Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания «Вдохновение»

Семинар на тему:

«Репетиционный процесс и его роль в системе формирования вокально-певческих навыков у обучающихся»

Педагог дополнительного

образования: Ворепо Е.В.

2025 г.

Цель работы: ознакомление педагогов с эффективными методами организации и проведения репетиционного процесса, направленного на развитие вокально-певческих навыков обучающихся, а также повышение их компетентности в вопросах психологической поддержки и мотивации юных вокалистов.

Учебное занятие представляет собой основную форму организации учебно-воспитательного процесса, а занятие в учреждении дополнительного образования - это творческая репетиция. Репетиция (в переводе с латинского от repetitio – повторение) - это основная форма подготовки под руководством руководителя театральных, эстрадных, цирковых представлений, концертных программ, отдельных номеров, сцен путем многократных повторений целиком и/или частями. Применительно к учреждению дополнительного образования, репетиционный процесс - это деятельность по освоению музыкального произведения с целью его дальнейшего концертного исполнения.

Репетиционный процесс - это процесс со своим временным течением,
разнообразием творческой деятельности, планированием и результативностью.
Каждому временному отрезку репетиционного процесса, наполненному своим содержанием, соответствует определённый вид репетиции:

1. рабочая репетиция - самый протяжённый по времени и наполненности содержания вид репетиции. Здесь происходит вся основная техническая и эмоционально - образная работа по подготовке музыкального произведения к концертному исполнению.

2. прогонная репетиция - проводится для решения отдельных задач, связанных с улучшением качества исполнения музыкального произведения.

3. генеральная репетиция – проводится для устранения небольших погрешностей и определения степени готовности разучиваемого произведения к публичному исполнению. Генеральная репетиция является итогом рабочих репетиций, поэтому назначается, когда музыкальное произведение детально проработано и готово к исполнению на концерте или конкурсе.

На этапе рабочего репетиционного процесса педагог реализует функцию управления через выполнение следующих мероприятий:

- формирование и развитие вокально-певческих навыков обучающихся;

- определение сложных фрагментов в музыкальном произведении для корректировки и выравнивания звучания;

- составление и отработка дикционных, дыхательных и вокальных упражнений для преодоления вокальных трудностей;

Репетиционный процесс - одна из основных форм работы по развитию вокально-певческих навыков у обучающихся, основанный на многократном исполнении, повторении музыкального материала с целью создания качественного звучания произведения и его последующего сценического воплощения.

Вокально-певческие навыки - это совокупность умений и техник, которые позволяют обучающемуся петь с правильным интонированием (попаданием в ноты), выразительностью, хорошим звучанием голоса и контролем дыхания.

Основные компоненты вокально-певческих навыков:

- интонация - способность точно воспроизводить музыкальные ноты, то есть попадать в нужный тон и высоту звука;

- дикция, артикуляция – ясное и четкое произношение слов и звуков во время пения;

- брехтинг - правильное дыхание при пении, что позволяет поддерживать ровный звук и контролировать длительность нот;

- техника звукоизвлечения - умение правильно использовать голосовые связки для создания красивого тембра и громкости;

- диапазон голоса - возможность петь как высокие, так и низкие ноты без потери качества звука, богатство обертонами, качество вибрато, вокальная позиция, полётность и звонкость, плавность регистровых переходов, ровность на

различных гласных;

- фразировка - умение разделять музыкальную фразу на части таким образом, чтобы она была логичной и эмоциональной;

- выразительность - передача эмоций через вокал, включая динамику, ритм и интонацию.

Формирование и развитие вокально-певческих навыков требует регулярных репетиций и работы над техникой. Вокально-певческие навыки у детей автоматизируются в процессе многократных и целенаправленных репетиционных занятий, а при отсутствии систематики - они утрачиваются. На протяжении всего репетиционного процесса должна быть системность и последовательность - это чрезвычайно важный момент, от которого зависит результат выработки устойчивых вокально-певческих навыков у обучающихся.

Для развития вокально-певческих навыков у обучающихся на своих занятиях я применяю традиционные методы:

- практические (дыхательные, дикционные, вокальные упражнения и распевки);

- словесные объяснения (беседа, рассказ);

- метод показа (показ голосом педагога, эпитеты, сравнения, видео и аудиозаписи);

- метод повтора;

- метод создания проблемных ситуаций;

- оценочные (оценка качества исполнения);

- игровые (движения телом, подражание);

- метод самостоятельной работы.

 Основным методом является метод показа. Этот метод строится на подражании манере исполнения, предлагаемой педагогом. Метод показа удобен и убедителен для детей. Он быстро мобилизует обучающихся, формируя нужную манеру пения, используется для концентрации внимания детей на поставленной задаче и их быстрой ответной реакции.

С целью формирования мышечной памяти и постепенного совершенствования исполнения песни приходится осуществлять множество раз повторение наиболее сложных ее фрагментов. Методом повтора необходимо пользоваться с чувством меры, так как многократное пение одного и того же места снижает интерес ребёнка к песне в целом.

 Иногда я предлагаю спеть «неподдающийся» фрагмент песни на нейтральный слог. Как правило, после пропевания фрагмента на нейтральный слог, это место кажется ребенку намного легче, чем до смены слов.

Метод создания проблемных ситуаций я использую в вокальной работе со всеми детьми. Особенно хорошо он работает с обучающимися младшего школьного возраста. Я повторяю «неправильное» пение ребёнка в абсолютно неприемлемом варианте исполнения, что часто вызывает у детей искреннее удивление и даже растерянность. Иногда, бездумно разорванное дыханием слово, приводит к совершенно смешным ситуациям. Совместными усилиями выясняем причину возникшей проблемы и пути её устранения. Этот приём помогает активизировать самоконтроль обучающихся над осмысленным пением.

Систематическое включение детей в процесс решения проблемных ситуаций вызывает развитие продуктивного творческого мышления.

Для хорошей организации репетиционного процесса я стараюсь максимально продуктивно использовать учебное занятие. Чтобы избежать ослабления внимания обучающегося, чередую разные формы работы с такой частотой, как того требует возраст ребенка, кратко и чётко формулирую требования. Приводит к пустой трате времени и бесцельные прогоны с начала до конца или частые, необоснованные остановки, лишающие ребенка цельного восприятия исполняемого произведения.

Репетиционный процесс заключается в разучивании и повторении музыкального произведения с целью доведения его до определённых вокальных высот. Главное в организации репетиционного процесса - последовательное изучение музыкального произведения и создание сценического образа. Репетиционный процесс условно можно разделить на три этапа:

- первый - знакомство с музыкальным произведением;

- второй - впевание: решение всех вокальных трудностей, отбор средств музыкальной выразительности, постижение стилевых особенностей песни;

- третий - подготовка к концертному выступлению: работа над артистизмом и сценическим образом.

На ***первом этапе*** совместно с обучающимися проводим анализ изучаемого музыкального произведения. Определяем настроение, художественное содержание и средства музыкальной выразительности конкретного произведения. Далее работаем с текстом песни, работаем над мелодией (построчное разучивание, выработка чистого интонирования), ритмом (прохлопывание, простукивание отдельных ритмических рисунков), темпом (сильная и слабая доли), выстраиваем дыхание, работаем над дикцией и артикуляцией.

Второй этап – ***впевание*** – самый трудоемкий по решению вокальных сложностей.

В данном этапе при исполнении музыкального произведения обучающийся может столкнуться с трудностями, которые условно можно разделить на:

- мелодические. В данном случае для ребенка особую сложность представляют плавное звуковедение (кантилена), большой диапазон мелодии, наличие в мелодии широких или неудобных скачков, длинные музыкальные фразы;

- артикуляционные.

 Кантилена – плавное, мелодичное звуковедение, непрерывно льющийся звук, составляет основу пения. В вокале кантилена подразумевает певучий стиль исполнения, где голос плавно переходит от одной ноты к другой, создавая ощущение непрерывного потока звука.

Плавное звуковедение связано с правильным звукообразованием, так как форсированный или снятый с дыхания голос не может владеть полноценной кантиленой.

На начальном этапе обучения необходимо использовать музыкальные произведения с предельно простым интонационным и метроритмическим рисунком, в умеренном темпе. При этом следует подбирать удобную тональность для обучающегося, чтобы тесситура песни была приближена к примарной зоне звучания голоса.

Пение широких скачков в мелодии или специальные упражнении на овладение скачками мы начинаем с вокализации на один слог, наиболее удобный для ребенка. При этом в целях сохранения ровности звучания необходимо держать намеренно высокую певческую позицию нижнего звука при движении интервала вверх и её сохранение на нижнем звуке при движении интервала вниз.

Певческая артикуляция отличается от артикуляции при обычной речи тем, что при певческом голосообразовании во много раз активизируется работа всего артикуляционного аппарата при произнесении как гласных, так и согласных.

Согласные в пении и речи формируются почти одинаково, но в пении произносятся предельно чётко и ясно. Такое активное произношение согласных вызывает усиленное сокращение мышечных стенок ротоглотки, превращая её тем самым в резонатор с относительно твёрдыми стенками, отчего увеличивается звонкость гласных при пении. Таким образом, чем более чётко произносятся согласные, тем ярче звучит голос.

В звонких согласных ясно выражен основной тон (высота звука), они тянутся, помогают добиться высокой певческой позиции и выявлению тембровой окраски голоса.

«Носителями» вокального звука являются гласные. Они занимают почти всю длительность интонируемого звука. Единое округлое формирование гласных достигается путём перенесения правильной вокальной позиции с одной гласной на другую с условием плавности перестройки артикуляционных укладов гласных. Гласный звук «у» менее искажается при произношении разными детьми, чем А-Е-И-О, поэтому он показан при работе с детскими голосами. К тому же он помогает изжить плоское, чрезмерно «близкое» звучание голоса. Буква «о» обладает свойствами, схожими с «у», но в меньшей степени.

К наиболее частым недостаткам детского голоса относится его скованность, зажатость или вялость дыхания, форсирование звука. До тех пор, пока ребёнок не научится соотносить работу гортани и дыхания, не освободит артикуляционный аппарат, избавиться от этих недостатков будет невозможно.

Несмотря на то, что в общеобразовательной программе имеются требования по выработке определённых вокально-певческих навыков, распланированные по годам обучения, особую важность на этапе впевания занимает индивидуальный подход.

Индивидуальный подход в репетиционном процессе во многом зависит от вокальных, возрастных и психологических особенностей каждого ребенка.

Вокальные данные и психологические особенности ребенка - важная составляющая индивидуального подхода в решении вокальных задач. Преподавателю необходимо подобрать способ звукоизвлечения в выработке певческого тона, опираясь на характеристику голоса, особенности возрастного дыхания, речевых и психологических особенностей.

Возрастные особенности определяют состояние голосового аппарата. Чем меньше лет ребенку, тем проще даются задания по снятию «певческих» зажимов, мышечному самоконтролю. В основном все задания вытекают из образа, отображённого в словесном тексте, а позже - в мелодии исполняемого произведения. Использование простейших сценических движений при исполнении музыкального произведения помогают   переключить внимание ребёнка с зажима «певческих» мышц на двигательную активность. Этот приём я часто использую на своих занятиях.

Третий этап ***репетиционного процесса*** - заключительная стадия работы над музыкальным произведением.

Подготовка к концертному выступлению представляет собой работу над артистизмом, сценическим образом и выразительностью исполнения.

Естественно, одновременно продолжается работа над совершенствованием технической стороны исполнения музыкального произведения.

Работа над артистизмом и сценическим образом в музыкальном произведении с детьми требует особого подхода, так как важно не только развить вокально-певческие навыки, но и научить детей выражать эмоции через музыку, двигаться на сцене и взаимодействовать со зрителем.

Для развитиявыразительности исполнения я применяю чтение текста музыкального произведения. Это помогает детям лучше понять настроение песни и её сюжетную линию. При этом использую прием эмоциональных ассоциаций. Прошу детей описать свои чувства от прослушивания песни. Спрашиваю: какие образы у них возникают при этом, что они чувствуют. Хороший результат дает применение на занятиях импровизации - предлагаю детям импровизировать, используя разные интонации и выражения лица для передачи различных эмоций (радость, грусть, удивление и т.д.).

Для развития артистизма во время репетиционного процесса работаем над жестами и движениями. Для этого я применяю пантомиму. Дети пробуют изобразить песню без слов, используя только жесты и мимику. Это помогает им лучше осознать характер персонажа песни и его действия.

При исполнении музыкального произведения придумываем и отрабатываем простые танцевальные движения, соответствующие ритму и настроению песни. Важно, чтобы движения были естественными и органичными для каждого ребенка. При этом педагог должен объяснить обучающимся основные принципы работы на сцене – как правильно стоять, двигаться, занимать пространство сцены, выход и уход со сцены.

Репетиции перед зеркалом развивают самоанализ у детей. Я всегда прошу детей наблюдать за собой в зеркало во время исполнения песни. Это помогает им увидеть, насколько их выражение лица соответствует тексту и музыке. Затем мы вместе обсуждаем, что можно улучшить в их исполнении, какие моменты требуют доработки.

На этом этапе совместно с детьми создаем сценический образ всего музыкального произведения. Обсуждаем сценические костюмы, возможное использование реквизита, подчеркивающие характер песни.

Очень важна психологическая подготовка обучающихся. Чтобы справиться со страхом сцены я провожу специальные упражнения для снятия напряжения перед выступлением. Например, дыхательные упражнения. Ребенку нужно представить себе «цвет шарика». Если детей несколько, то можно вспомнить о цветах радуги. Мысленно «шарик надувается» медленно, через нос, как насосом. Руки положить на живот, чтобы почувствовать, как он «надувается». А затем медленно, можно со счетом глубоко вдохнуть («надуть шарик, который находится внутри»). При этом представить, как меняется вид и цвет шарика, задержать дыхание, а затем медленно выдыхать воздух со звуком «Ш-ш-ш-ш». Повторить 2-3 раза. Обсудить, какие появились ощущения. После упражнения нужно представить темп, характер произведения, глубоко вздохнуть и можно выходить на сцену.

Не менее важна поддержка и похвала педагога. Очень важно поддерживать детей, хвалить их за успехи и помогать преодолевать трудности.

Одним из элементов репетиционного процесса с детьми, на мой взгляд, является вдохновение. Вдохновение играет ключевую роль в процессе обучения вокалу, особенно при работе с детьми. Оно помогает сохранять интерес к занятию, мотивирует учеников к развитию своих способностей и делает процесс обучения более увлекательным. Для этого я стараюсь подбирать песни, которые нравятся детям. Если ребенок чувствует личную привязанность к песне, ему будет легче раскрыться и проявить свой талант.

Просмотр записей выступлений известных певцов, которые исполняют похожие песни, становится мощным источником вдохновения для детей. При этом мы вместе обсуждаем особенности исполнения этих песен, акцентируя внимание на том, как певцы передают эмоции и создают сценический образ.

Важно помнить, что вдохновение – это не статичное состояние, оно нуждается в постоянной подпитке. Поддерживая интерес и энтузиазм своих учеников, мы создаем условия для их творческого роста и успеха.

Вывод: таким образом, репетиционный процесс играет ключевую роль в системе формирования вокально-певческих навыков у обучающихся. Он обеспечивает основу для вокального мастерства, развивает артистические способности, формирует психологическую устойчивость и помогает достичь высоких результатов в исполнительской деятельности.

Репетиционный процесс представляет собой комплексный подход, который позволяет обучающимся не только освоить и максимально развить вокально-певческие навыки, но и выразить себя через музыку, стать настоящими артистами на сцене.

Руководящими принципами репетиционного процесса являются:

- сознательность и активность;

- стабильность возрастания сложности технических и художественных задач;

- систематичность и последовательность, обеспечивающиеся планированием процесса обучения;

- доступность в зависимости от возрастных, вокальных и индивидуальных способностей.

Список литературы:

1. Венгрус, Л.А. Пение и «фундамент музыкальности»: монография / Л. А. Венгрус; М-во образования Рос. Федерации, Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород: НовГУ, 2000 г. - 204 с

2. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики./ Л. Б. Дмитриев - Москва, 2000 г. – 352 с.

3. Емельянов, В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: Методические рекомендации для учителей музыки./ В. В. Емельянов - Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1991 г. -165 с.

4. Ивановский, К.К. Современные подходы к организации репетиций в детском хоре, сборник статей конференции "Актуальные проблемы музыкального образования"/ К. К. Ивановский, 2018 г.

5. Лымарева, Т. В. Вокально-исполнительская интерпретация как художественный аспект/ Т.В. Лымарева. С.-П., 2009 г. – 19 с.

6. Малинина, Е.М. Основы вокальной методики/ Е. М. Малинина, издательство «Музыка», г. Москва, 1982 г. – 88 с.

7. Петрова, О.С. Роль психоэмоциональных факторов в развитии вокальных навыков у детей/ О.С. Петрова, журнал "Музыкальное образование", №3, 2019 г.

8.Семенова, Ю.А. Вокальная педагогика: традиции и инновации,/ Ю. А. Семенова, журнал "Педагогика искусства", №1, 2020 г.

.

.