

Новые подходы к развитию творческой личности средствами вокального искусства

Одним из эффективных средств развития творческой личности является искусство, в частности вокальная музыка. Вокальное творчество позволяет человеку реализоваться и самоопределиться в мире.

На своих занятиях я использую весь арсенал методов и приемов педагога сольного пения, преобразуя и трансформируя их в каждой конкретной ситуации с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Работа по вокалу проходит через следующие этапы.

- Дыхательные упражнения (2-3 минуты).
- Артикуляционная гимнастика (5 минут).
- Распевание (10-15 минут).

Важно использовать различные игровые моменты в организации вокальных занятий, развивая творческую личность средствами вокального искусства (если это коллектив, то применимы соревнования, эстафеты, вокальные диалоги, вокально-речевые тренинги), способствовать созданию на занятиях атмосферы свободы самовыражения.

Дыхательная гимнастика – это настрой всего певческого аппарата, то же самое, что тренировка спортсмена перед забегом или прыжком с трамплина. Известно множество действенных упражнений, разработанных Александрой Стрельниковой и Виктором Владимировичем Емельяновым. Они лежат в основе других многочисленных комплексов. Каждый педагог в процессе работы создает собственные комплексы упражнений, что обусловлено индивидуальностью стиля преподавания и уровнем вокального мастерства учащегося. Приведу в пример одно из разработанных мной упражнений, которое называется «Бумажный кораблик» (на удерживание долгого дыхания). От учащегося требуется дуть (словно на бумажный кораблик в ручье) попеременно то нижней губой, то верхней. Нижней – «подгонять кораблик», верхней – «устраивать ему шторм». При этом забор воздуха должен происходить диафрагмально.

Каждый педагог сольного пения знает, что у детей в младшем возрасте дыхание поверхностное, манера пения открытая, сдавленная, звук не имеет полётности. В этой ситуации необходимо применять дыхательную гимнастику на широту дыхания. Например, я предлагаю ребенку мое упражнение «Танцующее пёрышко». На ниточке висит

привязанное перышко. Чтобы оно «затанцевало», нужно правильно дуть на него, не выдыхая весь воздух разом, а постепенно, потихоньку, учась дозировать количество выдыхаемого воздуха.

Следующая гимнастика – артикуляционная. Педагоги по вокалу располагают большим количеством забавных двустижий, которые помогают формировать артикуляционную моторику. Вот несколько авторских примеров.

1. Кудрявый пуделек

Вспорхнул, как королек.

2. Конопатый карапуз

Притащил домой арбуз.

3. Клоун лаком крыл рояль,

Чтоб сиял он как хрусталь.

Такие двустижия произносятся громко, с придыхательной атакой звука, с сильным утрированием. Причем следует заметить, что утрирование здесь – принципиально важный момент. Иначе плохо выговоренное начало слова будет как разбитая голова, а недоговоренное окончание – как ампутированные конечности (образы не мои). Если ребёнок проглатывает отдельные звуки в середине слова – это снова образ, на сей раз образ человека с выбитыми зубами. Надо объяснить ребенку, что очень важно понимать смысл того, что произносишь.

На этапе распевания, на мой взгляд, необходимо вовлекать учащихся в сотворчество. Тут важно учитывать возрастные особенности детей: содержание распевов для малышей связано со сказками, а для подростков можно использовать тексты, формирующие интеллектуальную культуру. Приведу пример.

- Женя, сегодня удивительно серое небо и очень свежий ветер. Осень постепенно уходит. Просто сказочная погода. На эту тему мы придумаем распевку. Поступим так: я придумаю первую строчку, а ты – вторую. Мелодию сочиним вместе.

- Хорошо, - улыбается Женя.

- В сказочном царстве, - начинаю я.

- Дует ветерок, - подхватывает Женя, уже привыкший к такому сотворчеству.

- Серое небо, сказочный урок, – заканчиваю я.

Так рождаются абсолютно разные веселые распевки, которые помогают ученикам подготовиться к самой важной части работы на уроке вокала – к работе над песней. Создается ситуация успеха: ребёнок доволен собой, он – создатель, творец. И это важно в любом уроке. Мелодия подбирается спонтанно, на ходу (лучше в мажоре, так как в этом случае настроение детей заметно улучшается). По полутонам вверх и вниз, на любимейший мотив.

Существуют распевка одновременно артикуляционные и вокальные. Мы с учащимися на уроках вокала сочиняем их на ходу, в процессе работы. Если воображение у ребенка не достаточно развито, а словарный запас не богат, то ему нужно помочь, подсказать. В арсенале педагога всегда много готовых распевок, поэтому процесс работы в любом случае будет идти непрерывно.

Рассмотрим пример.

Внезапно во время урока задаю вопрос:

- Маша, как ты думаешь, а в том зеркале на стене живёт кто-нибудь?

- Не знаю! Да! Вряд ли... Скорей всего, да. Вы всё ещё верите в сказки?! - ответы бывают разные.

- Давай проверим – позовем жителя из зеркала. Только нужно звать словами, которые содержат в себе звук «р». Иначе всё пропало. Позовём «Прекрасные зеркальные широты»!

Звук «р» намеренно произносится утрированно, или, как я бы сказала, «р» в квадрате.

Вторую строчку распевки ученик придумывает сам, с установкой, что должна преобладать звук «р».

- В озёрах проплывают вертолёты.

Тут же придумывается простейшая мелодия, и распевание продолжается по полутонам вверх, затем до исходной точки вниз (в зависимости от диапазона ученика.) Пусть это будут даже намеренные нескладушки, весёлые двустушия, тем лучше будет настроение у детей. А настроение, как правило, передаётся. С каким настроением учитель пришёл на урок, с таким обычно уходит ученик с урока. Это важно осознавать.

Вокальные задачи при подобных распеваниях следующие: петь свободно, слегка приподняв подбородок, вдох брать диафрагмально, звук «расширять». Например, «и» будет звучать в позиции «ы», «е» - в позиции «э» и т.д. Самое главное – не переусердствовать, иначе получится смешное кривляние или некрасивое манерничанье. Звук обретает полётность, набирает нужную скорость, и постепенно развивается естественное певческое вибрато.

Итак, одним из немаловажных аспектов эстетического развития ребёнка является сотворчество «педагог и ученик»: вместе можно придумать четверостишие, распевание, какое-либо движение под музыку, найти нужную скороговорку для развития дикции.

Ещё одно важное условие успешного развития способностей ребёнка: он должен получать удовольствие, радость от самого процесса занятия.

Когда дети поют, они не просто разрабатывают свой слух, они увеличивают словарный запас, учатся с лёгкостью чётко выговаривать слова, рассказывать длинные истории безо всяких усилий и, как ни удивительно, уверенно считать. Пение стимулирует сложную деятельность мозга, связывая стихи с мелодиями, мелодии с движениями и действиями.

Одним из новых подходов в моей работе с детьми на этапе распевания является импровизация на заданную тему. Звучит, на первый взгляд, совершенно обыденно и совсем не ново. Но...

- Первая октава. Ноты «до», «ре», «ми», «ми», «соль», «ми», «до» (все восьмые, последняя – четвертная нота). Текст – «полосатенький арбуз». (Повторюсь: чем нелепее, смешнее текст, тем лучше. Эти выдуманные фразы необходимы для того, чтобы снять зажимы.) Задача – спеть эти строки в другом ритме (например, синкопированном) или распевая отдельные звуки дольше других, приблизительно как в джазовой манере. Затем импровизацию перенести на другие звуки.

Еще успешнее идет работа, если время распевания превращать в театрализацию. Те или иные распевки исполнить, как если бы...

- Тебе отдавили ногу, и ты не сдерживаешь вопль, но переносишь его на данные ноты, данные строчки.

- Ты несешь тяжёлые кирпичи.

- Ты – оперная певица, и у тебя начинается звёздная болезнь.

- Ты вынуждена очень быстро бежать и одновременно петь.

- Ты просто умираешь от смеха, но вынуждена петь эти строчки.

Распевки могут материализоваться прямо из воздуха. Это важная часть сотворчества. А самое ценное в подобном сотворчестве или театрализации (поиски различной интонации при определённом условии) – это освобождение от зажимов, фобий и максимальное раскрытие своего вокального диапазона. В первый год обучения дети часто боятся собственного голоса и поют сдавленно, тускло, без выразительной мимики лица. Подчас дети на первых порах поют в нос. Верхнее нёбо провисает, как гамак, звук носоглоточный и неестественный из-за того, что зажата нижняя челюсть. Тут-то и можно совершенно серьёзным тоном сказать: «А теперь представь, что твоя нижняя челюсть – это снегоуборочная машина». Звук тут же меняется, ребёнок улыбается сравнению.

Важно растолковать детям, которые хотят научиться красиво петь, что даже когда нет занятий по вокалу, когда он читает, делает что-либо другое, в конце концов – просто думает, необходимо верхнее нёбо держать, как натянутый тент. При разговоре – слегка утрировать согласные звуки, а гласные – «расширять» («е» - «э»), «и» - «ы», «у» - «уо» и т. д.). Постепенно будет формироваться постоянная певческая позиция. Это поможет любому избежать хрипоты, сдавленности горла, уйдёт носоглоточный тон, часто встречающийся у детей.

Прекрасно, если дети сами способны сочинять мелодии, стихи, тогда может родиться маленький артист. Главное, помочь раскрыть эти способности у любого ребёнка. А зарождаются подобные умения именно при распевании на занятиях, когда одновременно рифмуются строки и придумываются мелодии. Что немаловажно, мажорный лад творит чудеса. Если ребёнок 45 минут урока слушал, пел, придумывал именно в мажорном ладу, то его настроение станет в два раза лучше, чем до прихода на урок.

При работе с малышами (7- 9 лет) важно распеваться с наглядными выражениями эмоций, с движениями:

- Косолапый мишка, рыжая лисичка,

Серый волк и ёжик, весь лесной народ.

Дружно затевали, дружно затевали

Самый настоящий лесной хоровод!

Ножками – топали

И в ладоши – хлопали.

Влево, вправо наклонялись

И друг другу улыбались.

Незатейливые слова, сопровождаемые соответственными движениями.

Конечно, все эти распевания не возымеют нужного эффекта, если всё будет поставлено на «автопилот», с потухшими глазами, вялой, невнятной дикцией. Каждый урок – маленькое театрализованное представление, где ученик – «первооткрыватель» новых неизведанных музыкальных олимпов.

В работе над конкретным музыкальным произведением важно использовать образность восприятия. Например, в песне, где требуется твёрдая атака звука, я говорю: «Представь, что эту фразу ты бросаешь с замахом, как мячик». Получается: «Жёлтым, красным, зелёным, голубым разноцветный, яркий я рисую мир!» Там, где атака звука мягкая или придыхательная, используем другой образ: в строчках песни «Вот если был бы апельсин не рыжим, а зелёным» – придать голосу задумчивую и мечтательную окраску. Любая строчка песни сначала проходит «дресс-код», осмысливается, оценивается. Взвешивается на весах фантазии, логики и личного восприятия. Задаётся нужный оттенок, полутон тембра. И только после такого предосмотра начинается шлифовка интонации на нужных высотах. Самое главное – наполнять уроки образностью. Тогда они будут не механически пропевать звуки, а пропускать всё через сердце. Только тогда получится глубокий, завершённый образ каждой фразы, осмысленность, рельефность. Итак, сотворчество, образность и чёткое понимание того, о чём ты поёшь – это мои главные принципы и новые подходы в вокальном творчестве.