

Доклад

«Синтез речевой и вокальной культуры в работе с детским хоровым коллективом»

**Составитель: Субботина Татьяна Михайловна
Преподаватель высшей квалификационной категории
ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского»**

2023 год

Синтез речевой и вокальной культуры в работе

с детским хоровым коллективом

Введение

Хоровое пение – удивительное искусство, которое пробуждает в людях любовь, доброту, взаимопонимание, а хоровое исполнительство – реальная сила, способная объединить людей, дать возможность им почувствовать себя значимыми и неповторимыми.

В последнее время в нашей стране очень поднялся рейтинг хорового искусства, это произошло за счет разных передач на телевидении. Также этому направлению способствуют в ДШИ развитие дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и разработанные Министерством культуры РФ государственные требования и государственные стандарты. Для профессионального решения поставленных государством задач, руководителям детских хоровых коллективов необходимо применять научные методики, созданные признанными педагогами в вокальном искусстве.

Хоровой коллектив «Млада» ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского» в своей вокальной работе стал использовать научную риторику, заложенную в «Фонопедическом методе формирования певческого голоса» кандидата педагогических наук, педагога В.В. Емельянова и методику по «сценической речи» почетного профессора кафедры сценической речи Кемеровского государственного института культуры, автора книги «Ритмы и вариации» Ю.А. Васильева.

Данный синтез дал определенные положительные результаты в вокальной работе с мало подготовленными в интонационном, вокальном, исполнительском и психологическом планах детьми. Дети начали в упражнениях уверенно интонировать, принимать для себя критерии сложной вокальной техники: певческое дыхание, ощущение резонаторов, формирование гласных, согласных, понимать для чего, то или иное упражнение, слушать себя и слышать, производить самоанализ, а самое главное урок хора, на начальном этапе, параллельно с воспитанием самоорганизации и самодисциплины, превращается в моно – спектакль. Что, бесспорно, повышает его рейтинг и положительно отражается на качестве пения.

Так, коллектив «Млада» за период с 2020 по 2025 годы является лауреатом областных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, отсев контингента составляет 0 %, у детей постоянно растет интерес к освоению ДПП программы «Хоровое пение» и, прежде всего, любовь к вокально - хоровому искусству.

I часть

Научно-теоретическая

В своей работе «Фонопедический метод формирования певческого голосообразования» автор В.В. Емельянов писал, что «Фонопедия» – область дефектологии, устраниющая недостатки голосообразования».

«Работа с детскими голосами, - продолжает он, - происходит в нескольких направлениях. Первое, и к сожалению, пока самое распространенное, можно называть эксплуатационным. Суть его проста: идет отбор детей, способных более или менее чисто интонировать, и с ними разучивается как детская музыка, так и аранжировка классики. Качество таких хоров зависит от состава участников, музыкальной культуры руководителя, вокального слуха и возможностей собственного голоса. Момент «эксплуатации» заключается в том, что дети поют интуитивно, в меру своего понимания, с ними не ведется специальная работа по постановке голоса. Поскольку у ребенка нет никаких представлений о нем (кроме обыденной речи), он будет интонировать речевым голосом, т.е. петь в «грудном» (нефальцетном) регистре по мере своих природных звуковысотных и динамических возможностей (в основном в первой октаве и громко). В результате возникает специфический тембр хора, к которому мы все привыкли с детства по радиопередачам «Пионерской зорьки». Если для пионерских песен это звучание приемлемо, то при исполнении классики возникают трудности и в тембровом отношении, и в реализации tessitura и диапазона. Солистами часто становятся дети, одаренные от природы не столько в вокальном, сколько в слуховом, координационном отношении. Их «пение», строго говоря, скорее не пение, а мелодекломания, что как способ фонации, физиологически не целесообразно. Участники таких хоров часто заболевают узелковыми ларингитами».

Следующие два направления В.В. Емельянов описывает в своей работе методики Д.Е. Огороднова и Г.П. Столовой, которые, несомненно, по - своему интересны и носят строго научный характер. Наибольшую общность фонопедического метода, которому посвящена данная работа наблюдается с методом Г.П. Столовой. «Общность эта заключается в едином представлении о регистровом строении голоса, в целесообразном использовании доречевых звуковых сигналов, воспроизводимых подсознательно, и в одинаковом отношении к тональностям. Таковы точки соприкосновения теорий, хотя разрабатывались они независимо друг от друга разными авторами».

Далее В.В. Емельянов разъясняет почему он выбрал формулировки «подход» и «метод». «Подходом назовем группу принципов и критериев. Если специалист (хормейстер или вокальный педагог) придерживается принципов и оценивает по ним свою и чужую работу, то он трудится в русле определенного подхода. Если специалист не только придерживается принципов и критериев, но и применяет в своей практике приемы, алгоритмы, кем-либо разработанные и описанные (например, фонопедические упражнения, изложенные в методической разработке), то это будет работа при помощи фонопедического метода.

Цель фонопедического метода: решение координационных и тренировочных задач, т.е. формирование голосовой функции по определенным критериям.

Принципы фонопедического метода:

1. - доречевой (кашель, чихание, выдувание, плачь, шип, рычание, гудение, крик, смех, вой, писк и т.п.);
 - речевого (обычная речь, напевание, речь громкая, пение фольклорное, эстрадное, исполнение рок-музыки);
 - певческого (профессиональная сценическая или ораторская речь).
2. Формирование сложного певческого двигательного навыка.
3. Голосовой аппарат – саморегулирующаяся система, поэтому третий принцип – соотношение управления и его регуляции, т.е., проще говоря, научиться двигать непременно ощущая и контролируя процесс движения? Например, мышцами лица: губами, мышцами щек, жевательной мускулатурой нижней челюстью, языком, с помощью которого можно поднимать и опускать гортань.»

Далее автор задает вопрос: «Как обстоят дела на практике? Например, с языком. Мы более или менее двигаем его переднюю часть, а задняя тоже может при этом совершать движения, о которых мы и не подозреваем, но этот навык необходимо развивать и применять на практике.

Да что язык! Уж такая простая вещь, как рот! А как, оказывается, тяжело заставить детей открыть его! Уметь делать это совершенно необходимо для формирования гласных и согласных звуков! Здесь лучше использовать в работе зрительный контроль (зеркало).

Ну, а как же дыхание? Не оно ли – главный объект управления? Разве не дыхание управляет голосом? Ведь «школа пения есть школа дыхания»! Хотя эта крылатая фраза Ламперти нуждается в корректировке: «школа пения есть школа ВЫДЫХАНИЯ». Иногда вокальные педагоги говорят: дыханием нельзя управлять, но его можно ощущать. Единственное хочется добавить, что дыхание можно и нужно управлять только вместе с голосом, т.е. дыхание можно задержать произвольно, ускорить темп, увеличить или уменьшить глубину вдоха, скорость и интенсивность выдоха, словом, делать то, что необходимо при пении».

В своей статье Виктор Вадимович определяет третий принцип – «принцип однородных действий при обучении пению, он заключается в многократном выполнении простейших операций, в ходе которых голосовой аппарат как саморегулирующаяся система автоматически находит оптимум, одновременно тренируя соответствующие мышечные системы».

В работе с детьми, необходимо следить, чтобы ребенок научился оптимально выражаться в звуке, повысив эмоциональную выразительность голоса и в достижении этой задачи помогает ему приемы, взятые из театральных методов, точнее элементы упражнений по «сценической речи» Юрия Андреевича Васильева – кандидата искусствоведения. В работе рассматривается новая философия речевых тренингов синхронизированных

механизмов пластики, голоса и речи. Новый подход к речевому обучению включает четыре основных направления:

1. Ощущение звучания. Методологической базой обучения становится стремление к рождению голосового звучания.
2. Речевая выразительность.
3. Синтез актерской выразительности посредством генетической связи движения и речи.

Методологической основой тренинга становится триада, образуемая тремя стадиями: освобождение, ритм, выразительность.

4. Словесное действие, словесное творчество.

В названных направлениях прослеживается: ощущение творческой свободы, вариативность, импровизационность поведения.

Цель этой методики – радость творчества, радость тренировочных усилий, радость экспериментов».

В своей педагогической практике педагоги ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского с большим интересом начали применять обе методики вместе в работе с детьми.

Была поставлена главная цель: научить детей, через доступные формы работы, координировать свои вокально-технические и вокально-интонационные ощущения через мышечно – тренировочные и музыкально - исполнительские упражнения.

В связи с поставленной целью, были определены следующие задачи:

- дать понятие о необходимости постигать академическую вокальную технику;
- воспитать в детях чувство самоконтроля, самоанализа, самоорганизации через действие и управление мышц участвующих в голосообразовании (научиться слушать себя и слышать, уметь применять эти навыки при исполнении вокально-хоровых произведений);
- научиться управлять певческим дыханием, ощущать резонаторы, чувствовать интонацию;
- дать понятие, через упражнения и исполнения вокально-хоровых произведений, о значимости синтеза речевых и вокальных упражнениях, как основных формах работы в освоении вокальной техники;
- научить, с учетом певческих критериев, применять в вокальной практике речевые и вокальные упражнения.

Важно отметить, что методики Емельянова В.В. и Васильева Ю.А. основываются на игровой форме, активизируя и мотивируя ученика в обучении, где решаются сложные цели и задачи, указанные выше, а также осваиваются такие направления, как:

- освобождение тела, преодоление зажимов
- организация и управление певческим дыханием, певческой опоры

- свобода фонации
- ощущение и применение резонаторов
- сила и полетность звука
- дикция
- эмоциональное восприятие упражнений и, как следствие, технически оснащенное исполнение детьми вокально-хоровых произведений.

II часть

Практическая работа с детским хоровым коллективом «Млада» ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского»

В ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского» предпрофессиональная программа «Хоровое пение» существует с 2020 года. Проблемы, с которой мы сталкиваемся уже на приемных экзаменах из года в год, состоят в том, что практически все дети «гудят» вовремя пения, имеют слабое чувство ритма и, самое главное, большинство из них - зажаты. Чаще всего это неподвижная нижняя челюсть, зажата верхняя губа, плохо открывается рот, т.к. зубы сжаты, напряжен язык, гортань, скован плечевой пояс, проявляющийся в ярко выраженной сутулости, руки существуют отдельно от тела и, практически у всех, поверхностное ключичное, грудное дыхание. При приеме в школу мы понимаем, что процесс переучивания бывает чрезвычайно трудным, т.к. он связан с мышечной памятью, а это самый устойчивый механизм, за работу которого отвечают определенные участки мозга! Именно поэтому мы пришли к выводу, что необходимо на начальном этапе создать интересную, творческую атмосферу, дающую возможность максимально раскрыться ребенку.

Уроки хора «Млада» (2 класс, руководитель Субботина Татьяна Михайловна) начинаются с освобождения тела, ибо «свободное тело в состоянии передать тончайший свободный звук, оно готово творить и не препятствовать свободному вокальному звуку» (В. Емельянов). Для более комфортного восприятия материала, детям предлагается «Сказка про маленько зернышко».

Учитель: «Жило – было маленько зернышко».

(Дети садятся на корточки, обняв руками колени, спрятив голову на колени, дышат диафрагмой, опираясь животом в колени, звучит спокойная музыка, педагог контролирует каждого ребенка, поставив руки на реберную часть тела.)

Учитель: «Ему было очень хорошо, находясь в своей маленькой скорлупке и в теплой земельке. Долгое время оно не знало ни сильных ветров, ни

морозов, ни шторма, ни бурь. Но в один миг все изменилось, начались частые дожди и зернышку волей-неволей пришлось набираться сил и начинать прорастать, превращаясь в стебелек с листочками».

(Дети начинают постепенно под музыку «прорастать», поднимая руки к солнцу, к свету, вставая на ноги, учащиеся формируют ноги на ширине плеч, продолжая правильно применять межреберно-диафрагменное дыхание, и, вместе со свободными руками, начинают производить легкие покачивания руками и корпусом. Продолжает звучать спокойная музыка. Учитель проходит и каждого ребенка слушает как он дышит!)

Учитель: «Когда зернышко - стебелек увидело солнышко, оно очень обрадовалось и произнесло: «Ах, какое счастье, что я здесь не один! А ты кто? И почему от тебя так тепло?»

Учитель: «Стебелек встал на свою ножку, один листочек потянул к солнцу, а другой отвел в сторону и стал слушать себя и удивляться как же здорово, оказывается, быть не только зернышком, но и стебельком».

(Дети, закрыв глаза, встают на одну ногу, одну руку поднимают вверх, а другую отводят в сторону, держа равновесие, слушая себя изнутри, начинают «мычать» на звук «М», задача – сосредоточиться на себе и услышать, как резонирует голова, проконтролировать свое певческое дыхание, почувствовать, как бьется сердце и как им сейчас хорошо, свободно, тепло и уютно. Дети снова встают в исходную позицию, продолжают покачиваться).

Учитель: «Я – солнышко, - отвечает Солнышко, - Я – всех обогреваю своими лучами и дарю свою любовь и тепло.

- Как здорово, а можно с тобой познакомиться поближе! – спросил стебелек.

Учитель: Солнышко спустилось к стебельку, а стебелек взял его своими нежными листочками и стал им любоваться.

(Дети ладонями обеих рук берут мячик, лежащий на стуле, локти разводят в стороны и ладонями, начинают аккуратно перекатывать слева – направо и наоборот, не меняя округлую форму пальцев, учитель следит, чтобы кисти рук были не напряжены, а локти не соединялись с корпусом тела. Звучит спокойная музыка).

Учитель: «Наступил вечер и солнышко улетело к себе домой.

В это время подул сильный, сильный ветер!!! Закачались деревья, скрипя своими стволами, зашумели листья!!!»

(Дети изображают скрип *** - (скрип трахеей, свободный язык лежит на нижней губе), чередуя звук на стаккато: «У-У-У-У» и «Ш-Ш-Ш-Ш» (все по 4 раза).

Учитель:

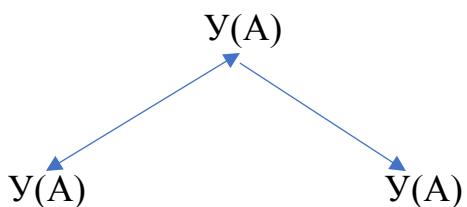
«Так как неподалеку находилось море, то от моря ветер усиливался все сильнее и сильнее:

1. «Сильный ветер в море дует,

(Дети изображают:

«-УУУУУУУУУУ (crescendo) 4 раза, следить за окружным ртом с певческой позицией)

2. И волна с волной бушует

(Каждая гласная исполняется по 4 раза, следить за певческой позицией рта)

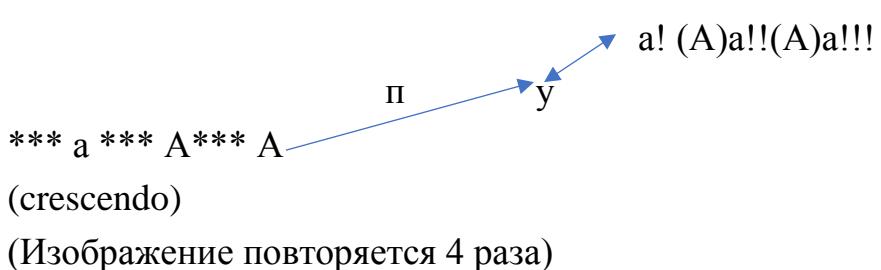
3. То немножко обнимает,

Поднимет, опускает...

(Дети: - Бр – Бр – Бр – Бр (вибрация губ) (озвучивая голосом и рукой с мячиком, делая crescendo или diminuendo (чередуя и перекладывая мячик из правой руки в левую, и так повторяя все по 4 раза).

4. Вот волна шумит, кипит,

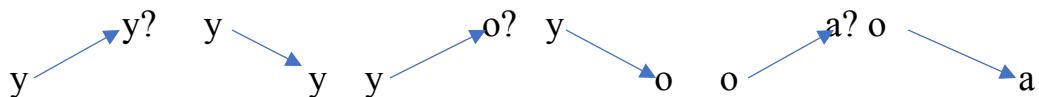
Чайка бедная кричит

5. Все вокруг - штормит, штормит, штормит!»

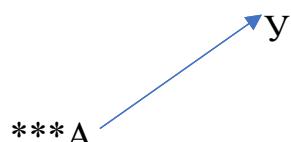
(автор М. Андреева - Доглядная)

(Дети продолжают изображать сильный ветер по нарастающей.)

(Варианты меняются: а) «аэ», «эы», «ыы»;
б) «у – шу», «у – су», «у – фу», «у – ку», «у – ту», «у – ну»)

Учитель: «Бедный стебелек спрятался под большой лист папоротника и стал ждать, когда закончится шторм. Под листком было слышно, как завывает ветер, спрашивая и отвечая на понятном только ему языке:

(Дети соединяют штро - бас в начале с грудным резонатором, потом переходят в головной, на фольцет, повторяя 4 раза!!!)

Учитель: «Постепенно буря стала затихать и стебелек вспомнил про солнышко.

- А как же там себя чувствует солнышко? – подумал он и выглянул на улицу. Солнышко спряталось и не выходило, тогда стебелек попросил чайку позвать солнышко, чайка обратилась к солнцу, а оно говорит, что туча не отпускает его, закрывает и не хочет, чтобы солнце начало снова греть землю. Давайте, ребята мы поможем солнцу, разгоним тучи?!

(Ребята делают упражнение показывая руками: в начале активный выдох с левой рукой, далее активный рот с атакой правой руки и голосом – произносят: «А»!!! и так чередуя 8 раз, следить как максимально открыт рот!)

Учитель: «Тучи мы разогнали, но солнышку надо показать, что мы его любим и ждем, для этого нам надо открыть максимально рот, взять каждому свое солнышко и начать его греть!»

(Дети максимально открывают глаза и рот, не шумно и бережно дышат на свой мячик, как бы обогревая «свое солнышко»).

Учитель: «Здорово, ребята! Солнышко засияло, нам стало очень уютно и тепло в нашем классе, а еще, слышите, подул теплый, легкий ветерок, как бы показывая стебельку, что не всегда ветер бывает злым и холодным».

(Учитель дает каждому учащемуся по перышку и они, не шумно дыша на него ртом, стараются, чтобы оно не упало, поддерживают его своей струей воздуха, непроизвольно передвигаясь по классу, учитель следит как дети пользуются межреберно – диафрагменным типом дыхания, как формируют гласную «У», выполняя это упражнение).

Учитель: «А давайте, сейчас споем наши любимые песни:
«Вокализ» (муз. И. Вилинская);
«Песенку про солнышко» (муз. Б. Кравченко сл. С. Когана)
«Полечка про скрипку» (муз. М. Баска, сл. А. Екимцева).

(Дети встают в певческую позицию, берут правильно вдох и начинают петь, следя за работой рта и дыхания!!!)

Учитель: «Ребята, как здорово, что у нас сегодня появились новые друзья: стебелек, солнышко, ветерок. Благодаря новым друзьям, вы стали еще добре, почувствовали правильное дыхание, стали хорошо открывать рот, формировать гласные и согласные звуки, почувствовали резонаторы, попытались регулировать певческое дыхание. Я вами довольна, ну, а мы садимся вместе в машину и едем к нашим родителям!»

(Дети имитируют работу мотора машины, встают один за другим и «выезжают» из класса, постоянно озвучивая работу мотора «Бр» - вибрацией губ!).

Итак, мной показан лишь один урок, а вариантов и приемов много, надо искать его и не сдаваться! Какой – то из них обязательно сработает!

В педагогической практике часто педагоги начинают свою работу с детьми с освоения певческого дыхания, затем к постановке голоса, далее к формированию гласных, согласных, образу. На наш взгляд, учебный процесс необходимо начинать в комплексе, т.к. одно не работает без другого, более того – оно дополняет, объединяет, формирует, обогащает навыки, знания и умения.

Так, в упражнениях В.В. Емельянова и Ю.А. Васильева фонетика

(гласные, согласные, сонорные звуки) взаимосвязаны с разной звуко - высотностью, что, безусловно, помогает в работе над интонацией, также здесь рефлекторно включаются сразу все элементы голосообразования и, что очень важно, все упражнения автоматически поддерживаются межреберно – диафрагменным типом дыхания (так, например, вибрация губ «БР»). Прежде всего надо помнить о самом важном: все упражнения должны работать в постоянно неизменном комплексе, со смыслом и воображением, постепенно усложняя этот объем по принципу «от простого к сложному»!

Главные задачи на начальном этапе обучения – периодически брать один и тот же комплекс упражнений для раскрепощения детей, включать их актерское мастерство и фантазию, чтобы дать возможность мышцам поймать верное ощущение и закрепить все это в игре.

Педагогу надо помнить:

1. речевой акт – непроизвольно управляемая система, а физические действия – сознательно управляемая система, а это значит, что разрушенный в части непроизвольно управляемой системы речевой стереотип, будет усилен физическим действием;

2. при грамотном подходе в выполнении речевых упражнений, автоматически снимаются многие рече-двигательные зажимы, повышается дыхательный тонус, формируется правильный вокальный звук.

Еще одна очень важная проблема – научиться переносить учащимися новые ощущения в жизнь и это, пожалуй, самая главная, самая сложная, но очень важная задача, например, правильно дышать или более активно использовать артикуляционный аппарат, пытаясь сознательно четко произносить согласные звуки в бытовой речи, прислушиваться к резонаторам, т.е. постоянно производить самоанализ. Здесь важно подключить родителей и это отдельная история, требующая отдельного глубокого разговора!!!

Итак, закончить свой доклад мне бы хотелось очень мудрыми словами театрального педагога, заведующего кафедрой сценической речи Санкт-Петербургской театральной академии В.Н. Галендеева: «Заниматься постановкой голоса надо комплексно и это очень важно. В самом маленьком, в самом крошечном упражнении должен быть задействован весь организм и весь комплекс звуковых упражнений. А личность ученика должна соучаствовать в каждом из этих упражнений. Это и есть идеал, если говорить об идеале!»

Что это значит? Это значит, что в работе вокального педагога никогда не должны сниматься со счетов: чувственные ощущения ребенка, его самоанализ и самоконтроль, а в работе педагога всегда должен присутствовать комплексный подход или СИСТЕМА, опирающаяся на научно – обоснованные методы и результаты!

Используемая литература

В.В. Емельянов «Фонопедический метод формирования певческого голосообразования» (1991г., Новосибирск)

Ю А. Васильев «Сценическая речь. Ритмы и вариации» (2009 г., Кемерово)