлять этим процессом. Психологическая свобода есть эмоциональная свобода. Голос это богатство. И стоит подумать, как его сохранить, как им распорядиться, кому как довериться и как голос должен служить искусству. Голос всегда отражает наше внутреннее состояние, поэтому необходимо оградить себя от психических перегрузок, стрессов и неудач. Через голос мы выражаем себя, поэтому сначала внутренним самоконтролем «входим в себя», а потом отдаём свой голос, как подарок. Эмоционально объединяем себя с красотой своего голоса, своей души. «Наполнись звуком, как сосуд водой, и выливай звук, как воду из сосуда». Прежде чем петь, нужно подумать, что композитор хотел сказать этой музыкой людям и как это можем рассказать мы.

Снятие психических зажимов и барьеров-это ликвидация чувства стыда, боязни, волнения и стрессового состояния перед выходом на сцену, перед публикой, аудиторией. Если это присутствует, то проявится, как неспособность к личностному проявлению себя в творчестве. Многие артисты, певцы так и не «раскрылись» по-настоящему, не сумев показать свою индивидуальность, природу своего таланта. Творческая личность без этой свободы состояться не может. На обретение полноты своей творческой индивидуальности, как и внутренней свободы, иногда уходят годы поисков, тренировок, смены педагогов и репетиторов.

Задача педагога освободить певца от влияния внутренних психологических зажимов. Внутренний мир это и есть богатство каждого. Проникнуть в него, вытащить все самое ценное, красивое, обогатить его своим личным опытом-вот путь правильной установки в системе вокальной педагогики. А как ценно это в дальнейшей работе по развитию способностей голоса к воспроизведению мысленных и эмоциональных импульсов! Если найти дорогу в свой мир, это дает чувство истинного наслаждения, что и пробуждает творческое состояние. Опираясь на воображение, педагог «творит» вместе с учениками. Процесс этот двухсторонний. С одной стороны, педагог направляет, формирует умение, а ученики параллельно анализируют, приспособливают приём или способ к своей индивидуальной физиологии, тем самым развивая свой профессиональный опыт. Вокалист, испытывающий технические сложности, не сможет донести свои эмоции до слушателя так, как он этого хочет. Но техника-это лишь средство, а не самоцель, поэтому взаимные усилия педагога и учащихся должны быть направлены на то, чтобы исполнитель получил полную техническую свободу для выражения всего того, о чем он хочет поведать слушателю.

Психолого-физиологические особенности подростков 12–16 лет.

Пение - сложный психофизический процесс, результат функционирования всех жизненно важных систем организма. На певческую нагрузку реагируют не только певческие органы, но и сердечно-сосудистая, нейроэндокринная системы, которые отвечают на пение изменениями пульса, артериального кровяного давления, температуры

тела. При правильной певческой нагрузке («щадающей») эти изменения незначительны. При систематических занятиях пением они играют оздоравливающую роль, в частности, улучшают дыхание и кровообращение.

Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и специфическое отличие всех сторон развития в этот период: физического, умственного, нравственного, социального. Важность подросткового возраста определяется тем, что в нем закладываются основы и намечаются общие направления формирования моральных и социальных установок личности.

Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. Общась, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые он приобретает в коллективе, существенным образом влияют на его поведенческие мотивы.

В подростковом возрасте происходит значительное изменение всех без исключения органов и систем растущего организма. В силу этого подростковый возраст отличается рядом анатомо-физиологических и психологических особенностей.

У мальчиков быстро растёт гортань, удлиняются голосовые связки, голос снижается и начинает переходить на малые октавные звуки. У девочек мутационный период протекает значительно легче, чем у мальчиков. В этот период важно не перегружать голосовые связки, избегая чрезмерного форсирования звука. Многие подростки стесняются своего голоса, особенно в период его изменения. Важно создать доброжелательную атмосферу, в которой ученики смогут свободно экспериментировать с вокалом. Подростковый возраст -оптимальный период для активного развития музыкального слуха, ритмического чувства и артикуляционной выразительности.

У одних перестройка организма происходит быстрее, у других медленнее. Учёт этих особенностей в вокальной педагогике предполагает индивидуальный подход. Педагог должен знать индивидуальные голосовые особенности каждого участника вокальной группы. Соблюдение голосового режима. Если в ходе учебных занятий не соблюдать голосовой режим, у подростков может возникнуть «ложно-альтовое» звучание, что чаще всего приводит к потере лёгкости и свободы звука. Можно советовать подростку воздерживаться от пения или петь в щадящем режиме не брать высоких звуков, осторожно использовать динамические оттенки в зоне *forte*. Можно переходить к исполнению быстрых произведений, требующих немного спокойствия или гибкости и изящества. Не рекомендуется предлагать произведения, вызывающие эмоции и побуждающие к громкому пению.

В современном детском исполнительстве наблюдается востребованность именно эстрадного вокального искусства (а не народного и академического). Эстрадное искусство на современном этапе развития активно транслируется в СМИ, востребовано в различных вокальных конкурсах, как взрослых, так и детских (в том числе, телевизионных: «Голос», «Ты супер!»). Данное музыкальное направление отличается яркостью, открытостью, эмоциональностью. Эстрадная песня как бы «втягивает слушателя» в процесс коммуникации, за счет вышеизложенных особенностей. Именно поэтому эстрадное вокальное искусство – это целый комплекс направлений: вокал, актерское мастерство,

хореографическое искусство, создающих в синтезе яркий сценический образ вокалиста. С другой стороны, в выборе эстрадного репертуара наблюдается ряд значительных проблем. Зачастую, как педагоги, так и сами юные исполнители не учитывают эстетические свойства репертуара. Педагоги, стремясь показать все наиболее яркие способности ученика, дают им репертуар «не по силам». В вокальных проектах и конкурсах участники часто исполняют несвойственных их возрасту и уровню вокальной подготовки композиции певиц Whitney Houston, Celine Dion. Также в настоящее время на эстрадных вокальных детских конкурсах наблюдается предпочтение иностранному репертуару по отношению к композициям на родном русском языке. Между тем, у отечественных авторов (в частности, советских Ю. Энтина, Е. Крылатова, М. Пляцковского и др.) имеется большой объем «качественного» детского репертуара, развивающего у юных исполнителей, как непосредственно технические вокальные навыки, так и музыкальный вкус, имеющие воспитательное значение. Несмотря на огромное количество разнообразной эстрадной музыки, подбор непосредственно детского репертуара остается проблемной темой в учебном процессе. Детский репертуар должен отличаться художественной значимостью, иметь воспитательное значение.

Эстрадный репертуар имеет специфические особенности, отличающие жанр от, к примеру, академического пения. Это важность работы с микрофоном; работа со звукозаписью; специфика эстрадной стилистики; литературный текст в качестве основы произведения. Репертуар обучающегося на эстрадном отделении, должен быть: интересным для ребенка, современным и соответствовать голосовым возможностям ученика; разнообразным с точки зрения музыкального содержания. В настоящее время композиторы пишут для детей песни, которые ориентированы на современный музыкальный вкус молодежи, оказывают на них положительное воспитательное воздействие. Помимо этого, в современном музыкальном творчестве большой популярностью пользуются новые обработки песен, проверенных временем, которые по праву можно назвать «классикой эстрадной песни».

Не следует забывать тот факт, что культура в целом оказывает огромное влияние на развитие личности ребенка, формирует его мировоззрение о современных тенденциях в жизни общества, позволяет адаптироваться в нем. По своей сути эстрадно-вокальное искусство является одним из наиболее доступных и понятных жанров. Именно по этой причине эстрадное творчество влияет на эмоциональную сферу человека, формируя его нравственные принципы, художественно-эстетическое восприятие. Учебный репертуар: педагогические упражнения (вокализы, распевочный материал), вокальные художественные произведения. Формирование учебного материала обусловлено задачами, стоящими перед учеником в определенный период времени. Именно поэтому он направлен на развитие вокальных навыков (в частности, технических). Его основная функция - обучение, развитие мастерства вокалиста. Концертный репертуар: произведения, изучаемые для выступлений на сцене. Концертные произведения должны быть проще по уровню сложности по сравнению с учебным материалом. Репертуар должен быть интересен ученику, так как основная задача концертных выступлений – проявить не только технические умения, но и художественно-выразительные средства. Выступление на сцене должно быть артистичным, выразительным, показывать исполнителя не только в качестве профессионального вокалиста, но и в роли артиста. При этом не следует забывать, что концертное выступление должно соответствовать тематике

концерта, уровню исполняемых в нем произведений. Репертуар не должен быть чрезмерно сложным, при этом должен поднимать учеников на уровень выше в плане профессионального вокального мастерства. В современном музыкальном образовании широко распространены новые аранжировки, переложения известных произведений, которые позволяют молодому поколению познакомиться с лучшими образцами эстрадного искусства в понятной для них современной интерпретации. Именно поэтому важнейшей задачей в современном эстрадном вокальном искусстве является поиск новых звучаний, способов заинтересовать современное поколение, не потеряв художественно-эстетической значимости творчества.

Классические инструменты развития вокалиста в новой парадигме

Современные практики эстрадного вокала основаны на брюшном дыхании, сочетающем работу диафрагмы и нижних рёберных мышц, что даёт максимальный объём воздуха и контроль, обеспечивая плавный, экономичный выдох без напряжения, с активным участием живота, но без подъёма плеч. Цель не просто набрать много воздуха, а научиться его контролировать и экономно расходовать.

Дыхание - энергетический источник голоса. Недаром итальянцы говорят: «Как вдохнешь, так и запоешь». Певческий вдох сопровождается активной работой мышц-вдыхателей, расширяющих ребра, грудную клетку и диафрагму, которая, опускаясь и сокращаясь, дает свободу для наполнения воздухом легких. По типу вдоха определяется нижнереберное диафрагмальное (косто-абдоминальное) и диафрагмальное (абдоминальное, брюшное) дыхание. Тип дыхания у певца может варьироваться в зависимости от пола и типа голоса. Верхнереберное дыхание обычно не практикуется. Для пения принципиальное значение имеет не столько тип дыхания, сколько характер выдоха. Выходящее дыхание должно быть плавным, без толчков, лишнего напряжения, но и достаточно организованным. Здесь мы воспитываем мышечную память на основе анализа и самоконтроля. Выдох осуществляется при действии мышц брюшного пресса, диафрагмы и ребер в сложном процессе голосообразования и резонирования звука. Длительность и сила дыхания развиваются при помощи упражнений на дыхание без звуков. Они помогают дыхательным мышцам осуществлять свою работу более точно, тем самым мы развиваем способность управлять мускулатурой и необходимыми мышцами. Характер вдоха, его длительность и объем диктуются музыкальной фразой и выразительными задачами. Входящее дыхание производится быстро, бесшумно, только через нос, или через нос и рот одновременно, или через нос с дальнейшим добиранием дыхания через рот. Все зависит от физических данных поющего и музыкального произведения. Входящее дыхание лучше сопровождать представлением, будто мы наполняемся ароматом цветка. Грудь и плечи при этом абсолютно спокойны. Перебор воздуха мешает, и поэтому мера вдоха определяется до ощущения полноты. Наполненность необходимо соразмерить с распределением дыхания на музыкальную фразу. В быстрых и подвижных темпах дыхание берем ртом или комплексно (ртом и носом одновременно). Носовое дыхание нормализует работу не только органов дыхания, но и голосового и артикуляционного аппарата. При вдохе через нос сухой воздух увлажняется, холодный-согревается, а пыль оседает на слизистой оболочке. Это предохраняет голосовые связки от сухости, загрязнения и охлаждения. Вдох носом обеспечивает более полное дыхание, способствует

активизации нервно-мышечных тканей и пазух носа, принимающих участие в сложном процессе фонации.

Психофизиология указывает нам, что процесс голосообразования представляет собой чрезвычайно сложный мышечный механизм. Следует учитывать, что координированная работа мышц, резонаторов, дыхательной системы идет по принципу автоматизированных движений из отделов центральной нервной системы.

В современном эстрадном вокале важную роль играет сольфеджио-развивает теоретические знания и практические навыки, необходимые для точного исполнения музыкальных произведений; музыкальный слух, чувство ритма и понимание структуры музыки.

Сольфеджио помогает:

- развивать музыкальный слух-умение слышать музыку не только внешне, но и внутренне, «слышать» ноты в голове до того, как они прозвучат. Это важно для вокалистов, так как они работают с мелодиями и интонацией напрямую через голос, а не через музыкальный инструмент.

- укреплять навыки чистого интонирования -понимание музыкальных интервалов и соотношений между звуками, что улучшает интонационную точность.

- развивать ритмические навыки -сольфеджио учит ощущать и правильно воспроизводить ритмические структуры, что важно для вокалистов, исполняющих как нот с листа -умение с первого взгляда понять нотный текст и точно воспроизвести его голосом упрощает работу над новыми произведениями.

Некоторые практические навыки для эстрадного пения, которые развивает изучение сольфеджио.

Пение отдельных ступеней, гамм, интервалов, аккордов, что помогает закрепить теоретические сведения. Целостный анализ музыкальных произведений или отрывков-при прослушивании одnogолосной мелодии анализируем форму мелодии, её строение, наличие предложений, фраз, мотивов, отдельных мелодических оборотов. Анализ отдельных элементов музыкальной речи-ладов (пентатоника, блюзовый лад, виды мажора или минора), интервалов (гармонических и мелодических), аккордов, последовательностей интервалов и аккордов. Творческие задания -например, подбор знакомых мелодий на фортепиано, подбор собственного аккомпанемента к эстрадным или джазовым темам, сочинение мелодии в разных стилях.

Сольфеджио в современной обработке-это не только классические упражнения, но и применение новейших информационных технологий, интеграция современной музыки, использование инновационных методик для развития слуха через творчество, а также изучение сложной гармонии и современных стилей.

Качественный вокальный номер -это синтез вокала, хореографии и актерского мастерства. В связи с этим возникла необходимость разработки данной программы, обучение в рамках которой способствует наряду с формированием навыков вокального исполнения, формированию навыков сценического движения. Умение правильно и красиво двигаться - один из главных элементов воспитания культурного человека. Пластика тела обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Являясь синтетическим видом искусства, пластика-танец использует движение во всем его многообразии. В свою очередь музыкальное оформление способствует выразительности движения. Занятия сценическим движением учат понимать и создавать прекрасное,

развивают образное мышление и фантазию, обеспечивают гармоническое пластическое развитие ребенка. Занятия сценическим движением способствуют формированию эмоциональной сферы, координации, музыкальности и артистичности. Воздействуя на двигательный аппарат, занятия сценическим движением обеспечивают развитие слуховой, зрительной, моторной (мышечной) памяти. Пластика-танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребёнка, формирует его художественное «я». Занимаясь сценическим движением во время вокала, воспитанник познает многообразие всех видов танцев: классического, современного и др. Пластика воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Танцевальное искусство помогает лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. Одним из главных воспитательных средств является выступление перед зрителями. Эмоциональное переживание собственного успеха способствует получению морального удовлетворения. Концерты и открытые занятия создают условия для реализации творческого потенциала, воспитывают чувство ответственности, дружбы, товарищества. Занятия сценическим движением нужны не столько для подготовки учащихся к профессиональной сцене, сколько для понимания сути танцевального искусства как необходимой составляющей занятий современным эстрадным вокалом.

Помимо умения хорошо петь и двигаться, профессиональный вокалист должен обладать актерскими навыками. Артистизм-умение передавать эмоциональную информацию с помощью движений, мимики, выражения глаз и голоса. Это искусство перевоплощения, позволяющее человеку надевать определенную «маску». Способность к сценическому воплощению замысла в песне объединяет в себе способность к звучащему слову, к публичному действию, к ролевой игре. Выбранная песня, которую предстоит исполнить, может быть веселой и грустной, лирической и патриотической, сюжетной. К сценическому замыслу относится так же выбор соответствующего костюма к песне. Находиться на сцене, держать внимание аудитории, доносить свой творческий замысел-это непростая задача, требующая от артиста понимания законов актерского мастерства. Вокалисту, как и всякому артисту, для которого сцена -основное рабочее место, необходимо знать хотя бы общие законы поведения "человека на сцене". Это поможет выработать уверенность в своих творческих силах (воля, устремленность, самодисциплина), концентрировать внимание перед выступлением, во время выступления на художественной стороне исполняемого произведения, на технических средствах, которые дадут возможность певцу передать все нюансы произведения.

На сегодняшний день уроки актерского мастерства у детей, обучающихся по направлениям «эстрадный вокал», «вокальное исполнительство» в большинстве случаев отсутствуют. Функцию развития актерского мастерства берут на себя учителя профильного предмета - вокала, придумывая образы для того или иного произведения, характер, и даже движения. Но такой подход редко приводит к положительным результатам для учеников: как правило педагог вокала, имеющий приоритет качественного вокального исполнения, может успеть лишь формально подойти к вопросу воплощения образа-наметить список действий на сцене: улыбнуться тут, покачаться там, перейти из одной точки в другую. При этом основная задача актерского мастерства-развитие умения «войти в образ», умение «искренняя вера в предлагаемые

обстоятельства» не будут достигнуты. В такой ситуации ребенок может очень четко, без смущения, выполнить на сцене все задания педагога и уверовать в то, что все цели достигнуты, в реальности же он будет совершенно не органичен, и такое выступление можно будет назвать «кривлянием». В конечном итоге уровень профессионализма вокалиста-исполнителя определяется тем, что он способен вынести на сцену.

На данный момент в сфере обучения вокальному исполнительству остро стоит вопрос развития навыков актерского мастерства учащихся. Поэтому, для всестороннего комплексного развития вокалистов, с первого года и до конца обучения в программу обучения по направлениям «вокальное исполнительство», «эстрадное пение» целесообразно включать наряду с такими предметами как «вокал», «сольфеджио» и «слушание музыки» еще и «актерское мастерство». Артистизм можно развивать и тренировать, и в этом помогут различные несложные упражнения и задания. Важным является наличие у педагога, привлекаемого к преподаванию актерского мастерства, профильного образования опыта участия в спектаклях или постановки спектаклей (драматических, музыкальных).

Актуальные цифровые и технические инструменты

Микрофон – это основной элемент в работе эстрадного певца на современной сцене. Микрофон – связующее звено между реальным акустическим звуком и его представлением слушателями.

Вокалисты, во-первых, должны знать правила работы с микрофоном, а во-вторых, приобретенные навыки работы с микрофоном довести до автоматизма. Кроме этого, вокалисту, использующему звукоусиливающую аппаратуру, необходимо также сформировать навыки слухового самоконтроля и во время репетиции, и во время выступления на сцене. К микрофону нужно относиться только лишь как к усиливающей звук аппаратуре. Микрофон не сделает ваш голос лучше, а исполнение – качественнее. Наоборот, все недочеты голоса только обострятся при пении в микрофон, тем более, если микрофон не из разряда дорогостоящих и качественных.

Работа с микрофоном включает использование различных типов микрофонов, применение дополнительного оборудования, соблюдение техники работы и работу с программами для работы с аудио.

Виды микрофонов. Некоторые типы микрофонов, которые используются в работе. Динамические— прочные, устойчивы к высоким звуковым давлениям, подходят для живых выступлений и записи громких источников звука (барабанов, электрогитар) .

Конденсаторные— более чувствительные, подходят для студии и записей.

Ленточные— подвид динамического микрофона, в котором вместо катушки используется тонкая гофрированная металлическая лента.

Выбор типа микрофона зависит от типа источника звука и условий записи. Для записи вокала чаще всего используют конденсаторные микрофоны, которые обеспечивают высокую чувствительность и детализацию. Для инструментов, таких как электрогитары или барабаны, могут быть предпочтительны динамические микрофоны, способные справляться с высокими уровнями звукового давления.

Для работы с микрофоном используют:

Микрофонные предусилители-усиливают сигнал с микрофона.

Микшеры-электронные устройства для сведения звуковых сигналов: суммирования нескольких источников сигнала в один или более выходов.

Микрофонные стойки - на них устанавливается микрофон для удобства работы, антивибрационное крепление снижает уровень вибраций.

Поп-фильтр-помогает уменьшить нежелательные шумы, такие как свистящие и шипящие звуки, возникающие при произношении определённых букв

Для вокала стандартное расстояние-15–20 см от рта исполнителя, чтобы избежать эффекта близости (усиления низких частот) и одновременно сохранить детали голоса. Наклон вверх может подчеркнуть высокие частоты, а вниз- добавить глубины. Держать микрофон необходимо за корпус, ниже капсуля, рука не должна касаться сетки, под углом примерно 45 градусов ко рту, направляя его на источник звука. В работе со студийным микрофоном использовать стойку и антивибрационное крепление («паук»).

Для работы с аудио, в том числе с микрофоном, используют такие программы, как: Audacity- программа для редактирования аудио, позволяет записывать звук с микрофона. Sound Forge Audio Editor-поддерживает множество инструментов: реверберацию, эквалайзер, механизм передискретизации.

Logic Pro-аудиоредактор, позволяет применять профессиональные инструменты редактирования, использовать микширование аудио.

Filmora-объединяет функции аудиозаписи и видеоредактирования, поддерживает запись звука с микрофона и с экрана одновременно. Есть встроенный редактор звука: обрезка, фильтры, шумоподавление, усиление. Поддерживает более 50 аудио- и видеоформатов

WavePad-Профессиональная программа для записи и редактирования звука. Позволяет записывать звук с микрофона, аудиоинтерфейсов и системных источников. Есть точный волновой редактор с визуализацией звуковых дорожек, поддержка популярных аудиоформатов (MP3, WAV, FLAC, VOX, OGG и др.).

Микрофон следует держать не за голову, а за корпус, чтобы звук не искажался.

Нельзя направлять микрофон в сторону колонок-может появиться резкий свист. Чтобы этого не происходило, колонки ставятся перед исполнителем, а не сзади. Если сцена маленькая, становитесь на одной линии с колонками. Если же свист или резкий звук неожиданно появился, отверните микрофон от колонок. Микрофон должен быть как бы продолжением вашей руки и продолжением звукового потока. Направляйте звук в центр мембраны микрофона.

При воспроизведении высоких звуков нужно отвести микрофон ото рта, чтобы не было перегрузки от громкого звучания. Если поете низкие звуки на тихой звучности - приближайте микрофон ближе к губам, чтобы было лучше слышно. Расстояние до микрофона-ваша ладонь, приставленная ребром к губам. Подкорректировать звучание голоса в микрофоне обязательно следует на репетиции. Но помните, что звучание одного и того же микрофона зависит от разных условий, и во многом зависит от акустики зала. Звучание будет разным в пустом зале и в зале, наполненном слушателями. Поэтому чутко вслушивайтесь в голос и реагируйте на изменения в звучании.

При пении следите за правильным положением микрофона относительно губ-голова, рука, микрофон должны стать единым целым. Особенно следите за правильным положением микрофона при движении по сцене. Репетируйте работу с микрофоном перед зеркалом. Если дома нет микрофона, используйте любой напоминающий по форме

предмет, свернутый в трубочку лист бумаги, ручку, карандаш, детский игрушечный микрофон, чтобы довести до автоматизма навыки работы с микрофоном.

Следите за правильной певческой постановкой, свободой корпуса – естественное положение руки и локтя, не поднятые плечи. Держать микрофон нужно кистью, а не кончиками пальцев, кисть при этом не прогибается.

Заранее готовьте микрофон – за пару секунд до начала пения микрофон следует поднести к губам, чтобы не было обрывков фраз.

На долгих и громких звуках не убирайте микрофон сразу – отведите руку от себя вперед и зафиксируйте на определенной точке. И лишь после окончания пения рука с микрофоном опускается. Помните об эстетичном виде исполнителя! Правильная работа вокалиста с микрофоном – одно из условий удачного выступления.

Использование смартфона в образовательных целях превращает его из отвлекающего фактора в мощный тренажер.

Functional Ear Trainer: развитие навыка слухового анализа, узнавание ступеней лада. Применение: 10 минут в начале занятия как коллективная разминка-соревнование.

Rhythm Sight Reading Trainer: отработка сложных ритмических рисунков, характерных для современной музыки (синкопы, триоли, шестнадцатые). Задания можно индивидуализировать.

Vocal Pitch Monitor: визуализация интонации в реальном времени. Позволяет ученику самостоятельно, без замечаний педагога, корректировать высоту звука.

Интерактивные обучающие платформы.

Yousician, Simply Piano (раздел для вокала): предлагают игровую, пошаговую систему обучения. Сильные стороны: мгновенная обратная связь, мотивация через геймификацию, структурированный репертуар. Рекомендуется как дополнительный домашний тренажер для отработки конкретных технических задач, а не как замена педагогу.

Методическое предостережение: цифровые инструменты не должны доминировать над живым музицированием и эмоциональным контактом «педагог-ученик». Их роль помощник, мотиватор и окно в профессиональный мир современной музыки.

Интегративные и креативные инструменты

Современные вокальные техники и приемы могут быть описаны, как синтез традиционных методов и новых тенденций в музыке. Они отражают стремление вокалистов к экспериментам и инновациям, а также желание выразить свою индивидуальность и музыкальную идентичность.

Среди вспомогательных средств в исполнении той или иной композиции служит микрофонный контроль: современная технология позволяет вокалистам использовать микрофон для создания различных эффектов, таких как динамический контроль, эхо, реверберация и другие. Это позволяет добиться широкого диапазона эмоций и тонов в своих выступлениях.

Одним из популярнейших эффектов, который используется в вокальной практике, является автотюн (Auto-Tune) – программа для цифровой обработки звука, которая используется для исправления и изменения высоты звука вокала. Она была разработана в конце 1990-х годов компанией Antares Audio Technologies и быстро стала популярной в индустрии звукозаписи.

Автотюн работает путем анализа звуковых данных и автоматического корректирования высоты звука вокала. Это позволяет исправлять небольшие ошибки в исполнении, такие как незначительные отклонения от нужной ноты. Кроме того, автотюн может использоваться для создания эффектов, таких как гармонии и эффекты роботического голоса, что делает его популярным инструментом в электронной и танцевальной музыке.

Однако, использование автотюна не остается без критики. Некоторые музыканты и зрители считают, что это лишает музыку естественности. Также некоторые критики утверждают, что автотюн может быть использован для скрытия недостатков исполнения, что приводит к созданию ненастоящих вокальных записей.

В целом, автотюн является полезным инструментом для исправления небольших ошибок в исполнении и создания эффектов, но его использование должно быть ограничено, чтобы сохранить естественность и человечность вокального исполнения. Эта технология, позволяющая исправлять небольшие ошибки в пении, используется для создания эффекта "чистого" звучания голоса в студии звукозаписи и на живых выступлениях. Данный прием может помочь вокалистам добиться более профессионального звучания. Часто автотюн, как и любой вспомогательный эффект, созданный с помощью электронного носителя, используется в электронной и танцевальной музыке. Одной из популярнейших песен, в которой присутствует автотюн в вокальной партии, является "Believe" американской певицы Шер.

Конечно, любой современный вокалист стремится к универсальности, поэтому использует множество различных стилей пения, включая классический, оперный, рок, поп, рэп, R&B и многие другие. Каждый стиль имеет свои уникальные характеристики, которые вокалисты могут использовать для выражения своей музыкальной идентичности.

Современные вокалисты обычно стремятся расширить свой диапазон, чтобы иметь возможность исполнять более высокие или более низкие партии в песнях. Это может быть достигнуто благодаря различным вокальным техникам, таким как гроулинг, штробас, свистковый регистр, вибрато, бэлтинг и другие.

Вокальные приемы новой школы включают в себя широкий спектр техник, которые помогают вокалистам добиться желаемого звучания и эмоциональной выразительности. Некоторые из них:

Гроулинг и скриминг. Эти приемы используются в жанрах тяжелой музыки, таких как метал и хардкор, чтобы создать более агрессивный звук. Гроулинг это способ пения, в котором голосовой аппарат используется для создания низких "рычащих" звуков.

Скриминг это техника, при которой вокалист использует высокий, пронзительный голос, похожий на крик.

Фальцет (falsetto) -это вокальная техника, при которой певец практически достигает границ своего голосового диапазона и переходит в использование более высоких регистров голоса. Таким образом, фальцет позволяет вокалисту петь ноты, которые обычно недоступны в его естественном голосовом диапазоне. При использовании фальцета голос певца звучит более тонко и воздушно, с более ярко выраженными высокими частотами. Эта техника широко используется в жанрах поп-музыки, R&B, соул, диско и др. Однако, использование фальцета может быть технически сложным и требует хорошего контроля над голосом.

Микст. Этот прием позволяет вокалистам создавать более плотный звук, смешивая голосовые регистры. При таком виде голосообразования в колебаниях связок

одновременно присутствуют грудной и фальцетный механизмы работы, задействованы и грудные и головные резонаторы, что на выходе позволяет голосу звучать монолитно благодаря выработанной тембральной ровности.

Мелизмы (melisma) это вокальная техника, при которой певец исполняет несколько нот на одном слоге текста. Эта техника широко используется в жанрах популярной музыки, R&B, соул, джаз и других. Мелизмы могут быть длинными или короткими, и могут содержать от нескольких нот до нескольких десятков. Они могут добавлять глубину и эмоциональную выразительность вокальному исполнению, а также позволяют певцу проявлять свои вокальные возможности и техническое мастерство. Однако, избыточное использование мелизмов может вызвать критику за их неуместное применение или недостаточное отображение вокальных навыков певца. Кроме того, наличие мелизмов может усложнить понимание текста песни. Использование мелизмов широко распространено в современной вокальной музыке как среди зарубежных артистов (Ариана Гранде,), так и российских исполнителей (Александр Панайотов, Доминик Джокер).

Субтон. Под субтоном подразумевается “вокальный шепот”. Эта техника эстрадного вокала заключается в контроле потока воздуха, который добавляется в голос помимо звука. Специфика пения субтоном заключается в сильном напряжении голосовых связок, выталкивающих воздух. В изучении этой техники делается упор на пение на опоре и глубокое дыхание.

Тванг. Подразумевает звонкое и резкое звучание голоса. У детей обучение этому приему начинается с задания изобразить звуки живой природы – кошки, лягушки и т.д., чтобы найти резонанс. Для тванга характерно поднятие гортани и языка во время пения, сжатие гортани, короткие выдохи. Импровизация в эстрадном вокале это способность певца выходить за рамки заданного музыкального материала и создавать новые мелодии, тексты и фразы на ходу, основываясь на его музыкальном опыте, вкусе и чувстве ритма.

Импровизация может быть использована как во время живых выступлений, так и при записи песен. Она может проявляться в виде изменений мелодии, добавления новых акцентов и украшений, изменения текста песни, использования новых ритмических и гармонических идей и т. д.

Импровизация в эстрадном вокале может помочь певцу подчеркнуть свои технические и творческие возможности, а также создать уникальное исполнение, которое будет отличаться от оригинальной версии песни. Кроме того, импровизация может быть важным элементом взаимодействия певца с аудиторией, что помогает создать более эмоциональную и живую атмосферу на концертах.

Однако, использование импровизации в эстрадном вокале также может вызвать критику, если оно не соответствует музыкальному материалу или импровизирование становится избыточным. Кроме того, использование импровизации может требовать хорошего контроля над голосом и музыкальной техникой.

В целом, использование импровизации в эстрадном вокале может помочь певцу выразить свою индивидуальность и техническое мастерство, а также создать более эмоциональное и живое исполнение. Однако это должно соответствовать жанру и стилю музыки, чтобы не перегрузить вокальное исполнение и сохранить понимание текста песни.

Современные тенденции в вокальных приемах и техниках отражают стремление вокалистов к экспериментам и инновациям, а также позволяют вокалистам добиться

большей эмоциональной выразительности и индивидуальности в своих выступлениях. Однако важно помнить, что правильная техника пения и забота о голосе являются ключевыми факторами для сохранения здоровья голосового аппарата и длительности карьеры вокалиста.

Методика построения занятия и репертуарная политика

Исполнение - один из самых важных аспектов работы. Мы должны не только издавать прекрасные звуки, но и рассказывать истории. Чтобы быть хорошим исполнителем, важно понимать текст, контекст, смысл, чувства и общую эмоцию, которую передаёт песня. Самое трудное - сформировать собственную точку зрения, погрузиться в историю и не бояться самовыражаться.

Современный репертуар для эстрадного хора (ансамбля) имеет специфику, связанную с разнообразием жанров, тематикой произведений, особенностями аранжировок и методики исполнения. При подборе репертуара важно учитывать направленность коллектива, особенности исполнителей и репетиционные условия. В репертуар могут входить:

Эстрадные песни.

Джаз и его стилистические разновидности - спиричуэл, блюз.

Рок-музыка (например, рок-н-ролл). Кавер-версии, обработки и аранжировки известных песен популярных рок-исполнителей.

Поп-музыка. Появляются хоры, исполняющие кавер-версии современных песен, а capella с использованием бит-бокса.

Современные обработки произведений в других стилях (эстрадно-джазовые интерпретации классических произведений и фольклора). Аранжировки.

Некоторые особенности аранжировок для современного эстрадного хорового коллектива.

Каждый участник коллектива может привносить в звучание композиции особую тембровую, динамическую, эмоциональную окраску. Повторность музыкального материала в куплетах вносит однообразие, что утомляет слушателя. Избежать этого можно, применяя приёмы вариантного или вариационного развития. В репертуар могут входить композиции разных тем, например: о дружбе, Родине, мире, родителей, школе. Также приветствуются новые прочтения давно забытых или знакомых композиций, которые могут быть выстроены в соответствии с новой аранжировкой или переложением. Каждый хор должен располагать собственным репертуаром, соответствующим его индивидуальной теме в искусстве, задачам и возможностям. При выборе произведений нужно учитывать возраст участников и степень владения вокально-хоровыми навыками. Важно учитывать влияние выбранных произведений на учебно-воспитательный процесс, так как на их базе накапливаются теоретические знания и отрабатываются вокально-хоровые навыки. В репертуар должны входить произведения разнообразные стилистически и жанрово. Репертуар должен быть посильным для исполнения певцами, а его исполнение должно приносить удовлетворение, а не постоянное напряжение. Поэтому важна постепенная усложнённость. Нужно планировать произведения, содержание которых предусматривает развитие навыков, знаний и умений учащихся, необходимых для исполнения их в будущем.

С развитием хорового движения в России вопрос о подборе репертуара стал одним из основополагающих. Подбором репертуара для детского коллектива занимается непосредственно сам хормейстер. Большое значение имеет его педагогический и музыкальный опыт, его внутренняя культура. Эти качества позволяют подобрать наиболее качественный материал для работы. Руководитель хора свободен в выборе автора и сочинения. Но, выбрав, он берет на себя ответственность сохранить дух произведения, его жанр, форму, тематический материал и фактуру. Своим творчеством он раскрывает замысел автора, стиль произведения.

Репертуар -это лицо хора, его визитная карточка. Ещё не слыша хора, но зная его репертуар, можно судить о его исполнительских возможностях, его эстетических и нравственных позициях. Важно сочетать обучение (развитие музыкальных способностей, певческих навыков, голосового аппарата, грамотности), музыкального воспитания (любовь к музыке и пению, в целом к искусству) и непосредственно исполнительство. Только так возможно полноценное развитие хора. А основа всего-это музыка, то есть тот репертуар, на котором хор растёт и крепнет.

При подборе репертуара руководитель должен учитывать постепенное совершенствование технических навыков и художественно исполнительский рост коллектива. Кроме того, репертуар должен учитывать психофизиологические возможности детей, способствовать развитию и укреплению детских голосов. Руководитель должен видеть перспективы развития музыкального вкуса детей, повышения их образного мышления.

Выбор репертуара -это долгий, повседневный процесс. Практически каждый сталкивается с проблемой: «Что петь?»

Умение подбирать репертуар для детского хора не складывается быстро, а постепенно вырабатывается, формируется у руководителя годами в результате длительной, кропотливой, целенаправленной работы, художественно-творческого самосовершенствования.

Сегодня некоторые песни утратили актуальность содержания для современного ребенка. Музыкальный репертуар постоянно пополняется вновь созданными произведениями, иногда очень интересными, отвечающими современным условиям. Правильный подбор репертуара важное условие для успешной деятельности хора. Репертуар должен быть художественно ценным, разнообразным по жанрам, интересным детям, полезным в педагогическом отношении, то есть, способствующим художественному росту хора, развивающим и обогащающим мир музыкальных представлений детей. произведения современных композиторов.

В репертуаре детского хора должен соблюдаться количественный баланс простых и сложных произведений. При отборе репертуара хормейстер ставит определенные художественные и воспитательные задачи, учитывая возможности своего коллектива на данный период и перспективу развития. Жанры массовой культуры музыка развлекательная, танцевальная, написанная для дискотек, к сожалению, часто с антихудожественными текстами, - конечно, привлекают внимание детей своей танцевальной ритмичностью, броскостью, именами и имиджем исполнителей. Но песенные произведения с хорошими текстами, удачной мелодией, конечно, могут быть включены в репертуар. Один из главных критериев в этом случае наличие доступного детскому пониманию, содержательного, стилистически грамотного текста.

Хорошо проводить творческие зачеты по освоенному репертуару в виде концертов выступлений к праздничным датам, перед родителями. Эти выступления придают смысл, направленность хоровым занятиям, стимулируют заинтересованность учащихся, повышают эффективность работы, качество вокально-хоровых навыков, придают законченность проделанной работе.

В концертах особенно ярко выявляется значение коллективной творческой деятельности учащихся; происходит основное формирование их музыкальной культуры, закрепление музыкальных навыков, продвижение на новый уровень исполнительства, а также складывается общая культура поведения и мировосприятия. Особенно заметен результат после участия в различных фестивалях и конкурсах – такие мероприятия являются огромным стимулом для повышения общей и духовно-нравственной культуры детей, повышения мастерства хорового пения, они сплачивают учащихся, влияют на личностное развитие, меняют стиль поведения.

Умело подобранный репертуар обеспечивает творчески активную жизнь хора, постоянно повышает его исполнительское мастерство в целом и каждого отдельного исполнителя в частности.

Заключение

Представленная методическая разработка демонстрирует, что развитие исполнительских умений современного вокалиста-подростка это синтез уважения к традиционным основам вокальной школы и смелого внедрения актуальных технологий и практик.

Классические инструменты (постановка дыхания, работа над резонансом, сольфеджио) формируют фундамент, «здоровье» голоса и профессиональную долговечность. Актуальные цифровые и креативные инструменты (работа с микрофоном, DAW, beatbox, основы импровизации) обеспечивают мотивацию, релевантность и комплексность подготовки, отвечая запросам времени.

Важнейшим условием успеха является личная заинтересованность и постоянное самообразование педагога. Осваивая новые программы, слушая современную музыку, оставаясь в диалоге с учениками, хормейстер превращается из транслятора знаний в наставника, способного подготовить не просто «певцов», а уверенных, технически оснащенных и творчески мыслящих музыкантов, готовых к реалиям современной музыкальной индустрии и культурной жизни.

Современный хор – это лаборатория, творческая мастерская и сплоченная команда, способная создавать проекты, которые будут востребованы и поняты как сверстниками исполнителей, так и широкой аудиторией. Роль хормейстера эволюционирует от дирижера-авторитета к роли режиссера, продюсера и наставника, открывающего перед коллективом безграничные возможности современного музыкального мира.

Предложенная методика носит деятельностный и личностно-ориентированный характер, ставя в центр не только конечный звуковой результат, но и процесс творческого роста каждого хориста

Список литературы и интернет-ресурсов

1. Риггз С. Как стать звездой. – М.: АСТ, 2004.
2. Струве Г.А. Школьный хор. – М.: Просвещение, 1981.
3. iZotope. «Вокальная обработка для начинающих» [Электронный ресурс].
4. Онлайн-платформа «Coursera»: курсы по музыкальному продюсированию.
5. Официальные каналы по вокальной технике «Jacobs Vocal Academy», «Ken Tamplin Vocal Academy» (с критическим анализом и адаптацией для подростков).
6. Ресурсы для аранжировок: www.musicnotes.com, www.jwpepper.com (раздел choral pop).
7. Платформы: www.soundtrap.com (онлайн-студия для совместной работы), www.acapella-app.com (для создания коротких клипов).
8. Самые востребованные вокальные приемы. Микст, бэлтинг, мелизматика [Электронный ресурс]. URL: <https://www.staccatoschool.com/samye-vostrebovannye-vokalnye-priemy-mikst-belting-melizmatika/> (дата обращения: 14.03.2023)

Приложения

1. Пример конспекта занятия по теме «Работа над дикцией и артикуляцией»
2. Пример конспекта занятия по теме «Работа с микрофоном и фонограммой»
3. Глоссарий современных музыкальных терминов для учащихся.

Конспект открытого занятия №1

Тема: «Работа над дикцией и артикуляцией»

Тип урока: комбинированный

Продолжительность: 40 минут

Целевая аудитория: учащиеся отделения Эстрадное пение, 12-16 лет

Цель урока: Совершенствование дикции и артикуляции учащихся через систему дыхательных, артикуляционных и речевых упражнений, направленных на развитие чёткости произношения, выразительности речи и сценической уверенности

Задачи:

Образовательные:

Раскрыть координацию речевого дыхания, голоса и артикуляции

Формировать навык выразительного, эмоционального произнесения текста

Совершенствовать внимание к звуковой стороне речи

Воспитательные:

Воспитать интерес к художественному слову

Формировать эстетический вкус, культуру речевого общения

Оборудование и материалы:

Зеркала

Карточки с речевыми скороговорками

Аудиозаписи (стихотворные тексты для дикции)

Видеопримеры правильной артикуляции

Ход урока:

1. Организационный момент (2-3 минуты)

Приветствие, создание рабочей атмосферы. Мотивация к активной работе

-Сегодня мы поработаем над тем, что делает речь красивой, убедительной и чёткой-над дикцией и артикуляцией
2. Актуализация знаний (5-6 минут)

Беседа:

-Что такое дикция?

-Почему артикуляция важна во время пения, чтения стихов, выступлениях?

-Что может мешать чёткой дикции?

Демонстрация слайдов строения артикуляционного аппарата (губы, язык, челюсть, мягкое нёбо)
3. Артикуляционная гимнастика (8-10 минут)

Цель: разминка артикуляционного аппарата (перед зеркалом)

Упражнения:

«Улыбка»-растянуть губы в улыбке, удержать, расслабить

«Трубочка»-вытянуть губы вперёд, чередовать с «улыбкой»

«Маятник»-движения языка из стороны в сторону

Видеоупражнения на артикуляцию и улучшение дикции вокалистки Шерил Портер (сочетание традиционных техник с нестандартными элементами, включая физическую активность и многократное повторение)
4. Дыхательная и голосовая разминка (5-6 минут)

Видеоупражнения Шерил Портер, основанные на правильном певческом дыхании (усложнённые упражнения с танцевальными движениями)

Скороговорки (от медленного темпа к быстрому)

5. Развитие дикции через текст (10 минут)

Работа над выразительным чтением четверостишия:

Определение логических ударений

Выразительное прочтение каждым учащимся

6. Творческие задания (6-7 минут)

Игра «Диктор»: чтение фразы в заданной интонации (радостно, уверенно, осторого)

7. Рефлексия и подведение итогов (3 минут)

-Что было самым трудным?

-Что больше всего запомнилось?

-Как упражнения помогут в повседневной речи?

Рекомендации: ежедневная гимнастика 8-10 минут

Итог урока:

Учащиеся освоили комплекс упражнений, осознали важное значение дикции и артикуляции, почувствовали положительный эффект от занятий.

Домашнее задание:

Подобрать скороговорку и довести до безошибочного произнесения в быстром темпе.

Методическая справка.

Урок построен по принципам ФГОС (деятельностный подход): мотивация-актуализация-практика-рефлексия.

Артикуляционная гимнастика-визуальный и тактильный контроль

Скороговорки-нейромышечная память

Игровые элементы-эмоционально-волевая устойчивость

Рефлексия-межпредметные навыки

Дифференциация-от упрощённых скороговорок до сложного текста

Ожидаемые результаты. Уровень усвоения: высокий, 70%

Формируемые компетенции:

Общеучебные: внимание, память, самоконтроль

Метапредметные: регулятивная, коммуникативная

Личностные: культура речи, уверенность

Интеграция: вокал, актёрское мастерство, сценическое движение, риторика

Конспект занятия №2

Тема «Работа с микрофоном и фонограммой»

Тип урока: комбинированный

Продолжительность: 40 минут

Целевая аудитория: учащиеся отделения Эстрадное пение, 12-16 лет

Цель: формирование у обучающихся навыков работы с микрофоном и фонограммой, повышение качества вокального исполнения.

Задачи:

- Обучить правильному использованию микрофона на сцене
- Ознакомить с особенностями пения под фонограмму
- Развить умение слушать и анализировать своё и чужое исполнение

- Развитие вокально-технических навыков (работа над звукообразованием, дыханием, дикцией, штрихами)

Организационный момент (2–3 минуты)

- Приветствие, создание рабочей атмосферы
- Мотивация к активной работе
- Сообщение темы и цели урока, постановка задач

Введение в тему (4-5 минут)

«Какие ошибки чаще всего встречаются при работе с микрофоном?»

«Для чего необходим микрофон?»

«Что такое фонограмма?»

«Как вести себя на сцене?»

Основная часть урока (25-30 минут)

Вокально-тренировочные упражнения (10 минут)

- Певческая установка: правильная постановка тела, дыхание, звукообразование
- Открываем рот свободно, без напряжения
- Вдох бесшумный, носом и ртом, плечи не поднимаем. Выдох экономный, ровный, без толчков

- Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ, языка, челюсти.

Работа с микрофоном (10 минут)

- Повторение: какие виды микрофонов бывают
- Объяснение техники держания микрофона, расстояние ото рта, повороты головы
- Мимика и жестикуляция, работа лицом, использование пространства сцены
- Практика: исполнение коротких фраз, анализ ошибок. Исполнение ранее выученных песен

- Обсуждение: как микрофон влияет на звучание, как избежать искажений

Пение под фонограмму (8-10 минут)

- Ознакомление с особенностями пения под фонограмму: ритм, темп, интонация
- Определение главных точек песни, где можно проверить и поправить себя.
- Определить ритм, впеть его, прочувствовать
- Исполнение песни под фонограмму с акцентом на дикцию и артикуляцию
- Самоанализ и анализ исполнения педагогом.

Закрепление и подведение итогов (5 минут)

- Рефлексия: обсуждение, что получилось, какие трудности возникли. Самооценка работы учащихся, вопросы о том, понравилось ли занятие, есть ли ещё над чем работать
- Оценка навыков работы с микрофоном, фонограммой
- Вопросы о том, что такое сценическая культура, как правильно нужно вести себя на сцене

- Домашнее задание: выполнение артикуляционных упражнений, подготовка к пению под фонограмму

Методические рекомендации для открытого урока

- Использование наглядных материалов (схемы артикуляционного аппарата, примеры правильного держания микрофона, видео исполнителей, поющих в микрофон)
- Вовлечение обучающихся в диалог, активные формы работы
- Оценка урока: самооценка, оценка педагога, обсуждение результатов

Ожидаемые результаты

- Учащиеся освоят технику работы с микрофоном и фонограммой.
- Научатся анализировать своё вокальное исполнение и корректировать ошибки

Формируемые компетенции:

Общеучебные: внимание, память, самоконтроль

Метапредметные: регулятивная, коммуникативная

Личностные: уверенность

Интеграция: вокал, актёрское мастерство, сценическое движение

Приложение 2. Технический глоссарий для вокалиста

Академический кроссовер- музыкальный стиль, представляющий собой сочетание элементов академической и поп-музыки

Битбокс-это искусство создания музыки и звуков при помощи голоса, губ, языка и носа, имитируя ударные и другие инструменты

Клик-трек-это аудиодорожка, которая, помогает музыкантам синхронизировать свою игру с заданным темпом или другими музыкальными элементами

Мониторная линия-линия звукоусиления для исполнителей на сцене

Реверберация-многократное отражение звуковых волн от поверхностей в помещении, которое создаёт эффект затухающего послезвучия, придавая звуку объём, глубину и насыщенность

Референс-это готовый трек другого исполнителя, который используется как ориентир для создания своего произведения

Proximity effect (эффект близости)- усиление низких частот (басов) при приближении источника звука (например, голоса или инструмента) к микрофону

Functional Ear Trainer-инструмент для развития музыкального слуха, который учит различать ноты и аккорды в контексте тональности

Rhythm Sight Reading Trainer-это приложение, которое помогает музыкантам развивать чувство ритма и навык мгновенного исполнения ритмических рисунков с листа

Karaoke-эффект-отсутствие основного вокала и визуальное сопровождение текста для совместного пения, но также включает звуковые эффекты