

Вокальное искусство как средство развития творческих способностей детей

Беляева О.И. – педагог дополнительного образования

МБУДО ДДТ г. Рассказово

Образовательная область искусства предоставляет детям возможность осознать себя как духовно-значимую личность, развить способность художественного, эстетического, нравственного оценивания окружающего мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт поколений. Именно в искусстве ребенок развивает свои творческие способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальность.

Вокальная работа дает большие возможности для творческого развития детей. Пение, вокальное искусство - исполнение музыки голосом, искусство передавать средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкального произведения, один из древнейших видов музыкального искусства. У людей разных специальностей творческий процесс протекает по-разному, хотя общие моменты присутствуют всегда. Искусство певца действенно и впечатляет только тогда, когда ясна идея, понятен замысел и когда он воплощен в яркой эмоциональной и технически совершенной художественной форме. Таким образом, певец всегда должен сочетать в своем исполнении рациональное и эмоциональное начало - мысль и эмоцию.

Развитие наблюдательности, памяти, интеллектуальных способностей, богатство эмоциональных переживаний, чтение книг, знание искусства, живописи обязательны для певца. Приобретение широкого кругозора, выработка мировоззрения, эстетических взглядов также необходимы певцу. Ведь сознание в процессе творчества будет отбирать материал для будущих образцов исходя из отношения певца к действительности, из его мировоззрения, эстетического вкуса.

Творческая фантазия не есть фантазирование вообще. Работа воображения в процессе творчества направляется сознанием, которое в свою очередь действует согласно эстетическим взглядам художника, его мировоззрению. Когда певец знакомится с произведением, с ролью, у него еще нет ясного исполнительского замысла, идеи, плана: вначале замысел возникает в очень общем виде на основе предыдущего опыта и в

соответствии с эстетическими взглядами. Затем он перерабатывается сознанием, изменяется, дополняется различными наблюдениями, деталями и догадками, углубленным вхождением в материал. Наступает аналитический период работы над образом, пока наконец он не принимает законченный вид.

У исполнителя этот процесс включает не только сознание, память и воображение, происходит и поиск выразительных средств. Варианты динамики, темпа, строение фраз, интонации, агогика, игра тембров, слово - все это требует своего нахождения для наиболее полного воплощения замысла. Поэтому аналитический период включает в себя многочисленные пробы исполнения, где певец отбирает нужное и отбрасывает ложное или менее характерное и наконец, приходит к окончательному варианту. Но замысел исполнения и те образы, которые при этом возникают у творческого человека, меняются, в соответствии с этим поиск выразительных средств бывает бесконечным. У творца совершенствование часто длится всю его жизнь.

Анализируя детское продуктивное творчество, можно судить о качествах ребенка, его склонностях, интересах, разнообразии способностей. Творческая деятельность способна оказать преобразующее влияние на личность ребенка. Теоретически основа толкования понятия «детское творчество» строится на признании наличия у детей врожденных задатков, которые независимо и спонтанно выявляются в деятельности детей. В раннем детстве уже складывается свободное творчество, отвечающее принципам свободы творчества.

Источником музыкального творчества считают жизненные явления, саму музыку, музыкальный опыт, которым овладел ребенок. Процесс детского творчества вызывает у детей особое желание действовать в искренней и непринужденной обстановке в таких видах деятельности, как игра, инсценировка, песня и др. По своей природе детское творчество синтетично и часто носит импровизационный характер. Оно дает возможность полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявлять способности у детей.

Различные звуковые явления, и в частности музыка, в течение всей жизни человека улавливаются слухом и по системе слухового анализатора

поступают в мозг, где в соответствующих отделах коры происходит обработка этих сигналов, «откладывание» их в звуковой памяти. Так накапливается звуковой опыт. На этой основе происходит развитие музыкального внутреннего слуха, музыкальных представлений, музыкального мышления.

Однако сам по себе музыкальный звуковой опыт еще не ведет к развитию музыкальности. Музыкальные построения тогда превращаются в язык, когда они связываются с определенными явлениями, предметами внешнего мира, с различными состояниями человека, с его переживаниями, когда звуки начинают обозначать эти явления и служить средством передачи определенного сообщения.

Обыкновенно с детства ребенок в той или иной степени постигает этот язык, засыпая под колыбельную песню, приплясывая под танцевальный напев. Освоив речь, он, по словам песни, начинает понимать ее музыкальное содержание. Так постепенно у ребенка возникают определенные музыкальные образы, музыка начинает входить в его мышление. Чем чаще определенные музыкальные звучания начинают обозначать понятные ребенку явления, чем чаще он ими пользуется в своих занятиях, играх, тем прочнее они входят в его жизнь, тем активнее он ими оперирует, развивая и обогащая образное музыкальное мышление, свою музыкальную фантазию. Знакомый с нотной грамотой и занимающийся музыкой ребенок быстро начинает оперировать музыкальными образами, которые у него возникают при игре посильного для его восприятия сочинения. К тому же, как правило, пьески для детей имеют названия, подсказывающие тот или иной образ. Постепенно ребенку становятся доступными все более сложные произведения, его музыкальное мышление, его фантазия и образное видение все больше развиваются.

Ученые отмечают, что раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для общего развития, вполне отвечает потребностям и возможностям ребенка. У детей семи лет широко развивается самостоятельное творчество: музыкальное, театральное, литературное. Дети проявляют творчество в такой близкой им деятельности, как музыкальные игры, хороводы, пляски, пение, во всех видах музыкального творчества. Каждого ребенка характеризует своеобразный комплекс способностей. Одни,

имея музыкальные способности, не обладают сценическими или вокальными данными, у других, наоборот, отсутствуют музыкальные данные, а третьи сочетают в себе все, что надо для пения, и их называют одаренными.

Одаренность - это своеобразное сочетание врожденных свойств-задатков, которые позволяют развиваться всем способностям, нужным для любого вида деятельности.

Человек не рождается с готовыми способностями, но у разных людей имеются разные задатки. О способностях человека мы судим по тому, как ему удастся та или иная деятельность. Способным к рисованию мы называем того ребенка, который легко может изобразить на бумаге предложенный предмет. Музыкально способны те, кто легко запоминает и воспроизводит мелодию, ритм, кто выразительно поет, играет.

Для всякой деятельности надо иметь ряд способностей. Певец должен, кроме способностей чисто музыкальных, иметь вокальные и сценические способности. Певческий голос также является одной из способностей человека. Для того чтобы сделаться певцом, надо иметь определенные задатки, в которые входит природная структура и особенности голосового аппарата, а также природные свойства нервной деятельности - системы управления певческой функцией. Способности развиваются, и иногда с очень раннего возраста. Поэтому надо предоставить возможность детям разнообразно проявить себя в играх, танцах, пении и т.д. Однако наилучшее развитие способностей происходит в процессе обучения данной деятельности.

Общеизвестно значение раннего развития способностей. Если, например, музыкант начинает заниматься с раннего детства, то музыкальные способности разворачиваются особенно полно. Когда нервная система очень чутка, организм еще формируется, целенаправленная тренировка вызывает не только образование новых связей и совершенствование нервных процессов в коре, но и анатомо-физиологические изменения в организме, благоприятствующие данному виду деятельности.

Процесс формирования певческого голоса труден, так как младшие школьники еще не умеют анализировать поставленную задачу в целом. Но при правильном воспитании их певческая деятельность принимает особый характер - управляемый, целенаправленный. Формирование певческих

навыков строится на развитии образного мышления, способности общения. Этот процесс протекает интереснее, если учащиеся осознают свои ошибки и умеют отличать хороший результат от плохого. С этой целью после каждого концертного выступления необходимо делать анализ ошибок, почему они были допущены, и как их избежать в будущем. Необходимо проводить диагностику результатов развития певческого голоса и в течение учебного года.

В педагогической деятельности используются дикционные упражнения по различным системам. В результате этих работ у детей наблюдается правильное формирование певческих навыков, что положительно сказывается на качестве пения.

Необходимо, чтобы все учащиеся становились солистами, независимо от вокальных данных. Это позволяет молодым исполнителям полностью раскрыть свой творческий потенциал, преодолеть барьер неуверенности. Важным фактором в активизации творческого начала в музыкальной деятельности является применение «игровых ситуаций» в работе, особенно на начальном этапе. Игры должны быть увлекательными и «серьезными» в одно и то же время, придумать их не составляет особого труда по любому виду вокальной работы. Очень эффективна игра «Передай музыку», которая заключается в том, чтобы заданный тон дети передавали друг другу как эстафету, сначала последовательно, без перерыва звучания, затем с паузой при передаче эстафеты, тренируя, таким образом, музыкальный слух и память.

Основная задача обучения вокальному пению состоит в доведении искусства пения до известной степени совершенства. Необходимо встретить особое сочетание врожденных данных, которые после долгого, хорошо направленного обучения должны еще развиваться.

Голос есть природный инструмент, поэтому обаяние, выражение, красота эффектов, производимые им, ставят его выше всех инструментов, созданных людьми.

Музыкально -эстетическое развитие детей определяется тем, что данный тип воспитания оказывает не только на эмоциональное состояние личности ребенка, но и на развитие его умственных и психических качеств. Развитие голоса и слуха, художественного вкуса - является основой в занятиях вокала.

Таким образом, развитие музыкально-творческих способностей детей наиболее эффективно протекает в условиях разнообразной певческой деятельности. В процессе певческой деятельности, предусматривающей вокальную импровизацию, исполнение песен, фрагментов инструментальной музыки, музыкальные игры с пением, а также вокальные упражнения, проводимые вместе с педагогом и самостоятельно, происходит наиболее активное развитие музыкальных способностей. Преимущество разнообразной певческой деятельности заключается в том, что она опирается не только на обычные формы и методы работы, но в первую очередь, на игровую деятельность и импровизацию, в ходе которой ярче всего проявляется весь комплекс музыкально-творческих способностей учащихся.

Через вокальную деятельность происходит приобщение ребенка к музыкальной культуре, развитие его творческих способностей. Пение - это прекрасная психологическая, нравственная и эстетическая среда для формирования лучших человеческих качеств. На занятиях дети приобретают навыки музыкального исполнительства, позволяющие им творчески проявлять себя в искусстве.