

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Лянторская ДШИ №2»

Методический доклад
Подготовка к учебному году
эстрадного вокалиста

Подготовила: Гельмантинова В.В.
преподаватель отделения « Хоровое пение»
«Эстрадный вокал»

Г. Лянтор
2025г

Содержание

1. Преподавательский ресурс: как стать успешным и востребованным преподавателем
2. Типы обучаемости
3. Как подготовиться к учебному году: индивидуальная карта ученика
4. Составление плана развития - цели и этапы
5. Современная педагогика

1. Преподавательский ресурс: как стать успешным и востребованным преподавателем вокала

Современный педагог вокала – это энергичный, веселый, заряженный человек, которому есть чем поделиться с учеником. Но, иногда случается, что есть выпадение из ресурса, недостаточно энергии или переживание творческого кризиса.

Что может тяготить и в чем может быть проблема:

- возможно, слишком мало или слишком много учеников, поэтому педагог не успевает восстановиться к следующему рабочему дню;
- плохое оборудование и оснащение кабинета, что приводит к некачественному восприятию вокальных возможностей учеником;
- не устраивает результат работы и развитие учеников;
- недостаточно методического материала;
- географическая удаленность от мегаполисов, где постоянно проводятся различные мастер-классы и семинары по современной педагогике в области вокала и тд.

Определив достаточно комфортные условия в работе, и составив поэтапный план развития профессиональных компетенций можно решить эти проблемы.

Для начала, педагогу необходимо развиваться и вдохновляться, совершенствуя свои профессиональные качества, через обучения. Каждое такое обучение должно заряжать на работу и заинтересовывать, чтобы это чувствовали ученики, приводя учебный процесс к взаимному положительному энергообмену.

Далее, найти мотиваторов – коучей (это могут быть не только вокальные тренеры, но и спикеры по личностному росту, психологи, музыканты-исполнители и тд.), кем можно бесконечно восхищаться и вдохновляться, изучить их стратегию и следовать ей.

Также, найти свой интерес в работе. Это может быть общение с интересными людьми или развитие своего продукта в инстаграме, работа онлайн или заполнение журналов, преподавательская деятельность в музыкальной школе, вокальной студии, музыкальном колледже или институте, работа с одаренными детьми, участие в престижных конкурсах, раскрытие творческого потенциала учеников и отслеживание их результатов в динамике.

Ну, а если очень понравился мастер-класс, семинар, курс от вокального тренера, или же преподаватель, чьи ученики поют профессионально и качественно – можно им написать, поблагодарив или отметив в сторис, и тогда случится взаимный контент по обмену полезной информацией.

Резюмируя отмечу, что имея огромную любовь к преподавательской деятельности и стремление к профессиональному росту, можно решить любые проблемы и стать успешным, востребованным педагогом.

2. Типы обучаемости

Тип обучаемости – это - способность восприятия и переработки информации.

Преподавателю необходимо определить рейтинг типов у себя и ученика, найти подход и использовать его в обучении (индивидуальный подход), также, разговаривать на языке ученика, ни в коем случае, не навязывая свой тип обучения.

1. Аудиальный

Как определить: информация воспринимается на слух, речь эмоциональная с разной интонацией, быстро обучается на слух, хорошо снимает. Говорит – Я слышу этот звук как....

Как учить: дать послушать, показать голосом, снять на слух, больше показать голосом несколько раз, чтобы закрепилось

2. Визуальный

Как определить: смотрит вверх, в сторону, закрывает глаза, когда рассказывает или поет. Ученику нужно увидеть, чтобы запомнить. Использует движения рук, как бы показать звук или образ. Говорит – Я вижу это как...

Как учить: записывать задание, иметь таблицы, плакаты, ларингоскопию. Отправлять дз сообщение, смотреть видео, рисовать на уроках. Показываем руками жесты для определенных вокальных структур.

3. Кинестетический

Как определить: жестикулирует, трогает руками, чувствует каждый хрящ и мышцу. Говорит, такое чувство, что...Я чувствую...

Как учить: нужны физические ощущения. Можно трогать ученика с разрешения, показывать на себе. Спрашивать что и где ты чувствуешь ? использовать эти чувства в объяснениях. Применять жесты EVT и CVT или другие.

4. Образный

Как определить: абстрактные выражения в описаниях. Напр. -пение в маску, опора.

Фразы представь, что... встречается часто у творческих людей. Передают словами эмоциональные ощущения. Это могут быть кинестетические ощущения.

*Как учить:*Говорить- представь, что... спрашивать, как чувствуешь, какой образ представляешь. Использовать эти образы при повторении и обучении.

5. Логический

Как определить: рассказывает факты, приводит доводы, объясняет актуальность, анализирует, любит разговаривать, задает много вопросов, все помнит.Говорит - Как Я понимаю...

Как учить: объяснять доказывать через логику, не путаться в фактах, отвечать на вопросы, давать анатомические и физиологические факты.

3. Индивидуальная карта ученика

Перед началом учебного года надо заранее подготовиться. Для этого необходимо заполнить индивидуальную карточку ученика, в которой есть важные моменты:

- **постановка цели** - очень важный этап, так как у педагога и ученика могут быть разные цели или разные отношения к ним. Например: мы выбираем крутые песни и участвуем в конкурсах. У одних посыл - занять 1 место или гран-при, у других- просто поучаствовать, попробовав свои силы. Таким образом получается, что цели одинаковые, а послы разные и это важно учитывать при общении с родителями и учениками;

- **определяем действия** - намечаем конкурсный план, от этого зависит выбор репертуара. В этом плане могут быть джазовые, патриотические , тематические или авторские песни.

- **анализ вокальной техники и амплуа** – также, очень важный этап. Можно постоянно выбирать репертуар, игнорируя свою органику в энергетике или свои

вокально-технические возможности и потом удивляться почему не отмечают высокими баллами на конкурсах и не приглашают в концерты.

-наметить план перспективы развития - выбор репертуара разбиваем на три списка: конкурсный, концертный и учебный. Также, в индивидуальной карточке ученика необходимо отметить те песни, которые записывали в студии (плюсовки). Это понадобится для мероприятий и концертов, где сложно выстроить звук.

- определить тип обучаемости ученика – определить, какой тип восприятия и переработки информации больше всего подходит ученику, ни к в коем случае, как говорилось ранее, не навязывая свой тип обучаемости.

4. Составление плана развития - цели и этапы

Постановка этапов и целей очень важна. Я ставлю цели на учебный год, касающиеся творческого развития и развития вокальной техники.

Что касается творческого развития – это конечно же подготовка конкурсного и концертного репертуара, выбор различных уровней конкурсов (от простых к более сложным), участие в мероприятиях города, района и округа. В данный момент мы готовимся к празднованию 100-летия района подготовкой музыкального материала.

Развитие вокальной техники предполагает индивидуальную работу по улучшению качества звука и применению современных вокальных приемов. Например, в этом учебном году я прохожу обучение по вокальной методике CVT-это новейшая технология по развитию голоса, основанная на научных исследованиях. Стараюсь применять в работе с учениками базовые методы-поддержка, твенг, вокальные режимы. Также, в рамках большого курса Ольги Кляйн, участницы шоу Голос, топового преподавателя по импровизации и мелизматике Академии И. Бутмана в г. Москва, я познакомилась с методом EVT – это, также, новейшая технология, основанная на научных исследованиях. В работе с детьми применяю основные структуры вокальной анатомии в доступной и понятной им форме. Например, типы смыкания голосовых складок, положение гортани, губы, челюсть, язык, положение мягкого нёба, анкеровка, твенг- всё это на данном этапе дается пока сложно, поскольку ученики маленькие и материал не простой, но тем не менее у нас достаточно времени для того, чтобы осваивать этот метод , улучшая и расширяя возможности голосового аппарата.

CVT и EVT идут в поддержку к базовому уровню постановки голоса – использование нейтрального режима, формирование гласных в сочетании с согласными, атаки звука, пение в высокой вокальной позиции, работа над фразировкой, выразительными средствами и ритмом в репертуаре и тд.

Но все это только техническая сторона, главное –это формирование у учеников музыкального вкуса, уверенности и веры в свою индивидуальность, побороть страх сцены и возможно, определиться с выбором профессии в пользу вокала, целенаправленно обучаясь этому виду искусства.

Какие же этапы необходимо предусмотреть для выполнения целей по творческому и вокально-техническому развитию?

В первую очередь , как можно чаще участвовать в концертах и конкурсах для того, чтобы побороть страх сцены и стать более уверенным и раскрепощенным. Начинать, конечно же надо с простого песенного материала, и уже после того, как ученик почувствует себя более свободным, переходить к сложному репертуару.

Во-вторых, совершенствовать вокальную технику, выполняя домашние задания, иначе, если закрепления материала не будет, то и движения вперед затормозится. Необходимо тренировать мышечную память, ведь вокальный тракт-это мышцы. Спортсмен тренирует тело, вокалист тренирует мышцы вокального аппарата. Тогда и петь будет легче и свободнее, зная правильные настройки голоса - можно брать высокие ноты, справляться с переходными зонами и применять в песнях современный (коммерческий) звук.

Как итог- обе цели будут достигнуты во благо ученика, для его дальнейшего развития.

Для себя, как педагога, я тоже поставила цели – пройти обучение по методу CVT и EVT, получить удостоверение КПК и сертификат о прохождении большого вокального курса Ольги Кляйн «Город вокалистов», в котором собраны следующие материалы: вокальное сольфеджио, анатомия вокалиста, дизайн вокала, диапазон, мелизматика, импровизация, расщепление, вводный тренинг по EVT, многоголосие, бэлтинг и свисток; принять участие в трехдневном оффлайн-интенсиве Катерины Браун по CVT, познакомиться с современной педагогикой и возможно, пройти курс по ритму и импровизации Насти Балевой.

Также, подготовить портфолио лучших учеников с высокими результатами и отзывами.

Весь этот инструментарий мне необходим для развития, расширения и улучшения вокальных качеств учеников, и выходу на более продвинутый уровень выступлений в телевизионных и значимых конкурсах (Дельфийские игры, Молодые голоса, г. Тюмень, Магия звука, г Екатеринбург, Форум Агутина и др.)

5. Современная педагогика

Современная педагогика способствует становлению ребенка как личности и в последнее время развитие информационно- коммуникативных технологий позволяет педагогу сделать процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным, творческим, ориентированным на исследовательскую активность удовлетворяющего потребности современных детей. Чего только стоит посмотреть на выступления детей в телевизионных проектах, например шоу «Голос. Дети», когда уровень их вокала настолько продвинутый, отвечающий западным современным техникам, что начинаешь понимать, современная педагогика , действительно, удовлетворяет запросы современного исполнителя, расширяет границы с использованием инновационных технологий, изучает анатомию вокалиста, основанную на научных исследованиях, и выводит вокалиста на новый уровень профессионального мастерства.

Современная педагогика включает в себя вокальную педагогику – это изучение искусства и науки обучения голосу, которая помогает определить , что такое пение, как оно работает и как достигается правильная техника пения. А также, внедрение активных форм и методов обучения с использованием новых технологий в практической деятельности преподавателя.

Начнем с безоценочной педагогики и рассмотрим, как в современных условиях составлять портфолио ученика.

Безоценочная педагогика. Для мотивации к обучению и раскрытию творческих возможностей, современная педагогика предлагает отказаться от

оценивания вокальной техники учеников и в целом их работы на уроке (хотя музыкальная школа и предполагает оценочную систему, здесь больше склоняюсь к оценке «Отлично. Молодец! 5+», «Можешь лучше 5», «Старайся больше и у тебя все получится 5-»)

Также, современная педагогика рассматривает концепцию отказаться от замечаний ученику на уроке, относительно хорошо или плохо получаются упражнения, а начинать анализировать удобства, дополнять упражнения разными экспериментами и параллельно изучать современные вокальные техники.

Художественный вкус преподавателя не связан с исполнением, кроме тех случаев, когда в задачу преподавателя входит внесение художественного вклада, например, когда репетируешь характерную роль. Техника применяется на основе безжанрового подхода, т.е. ученики перестают испытывать чувство напряжения, дискомфорта, относительно вокальной техники, и начинают доверять педагогу и проявлять больше отзывчивости, когда предлагается исполнять интересные звуки (мы, например, на уроке изображаем голосом звук сирены, мяукаем, представляем как зовем кого-то, или копируем капризного ребенка и тд.)

На сегодняшний день, безоценочная педагогика начинает широко использоваться в практике с детьми. Так, в начальной школе отменяют выставление оценок, поэтому безоценочная педагогика сейчас, как говорится, в тренде. В музыкальной школе ученикам уже не важно сколько у него «3», да и «2» его мало беспокоят. Поэтому, как мне кажется, может быть смысл пересмотреть оценочную систему в пользу ученика, хотя в условиях нашей школы, это сложно, поскольку у детей в целом, отсутствует мотивация к обучению. И тут, как мне кажется, нужно вернуть платное образование, как было раньше, и возможно, родители начнут обращать внимание на выполнение домашних заданий, ведь деньги оплачены, хотим результат!

Принципы, которые строятся на самоанализе в построении задач, приводят к более осознанному процессу. Вместо «хорошо» или «плохо», можно спросить «Как тебе? Все ли удобно, все ли нравится?» когда мы контролируем удобства, мы контролируем ощущение здоровья ребенка, а под «Нравится» мы контролируем качество исполнения и вокальную технику, стиль, эмоциональность.

Если ученик с первого раза говорит, что все хорошо, то педагог двигается дальше. Со временем, ученик начинает чувствовать более тонко, более критично относится к своему исполнению и своих коллег-одноклассников.

Таким образом, мы воспитываем более думающего исполнителя, нежели, слепо выполняющими указания педагога. Когда ученики понимают, что вы его не критикуете и не оцениваете, а стабильно идете по намеченному плану, то пропадает тревожность и уверенность в себе. Это очень заметно на сцене. Очень важно вести учеников по индивидуальной программе, чтобы они видели свою уникальность и уважали уникальность других учеников. Тогда не будет места зависти, а будет интерес развиваться в разных направлениях. Дети будут развиваться в дружественной, творческой атмосфере, поддерживать друг друга и восхищаться.

На что стоит обратить внимание. не следует произносить фразы «Спел плохо», «Мне не нравится», а заменить на «Давай попробуем»,

«Давай такой вариант», «Давай учить много разных песен», «Мне интересно твое мнение».

Хороший помощник – это запись видео или аудио. Когда мы поем, изнутри у себя не всегда слышим моменты, которые как нам кажется исполнены хорошо, а в записи сразу эти моменты слышны, и становятся понятными замечания педагога.

Похвала затягивает не меньше критики и дети готовы стараться все больше и больше, для того, чтобы услышать от педагога хорошие слова.

На что следует обратить внимание педагогу, насколько часто он критикует ученика, делает замечания, оценивает. Некоторые преподаватели думают, что их задачи исправлять ошибки, но это совсем не так, главное дать понимание и уверенность, как делать правильно.

Fan-концепция – ещё одно модное движение в образовании. Это обучение в радость. Согласитесь, что делать радостно можно бесконечно долго. Что потребуется: спокойная, благоприятная атмосфера на уроке, возможно обнимашки, более яркое эмоциональное выражение, можно быть непосредственным, стоять, сидеть, лежать на полу, громко смеяться, рисовать во время пения, пить воду когда захочется, и наполнить урок с применением интересного инвентаря – это могут быть мячи для распевок, подушки-антистресс, программа «voice print», когда ученики поют, эта программа визуально анализирует движение голоса, его плотность, обертоны, отработать атаки звука и тд. Можно использовать метроном. Все это будет способствовать тому, что ученикам будет интересно и увлеченно заниматься на уроке, да и результаты не заставят себя долго ждать.

Что же делать в конце четверти или в конце учебного года, как не поставить оценки? Их ставят в журнал, а в дневниках учеников я в основном ставлю только пятерки, кому с+ -. Также, оценивание работы ученика можно перевести в форму отчетных концертов, где идет взаимный энергообмен между выступающим и зрителями. Обязательно отмечать в индивидуальной карте ученика плюсы и рост ученика за год или за какой-то период, отмечаем минусы, подбираем стратегию развития и упражнения на следующий учебный год.

Портфолио лучшего ученика необходимо для подачи заявки на участие в топовом конкурсе или получении стипендии на премию Губернатора, Главы района, города и тд. Должно включать в себя следующее: дипломы с конкурсов, благодарственные письма, постановочные яркие фотографии с конкурсов или концертов, видео с конкурсов или концертов в хорошем качестве, желательно 2-х разнохарактерных за год, качественная аудиозапись, желательно записанная в студии.

Также, в портфолио нужна краткая творческая характеристика – представление ученика, буквально в трех предложениях. Что туда входит: имя и фамилия; деятельность ученика, в чем он уже практиковался, например- вокалист, автор песен, автор текста; яркое событие, например –обладатель Гран при конкурса, участник значимого мероприятия; высказывание положительных отзывов в адрес ученика от медийных личностей или членов жюри. Еще для портфолио ученика необходимо собрать актуальный репертуар с качественными минусовками.

Портфолио можно сделать на отдельном сайте с ссылками на материал. Без помощи родителей в подготовке портфолио не обойтись, так как именно

родители следят за тем , чтобы на сайте все загруженные файлы открывались и не удалялись.

Таким образом, когда ученик чувствует, что у педагога есть план, относительно развития вокальной техники, есть цели, учащийся может доверять преподавателю, быть спокойным и уверенным. Понятно, что может что-то не получаться, но ставя четкие цели, идя по намеченному плану, обязательно придешь к желаемому результату. В этом суть современной педагогики.

Список литературы

1. Лебедева А.М. Современные подходы к вокальному обучению детей//Молодой ученый.-2018.-№5
2. Авторский онлайн-проект Толмачевой Н. В. «Учи и вдохновляй». uroki-vokala.com/online-marafon
3. <https://katerinabrown.online/course>