**Описание опыта работы
педагога дополнительного образования
ЦВР Ново-Савиновского района г. Казани
Энже Хакимовны Махияновой**

Музыка в эмоциях и движении.

**Формирование вокально-хоровых навыков у детей
без базового музыкального образования**

*«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать – зависит весь его дальнейший путь к знаниям»
(В.А. Сухомлинский).*

Сведения об авторе:

Энже Хакимовна Махиянова - педагог дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» Ново-Савиновского района г. Казани. Окончила Казанский Государственный Педагогический Институт, учитель музыки. Педагогический стаж –18 лет, квалификационная категория по должности «Педагог дополнительного образования».

Развитие эстетической культуры, которое дает музыкальное образование для современных детей крайне важно. В сложном цифровом мире, дети с первых лет жизни «уходят» в мир технологий, развиваются в условиях победного шествия массовой культуры, окружены миром «ценностей» общества потребления, становятся замкнутыми, агрессивными, либо мало эмоциональными, плохо адаптируются в социальном мире. В современном цифровом мире все меньшее количество детей соприкасается с настоящим искусством, значимыми культурными ценностями.

Вместе с тем, творчество – не удел избранных людей, гениев. Творчеством пронизан весь мир детства, когда ребенок воображает, изменяет и создаёт что-либо новое. Творчество становится для детей осмысленным и необходимым занятием, так как ребёнок уже в школьном возрасте потенциально способен выразить художественным способом своё собственное, индивидуальное отношение к явлениям окружающей действительности.

Музыка и хоровое пение как сложная когнитивная деятельность оказывает сильное влияние на интеллект ребёнка, развивает у него необходимые для

сложной работы качества: организованность, выносливость, системность, упорство, воображение, креативность.

На моих занятиях по музыкальному творчеству дети чувствуют себя психологически комфортно, легко и раскрепощенно. Также способствует самовыражению введенная практика ритмических игр и упражнений. Методика предлагает творческое осмысление традиций исполнения песен разных жанров, изучение и использование оригинальных жанровых форм исполнительства. Исполнение произведений идет на двух государственных языках: русском и татарском. На занятиях идет обсуждение традиций культур и межкультурных коммуникаций, что позволяет развивать у детей чувства патриотизма и толерантности.

Кроме того, разрабатываются новые игровые формы информирования и расширения кругозора детей в различных областях искусства, так как обучающиеся не имеют базового музыкального образования.

У каждого участника хора за несколько лет формируется «личное портфолио», в основу которого входят презентационные записи, а также дипломы, грамоты, благодарственные письма. Учащиеся создают личный кейс «минусовок» исполняемых песен, который можно разбить на тематические блоки: патриотические, о маме, о дружбе, о Родине и родном крае и т.д.

Каждый участник хора получает навыки работы с речевым аппаратом, голосом, овладевает набором упражнений, скороговорок, техник артикуляционного самомассажа, который имеет возможность применить в условиях учебной, творческой, научно-практической деятельности.

Дети так же получают навыки культурной социальной коммуникации общения, установку на успех, познание и творчество.

Песни, изучаемые в процессе обучения, могут быть использованы при организации семейных мероприятий, праздников, торжеств. Многие семьи разучивают музыкальные композиции вместе, что как отмечают учащиеся, способствует улучшения эмоционального климата в семье.

На протяжении многих веков истории человечества представители различных наук спорят о путях и истоках возникновения музыки. Но все они сходятся на том, что она родилась, прежде всего, как пение, вместе с речью, а может быть и до возникновения первого слова. Можно сказать, что человеческий голос стал первым музыкальным инструментом на планете.

По утверждению психолога П.В. Симонова: «Занятия искусством – это не барская прихоть, это – необходимость. Правое полушарие – эмоциональный мозг – является базисом для развития левого полушария – мозга рассудочного. Левое полушарие обеспечивает вербальную функцию психики, правое - невербальную, природа же человека сочетает в себе в разных пропорциях черты как художественного, так и мыслительного типов. Только в этом случае происходит равномерное развитие обоих полушарий мозга, и только такое развитие создает полноценную и психически устойчивую личность – святая святых задач системы народного образования и родительского воспитания». (Симонов П. В. Созидающий мозг. – М.,1993)

Пение и его высшая форма – хоровое искусство является подлинным источником отечественной музыкальной культуры, как в отдаленном прошлом, так и в настоящее время.

Основополагающее место певческого искусства в музыкальной культуре прошлого и современного определяется такими его свойствами, как общедоступность, народность, массовость, что свидетельствует об универсальном общественном и личностно значимом характере пения.

Певческое искусство издревле лежало в основе музыкального и духовно-нравственного воспитания детей. Песня сопровождала человека от момента рождения и до последних его дней: от колыбельной матери, песен-игр и хороводов, до трудовых, церковно-обрядовых. Именно через пение формировалась у ребенка душевная гармония, вносящая порядок в ритм его жизни, быта, взаимоотношения с людьми и Богом.

Пение на протяжении веков было главным инструментом воспитания детей, средством их социальной адаптации в процессе усвоения духовного опыта поколений.

Певческая деятельность имеет решающее значение для развития не только музыкального слуха и голоса, но и музыкальности ребенка в целом.

Занятия пением являются мощным фактором не только специфически музыкального, но и общего развития детей, их умственной и эмоциональной сферы. Это происходит потому, что в певческом процессе задействованы такие функции мозга, как: восприятие, воображение, чувства и эмоции, анализ и синтез, мышление и память, формируются волевые качества личности при достижении поставленной цели в обучении.

Таким образом, вокально-хоровое воспитание детей создает необходимые условия для целостного развития личности учащихся, может служить многосторонним средством для воспитания ребенка. Влияние его захватывает самые глубокие стороны внутреннего мира человека.

По наблюдениям современных педагогов дети, систематически занимающиеся хоровым пением, лучше учатся в школе по всем предметам, более дисциплинированы и эмоционально развиты, по сравнению со своими сверстниками, не занимающимися музыкой и, в частности, хоровым пением.

Исследования психологов свидетельствуют о том, что детство – это сенситивный период для любого обучения и в том числе занятий искусством, когда человек открыт для диалога и восприятия информации, для усвоения социальных норм поведения, формирования индивидуально-психологических свойств личности. Недооценка художественного и в том числе певческого развития учащихся в рамках общеобразовательной школы может привести к отрицательным последствиям в других сферах деятельности человека.

На уроках музыки мало уделяется внимания хоровому пению, поэтому не решается основная задача вокальной работы – постановка голоса учащихся. А если пение и имеет место на уроке, то оно проходит на уровне массового пения без учета правил вокальной технологии. Такое пение пагубно для физического и психического здоровья детей. При достаточно длительном таком «музицировании» голоса поющих учащихся портятся. У детей

искажается представление о хоровом искусстве, которое превращается для них в фактор стресса (Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. - С.-Пб., 2000). Пение «не поставленным» голосом не приводит к развитию тех личностных качеств учащихся, о которых говорилось выше, а, напротив, способствует разрушению певческих способностей и формирует отрицательное отношение к урокам музыки. Из такого кризисного состояния дел можно выйти путем активизации хорового пения в системе дополнительного образования.

Певческая деятельность детей начинается и осуществляется в такой последовательности: знаю, слышу, воспроизвожу, творю музыку через интерпретацию, вокальную импровизацию, сочинение в пределах возможного.

Все эти этапы должны присутствовать в структуре каждого занятия, постепенно лишь усложняясь в содержательном отношении. Такая последовательность в работе отражает тесную взаимосвязь музыкального мышления, слуха и голоса.

С медицинской точки зрения пение – это своеобразная гимнастика дыхания, которая благотворно влияет на развитие грудной клетки, способствует регуляции сердечнососудистой системы, улучшает газообмен в легких и пр. Хоровое пение – способствует мышечной релаксации, поскольку в процессе активной певческой деятельности в рамках классической школы задействуется весь организм поющего как система, что, в целом, содействует оздоровлению подрастающего поколения и всех занимающихся пением.

Большое значение для развития певческого голоса имеет возраст, с которого начались систематические занятия пением, музыкальные и особенно вокальные способности от природы, а также методика обучения. Между возрастными периодами развития голоса детей должна существовать преемственность. Поэтому обучение детей в каждом возрасте должно служить подготовкой к следующей ступени.

На своих занятиях, на хоровых репетициях, я активно использую движение. Для ребёнка познание мира через движение – главное условие развития. Только с движением у детей происходит постепенное формирование интеллектуальных механизмов мышления. Специфика организации репетиционного процесса позволяет во время занятий чередовать пение, стоя и сидя. Такая смена положения способствует восстановлению снижающегося в процессе занятия функционирования органов и систем организма, восстанавливает работоспособность, улучшает кровообращение в ногах. Чтобы переключить внимание с одного вида деятельности на другой, дать детям возможность отдохнуть от умственного труда, а также предоставить небольшой отдых нервной системе, я ввожу оздоровительные паузы. Также эмоции играют немаловажную роль в процессе обучения пению. Когда пение и музыка увлекают детей, процесс обучения дает хороший результат, и наоборот. Концентрация внимания и, в конечном счёте, успешность обучения детей опирается на интерес. С этой целью используются игровые методики и творческие задания:

- совместное с детьми сочинение ступеневых и мелодических вариантов распевок, упражнений
- совместное обсуждение постановок театрализованных песен и сценических решений концертных программ.

Обязательно слежу за чистотой интонации и точностью вступления в ноту. Навык точного вступления в ноту связан с постепенным развитием внутреннего слуха – обучающемуся надо мысленно представить правильное звучание или высоту ноты заранее. В музыкальной педагогике используется понятие «предслышание». После вдоха надо про себя услышать высоту звука, в который вступать. Этот навык – предслышания – у детей надо обязательно тренировать, специально напоминая и спрашивая при показе ауфтакта: «Представили, где звук?», «Помним, где звук?», «Как звучит первая нота?»

Использую также упражнение «Гудок» для построения унисона. Сначала предлагаю спеть всем разные звуки одновременно, какие получатся, кому где удобнее: «Вот какой гудок у нас получился!» А затем собраться на одном определённом звуке, в одной точке, как будто при помощи магнетика. Несколько раз повторить, добиваясь унисона. Лучше использовать гласную «У».

Не могу оставить без внимания вопрос влияния песенного репертуара на музыкально-эстетическое развитие детей. Решающее значение в вокальном обучении и воспитании имеет репертуар. Грамотно подобранный репертуар активно способствует развитию слуха и голоса обучающихся, эмоциональной отзывчивости на музыку. В процессе разучивания песен у детей формируется ощущение формы музыкального произведения, восприятие семантического значения метроритма, гармонии, лада. Обучающиеся постепенно начинают постигать выразительное значение каждого из элементов, составляющих музыкальное искусство, сущность художественного образа и способы его передачи в собственном исполнении. При выборе песенного репертуара руководствуюсь, прежде всего, целями обучения и воспитания учащихся, которые относятся к их эстетическому и этическому воспитанию средствами музыкального искусства, и сливаются с общими задачами формирования физически и духовно полноценных личностей.

Понимание этого позволяет безошибочно отобрать вокальный репертуар с точки зрения его содержания.

Немаловажным для педагога считаю контроль за своей речью. Дети часто воспринимают слова педагога буквально и порой после какого-либо образного сравнения от избытка стараний делают все наоборот. Вообще словесных указаний должно быть как можно меньше, особенно в процессе работы с детьми младшего возраста. Основной способ обучения – вокальный показ учителя, так как у детей в возрасте до 10 лет особенно ярко проявляется способность к подражанию.

Придерживаюсь мнения, что большое значение для успешной работы имеет не только высокая квалификация педагога, но и его *умелый подход к ученикам* на основе любви и знаний возрастной психологии и педагогики.

Педагогу трудно бывает добиться положительного результата в работе, если он не способен установить контакт со своими учениками, создать атмосферу доброжелательности и доверия, сделать так, чтобы дети захотели заниматься пением у него в хоре. Это весьма трудная задача, решение которой зависит от многих факторов, в том числе от состояния нервной системы учителя. Спокойное и ровное отношение к учащимся – вот лучший помощник учителя в организации учебного процесса.

Невозможно всегда быть спокойным и ровным, однако это достигается неустанным самовоспитанием. Рабочая, творческая атмосфера на занятиях, выдержанность создает педагогу авторитет у обучающихся. Бывают и сложные ситуации. При их возникновении беседовать с ребёнком лучше не в присутствии всей группы, а с глазу на глаз в дружеском и доверительном тоне. Это всегда бывает более эффективно, чем «отчитывание» при всех в повышенном тоне.

Призываю всех быть *тактичным* при неправильном пении учеников: не следует их передразнивать, лучше еще раз показать правильный способ исполнения. Отношение к особо одаренным и менее одаренным ученикам должно быть одинаково ровным. Нельзя выделять «любимчиков» за их способности перед другими. К способным учащимся необходимо усиливать требования, а менее способных подбадривать, поощрять их успехи, пусть и небольшие.

Предлагая задание ученикам, должно понимать, насколько оно выполнимо. Нельзя применять в своей практике какие-либо методы вокальной работы с детьми без должного понимания их смысла. Следует помнить, что всякий метод работает только при определенных условиях: в руках одного педагога он эффективен, а у другого – не приводит к желаемому результату. Только с годами в процессе практической работы у педагога формируется свой «педагогический почерк», опирающийся на опыт.

Опыт работы позволяет осмыслить основные

Педагогическое воздействие во время хоровых занятий:

- Стимулирование критического мышления учащихся, через выполнение творческих заданий, создающее для них поисковые, неоднозначные ситуации,
- Постоянное побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения;
- Организация соревнований на уроке между отдельными детьми, группами или классами как игровой момент, повышающий интерес к занятиям;
- Использование юмор как способа вызвать положительные эмоции, повышающие работоспособность учащихся на занятиях;
- Подбор индивидуальных заданий и рисунков на тему исполняемых песен для усиления эмоциональной отзывчивости детей на музыку;
- Одобрение, поощрение успехов учеников с целью стимуляции их интереса к занятиям;

- Использование дыхательной гимнастики и легких физических упражнений в процессе репетиции, которые снимают статические мышечные напряжения, улучшают кровообращение, восстанавливают работоспособность;
- Формирование личностного и социального смысла певческой деятельности через концертную деятельность хорового коллектива.

Недопустимые методы и условия для хорового пения:

- Форсированное пение или фальшивые интонации;
- Работа в ситуации физического переутомления учащихся (например, в результате чрезмерной продолжительности занятий);
- Излишняя сложность вокального репертуара в отношении звуковысотного диапазона, высокой тесситуры, объема произведения, содержания текста, темпа, ритма, длины музыкальных фраз, характера звуковедения и пр.;
- Нарушение норм правильного звучания голоса;
- Использование грудного регистра за пределами соответствующего ему звуковысотного диапазона, т. е. выше f1;
- Излишнее увлечение концертной деятельностью и, особенно сольными выступлениями;
- Пение в душных помещениях с плохой акустикой.

Принципы педагогического взаимодействия на музыкальном занятии:

- Принцип поэтапности, последовательности позволяет продвигаться от простого к сложному, не создавать ученику излишних нагрузок, формировать позитивную самооценку.
- Принцип единства художественного и технического развития хорового пения позволяет развиваться и осваивать программу с учетом возрастных особенностей
- Принцип гармонично воспитания личности реализуется непрерывно на протяжении всех занятий и во время концертной деятельности.
- Принцип успешности – это развиваемое у учеников стремление довести все до результата и презентовать, продемонстрировать на публике, в ходе концертной деятельности свои умения.
- Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию ребёнка предполагает музыкальный и песенный материал (репертуар, диапазон, атака и форсирование звука), выверенный для возраста ребёнка, с целью сохранения физиологического, эмоционального, психологического здоровья.
- Принцип творческого развития позволяет развивать эмоциональность, артистичность, а также креативность, неординарность мышления обучающихся.
- Принцип доступности осуществляется путем внедрения в работу современных технологий, через рассылку на электронные адреса минусовок песен, записанных отдельно от гармонического сопровождения мелодий.

- Принцип ориентации на особенности и способности (природосообразности) ребёнка позволят отдельным обучающимся, осваивать более сложный уровень, например, сольные фрагменты.
- Принцип практической направленности означает, что используемые упражнения, ритмические задания и изучаемые песни каждый обучающийся имеет в своем багаже, который может применить по мере необходимости.

Систематическая и плодотворная работа со специальной педагогической литературой и периодикой («Дополнительное образование», «Учительская газета», «Музыка в школе», «Музыкальная жизнь») позволяет мне систематизировать и усовершенствовать методические разработки, обогащая их нотным материалом, текстами песен, также быть в курсе новых тенденций в сфере образования.

Посещение занятий педагогов и консультации с преподавателями «Казанской Государственной Консерватории им. Н.Г.Жиганова» и ГАПОУ, «Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева» с целью повышения профессионального мастерства ведет к практическому применению инновационных методик в работе с детским коллективом.

Приятно отметить, что мой опыт был опубликован во Всероссийском сетевом издании «Время Знаний», Всероссийском образовательном издании «Альманах педагога», Всероссийском сетевом образовательном издании «Спутник педагога» в 2018 году.

Материалы к занятиям

Пример игрового варианта дыхательных упражнений:

Вдох - Понюхать цветочек (розу, ромашку, гвоздику – кто что любит)
Задержать дыхание – спрятать аромат в животике – подержать на заданный счёт, например на 4. Потом спокойный выдох.

Выдох – Быстрый сильный выдох – тушим свечи на праздничном торте в день рождения.

Пример комплексного варианта с самомассажем лица, артикуляционной гимнастики, пальчиковыми упражнениями

Текст стихотворения	Соответствующие действия
Ручки растираем	Потирание ладоней
И разогреваем	Хлопки
И лицо своим теплом мы умываем	Разогретыми ладонями проводят сверху вниз
Грабельки сгребают все плохие мысли	Граблеобразные движения пальцами от середины лба к вискам
Ушки растираем вверх и вниз мы быстро	Растирание ушных раковин по краю снизу вверх и сверху вниз
Их вперёд сгибаем	Сгибание ушных раковин вперёд
Тянем вниз за мочки	Оттягивание вниз за мочки

А потом уходим пальцами на щёчки	Пальцы перебегают на щёчки
Щёчки разминаем, чтобы надувались	Указательный, средний и безымянный пальцы разминают щёки круговыми движениями
Губки разминаем, чтобы улыбались	Большой и указательный пальцы разминают сначала верхнюю губу, а затем нижнюю губу
Как утята к утке клювики потянем, разомнём их мягко, не задев ногтями	Вытягивание губ вперёд
Уголками губ мы щёчки поднимаем	Средние пальцы по очереди поднимают то правый, то левый угол рта
А потом от носа вниз к губам стекаем	Спиралевидные движения от носа к углам рта
Губки пожуём мы, шарики надуем	Покусывание нижней губы верхними зубами и наоборот; надуваем щёки
И губами вправо-влево потанцуем	Указательные пальцы поглаживают губы
Под губой язык лежит, кулачок в губу стучит	Язык под верхней, а затем под нижней губой, и поколачивание кулачком по нижней губе
Тянем подбородок и его щипаем	Разминание подбородка с оттягиванием его вниз; пощипывание нижней челюсти от подбородка к ушам
А потом по шейке ручками стекаем	Поглаживание шеи всей ладонью от нижней челюсти к ключицам

В своей работе также использую распевное медленное чтение стихов с поставленной задачей выразительно, рельефно передать содержание текста. Стихи читаются нараспев всей группой, вариантов интонационного прочтения может быть несколько. Требуется выразить содержание стихотворения через интонацию, жест, мимику.

Бедный зайка

Бедный зайка, бедный зайка-

Еле ухом шевелит!

Рассказать не может зайка,

От чего оно болит.

А я знаю: вся беда от соседского кота! Да!

(Найти движения, жесты, которые помогут передать содержание)

Дженни

Дженни туфлю потеряла

Долго плакала, искала

Мельник туфельку нашёл

И на мельнице смолол!

(Во время чтения последовательно изображаем эмоции)

Декламация стихов и других упражнений приводят к усвоению и сопоставлению регистров. Например, «Полёт жука» «ЖЖЖЖЖ» - рука показывает изменяющуюся высоту звука, кружение. То выше, то ниже, голос следует за рукой. Потом жук садится отдохнуть, посидел, расправил крылышки и снова полетел. Потом показываем то же самое другой рукой, двумя руками. «Комар летит» «ЗЗЗЗЗ» - комар летает долго, на разной высоте; комара поймали – сделать резкое хватающее движение кистью, звук прекратить. Или комар улетел, не поймали, приходится снова его ловить. Повторяем другой рукой, двумя руками.

Результативность педагогического опыта

С 2015 г. по 2018 г. коллектив «Кюелле балачак» становился неоднократным лауреатом конкурсов.

Дата	Название конкурса	Результат
18.04.2015	V Всероссийский конкурс вокально-хорового творчества «Весенние проталины»	Лауреат II степени
10.12.2015	VII Международный фестиваль-конкурс «Свет Рождественской звезды»	Дипломант I степени
12.01.2016	Всероссийская вокально-хоровая ассамблея «CANZONIERE»	Лауреат II степени
17.01.2016	Всероссийский фестиваль-конкурс «Путь к Вифлеемской звезде»	Лауреат II степени
04.04.2016	II Международный фестиваль-конкурс «Крылатый барс»	Лауреат III степени
20.04.2016	Всероссийский фестиваль-конкурс вокально-хорового исполнительства «Яблонь белый цвет»	Дипломант I степени
19.11.2016	II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая Лира»	Лауреат III степени
12.01.2017	Международный фестиваль-конкурс «DreamFest»	Лауреат I степени
25.02.2017	Международный конкурс-фестиваль вокального мастерства «Голос вселенной»	Лауреат II степени
03.03.2017	IV Международный конкурс вокалистов «Сандугач»	Лауреат III степени
26.03.2017	Международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта»	Дипломант I степени
09.12.2017	Международный конкурс-фестиваль «Хрустальное сердце»	Лауреат III степени
17.02.2018	Межрегиональный фестиваль-	Дипломант

	конкурс детского и юношеского творчества	I степени
18.11.2018	Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Миллениум Фест»	Лауреат III степени
24.11.2018	Международный конкурс искусств «Art Перспектива»	Лауреат I степени
30.11.2018	V Городской экологический фестиваль детских и юношеских творческих коллективов «Зелёная планета»	Лауреат III степени
22.12.2018	Всероссийский конкурс искусств «Новогодняя планета»	Лауреат I степени

Начальное хоровое пение формирует у обучающихся самостоятельность мышления в сфере искусства, навыки системного анализа деятельности как способа человеческого бытия, духовную потребность в продолжении своего образования-совершенствования, комплекс универсальных навыков, необходимых для любого вида творческой человеческой деятельности и, главное, формирует способность быть способным, что позволяет личности свободно входить в плоскость искусства, а значит - плоскость творчества в любом варианте деятельности.

Таким образом, вокально-хоровое воспитание детей создает необходимые условия для целостного развития личности учащихся, может служить многосторонним средством для воспитания ребенка. Влияние его захватывает самые глубокие стороны внутреннего мира человека.

Хоровое пение - один из путей возрождения национальной духовности, достижения высокого уровня общей культуры и образованности нации, психического и физического здоровья детей. Поэтому в центре внимания должны быть, прежде всего, дети, поскольку они будущие граждане России. Как писал В.А. Сухомлинский: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека»