

МБУ ДО ДМШ№1 им. П.И.Чайковского

Владикавказ 2022г.

**Особенности работы с одаренными детьми
на занятиях вокалом**

**подготовила преподаватель отделения
Сольное пение –Минасян Ж.Л.**

Владикавказ 2022г.

Особенности работы с одаренными детьми на занятиях вокалом

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» – «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Для других одаренность – уникальное явление, в этом случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей.

Я работаю педагогом академического вокала в системе дополнительного образования с детьми от 8-18 лет. Постепенно я поняла, что одаренность учащегося состоит из пяти компонентов, которые позволяют выявить степень одаренности достаточно быстро:

- наличие красивого певческого голоса, то есть неповторимого тембра: это может быть звонкий, как колокольчик, а может быть мягкий, обволакивающий тембр. Уже в младшем школьном возрасте можно услышать неповторимую красоту певческого голоса, который будет расти, ведь голос растет до тридцати пяти лет;
- наличие хорошего музыкального слуха;
- хорошая память;
- трудолюбие, выносливость.

Нельзя не отметить, что одаренность – это, как правило, целый комплекс гармонично сочетающихся данных, одни из которых более развиты, другие – менее, но все же имеются у ребенка изначально.

Проблема своевременного распознавания и дальнейшего развития одаренности ребенка на сегодняшний день очень актуальна для каждого педагога, стремящегося воспитать достойных учеников.

Я работаю в системе образования двадцать пять лет и могу с радостью признаться, что я очень счастливый педагог. За годы преподавания у меня было много талантливых учащихся. А вообще, я любила и люблю всех детей, независимо от их таланта, и надеюсь, что любовь взаимная.

Музыкальная одаренность учащегося – это нечто особенное, каждый одаренный ребёнок – это подарок судьбы. Быть может, мой опыт и

наблюдения будут полезны молодым педагогам, только начинающим свой трудовой путь.

Задача педагога состоит в выстраивании своей педагогической деятельности, позволяющей создать условия, при которых любой ребенок мог продвигаться по пути к собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно, открывая и осваивая свой собственный потенциальный дар, то есть одаренность.

Еще раз повторю, что талантливых, способных учащихся у меня было много: одни работают певцами в театрах, другие учатся в консерватории и музыкальных училищах. Но сегодня, рассказывая об особенностях работы с одаренными детьми, я буду обращаться к опыту работы с одним из самых ярких моих учеников – Ладой Шаталовой, с которым мы начали заниматься вокалом, когда ей было девять лет.

Одним из методов выявления детей с музыкальными способностями является наблюдение. Учет проявившихся способностей ребенка необходим не только для его развития, но и для того, чтобы направить дарование в соответствующее русло.

Свою работу по выявлению и развитию талантливых детей я начинаю с первого занятия при выполнении разных видов деятельности: пение, слушание и восприятие музыки, ритмические упражнения.

При первом знакомстве с учащимся я провожу прослушивание по следующим критериям: проверка голосовых данных и музыкального слуха. Сначала прошу спеть фрагмент любой песни *a capella* (без сопровождения музыкального инструмента). Затем проверяю диапазон певческого голоса – прошу спеть несложное упражнение по полутонам вверх и вниз. Если я слышу, что ребенок поет очень чисто (правильно интонирует мелодию), прошу повторить звук, который я сыграю на фортепиано (играю в довольно быстром темпе ноты в пределах до первой октавы – ми второй октавы). Затем я усложняю задачу – прошу ребенка отвернуться, не смотреть на клавиатуру, играю звук на фортепиано и прошу ребенка повернуться и найти на клавиатуре этот звук, сыграв его. И так несколько раз в пределах первой октавы. Если ребенок выполняет это задание успешно, я усложняю задачу: ребенок не смотрит на клавиатуру, а я играю то один звук, то два звука (интервал), то три звука (аккорд), то четыре звука (аккорд) и прошу назвать, сколько звуков прозвучало одновременно. Затем я проверяю чувство ритма: прошу повторить ритмический рисунок (я хлопаю в ладоши ритм, ребенок повторяет).

У одаренных детей не все бывает идеально. Несмотря на великолепные вокальные данные, бывают проблемы с музыкальным слухом. Когда мы работаем над разучиванием произведения, приходится много раз петь мелодию с названиями нот. Иногда я прошу ребенка сыграть мелодию на фортепиано и спеть ее. Особенно это полезно, когда в мелодии встречаются трудные ходы, скачки, украшения и т.д. Конечно, для развития и совершенствования слуха детям необходимо посещать занятия сольфеджио и, как правило, все мои учащиеся занимаются в классе фортепиано.

Когда определены способности ребёнка, начинается самый важный и ответственный момент для педагога – многолетний кропотливый труд по постановке его голоса. На первом этапе необходимо внимательно отслеживать, как будет развиваться ребёнок, правильно или нет, с какой нагрузкой. Поэтому самое главное – не навредить, относиться к голосовому аппарату очень бережно, ведь голосовой аппарат – очень хрупкий, особенно в таком возрасте. Хочется посоветовать молодым педагогам: не допускать форсированного звука, крика, давления на голос. Важно сразу ставить голос на певческое (диафрагмальное) дыхание, развивать голос аккуратно, не торопиться в погоню за дипломами, соразмерять возраст, возможности и нагрузку ребенка на занятиях.

Как правило, с одаренными детьми я занимаюсь два раза в неделю по 40 минут. Затем постепенно можно добавить третий день занятий. Желательно, чтобы учащийся регулярно наблюдался у врача-фонолога. Очень важно вовремя услышать, что голос нездоров и своевременно начать его лечение. Необходимо постоянно проводить беседы о гигиене голоса, о том, что категорически нельзя кричать в школе, на улице, петь высокие ноты без педагога. Я всегда говорю учащимся: «Сорвать голос можно в одно мгновение, а восстанавливается он неделями, месяцами, а может и вообще прийти к профнепригодности».

Очень важен период мутации, ломки голоса, особенно у мальчиков. У девочек мутация проходит более плавно и прекращение пения почти никогда не требуется. У мальчиков подходить к работе в период мутации нужно очень осторожно. Например, когда у моего ученика, Артура Суджашвили в возрасте 12 лет началась мутация, фонолог временно запретила ему петь. Артур сказал, что не может обходиться без пения, и мы решили очень осторожно продолжать петь. В этом вопросе мнения педагогов разделяются: одни считают, что петь во время мутации категорически нельзя, другие – что в это период при осторожных занятиях голос плавно готовится к переходу ко взрослому состоянию. Случай с Артуром скорее относится к уникальным, и его голос сохранился благодаря исключительным природным данным и бережной работе. Сейчас Артур успешно продолжает свое образование в музыкальном колледже имени Гнесиных.

Работу с одаренными детьми я веду по индивидуальным планам с перспективой на несколько лет, имеющих личностно-ориентированную направленность.

Индивидуальный план представляет собой разработку индивидуального образовательного маршрута с постоянным сопровождением педагога:

- подбор специального репертуара повышенной сложности;
- привлечение учащихся к участию в открытых тематических уроках и мастер - классов;
- активная концертная деятельность;
- участие в творческих проектах разного уровня;
- выступление с симфоническим оркестром;

- участие в конкурсах и фестивалях городского и международного уровня.

Естественно, одаренные дети осваивают обширный репертуар. Работа по активному расширению репертуара ведется по нескольким причинам:

- более широкие возможности таких учащихся, вызванные более высоким уровнем способностей;
- большее количество публичных выступлений, часто тематических или конкурсных;
- развитие общего культурно-образовательного уровня учащегося.

Подход к выбору репертуара в работе с одаренным ребенком очень индивидуален. Постепенно он становится намного сложнее, чем у детей с обычными музыкальными данными. Уже в десять лет такой ребенок может спеть несложную арию из оперы (например, ария Барбарини из оперы В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро»). В своей работе я широко использую произведения эпохи барокко. Естественно, что стиль эпохи барокко требует особого звуковедения, особой культуры звука. Для этого мы с учащимися слушаем записи оперных мастеров, ходим в оперные театры, берем мастер-классы у мастеров бельканто.

Работа над каждым жанром с одаренным ребенком становится крайне интересной, так как параллельно с систематической работой по постановке голоса и певческого дыхания, также идет работа над пластикой, артистичностью, образностью, эмоциональностью, выразительностью исполнения произведений.

Творческая атмосфера на занятиях, репетициях, создание ситуации успеха позволяют ребенку по-настоящему передать свои чувства и переживания, постичь тайны вокального искусства, для этого я стараюсь проводить занятия живо и увлекательно.

Большое внимание я уделяю воспитанию в детях волевых качеств, высокой нравственной позиции, музыкального вкуса, воспитанию певческой культуры, культуры поведения на сцене – быть настоящими артистами. Сюда же относится глубоко психологичная по своей сути работа над освобождением от сценического волнения. Необходимый аспект в работе с одаренными детьми – повышенные требования к эмоциональной подаче исполнения произведений, артистичности, глубокому осмыслению содержания произведений. Для этого необходимо знакомиться с творчеством композитора и поэта – создателями данного музыкального произведения, изучать характерные черты эпохи, в которую написано произведение. Например: когда мы с Ладой Шаталовой разучивали - Третью песню Леля из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», написанной по сказке А.Н. Островского, мы подробно изучили историю создания оперы, сюжет и музыку, а также прослушали эту песню в исполнении Тамары Синявской и Елены Образцовой. В результате нашей работы, Лада неоднократно исполняла это произведение, а на одном из конкурсов, заняла первое место. Пение не является самоцелью; разучиваемые произведения учат вникать в вечные и актуальные современные проблемы, общечеловеческие темы, учит

думать и размышлять, что особенно необходимо в период становления личности, активизации творческих способностей.

Творческая активность учащихся проявляется через углубление и развитие теоретического и практического материала, создание благоприятной среды, а также воспитание культуры поведения детей, направленное на развитие эстетического и художественного вкуса.

Ансамблевое и сольное пение являются эффективными средствами воспитания не только музыкального вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих способностей детей, несут в себе здоровье сберегающее начало.

В каждом учащемся я вижу личность со своей индивидуальностью, своим характером, своим внутренним миром, с разными музыкальными задатками.

Вся работа с одаренными детьми всегда проходит в тесном контакте с их родителями. Высоких результатов можно достичь в том случае, когда педагог, ребёнок и родители работают в единой команде.

Поскольку одаренные дети в некоторых областях добиваются высоких результатов, родители (а иногда и педагоги) считают, что они смогут с успехом справиться с любой задачей. И когда у ребенка что-либо не получается, наступает разочарование, которое выражается в ощущении собственного несовершенства. Такие дети не умеют переживать неудачу, потому что во всех своих предыдущих начинаниях были на высоте. Родителям надо постараться с раннего возраста оградить детей от таких переживаний, но в разумных пределах, приучая их к занятиям, где они показывают не самые блестящие результаты. Неудачу нужно принимать не как повод для отчаяния и самоунижения, а как возможность для переоценки и адаптации.

Не менее необходимо приучать ребенка правильно относиться и к собственным успехам. Для того чтобы ребенок четко представлял границы своих возможностей, необходимо правильно оценивать результаты его деятельности. Чаще всего оценка взрослых сводится к банальным «хорошо-плохо». При этом не поясняется, в чем прав или не прав ребенок, где допустил ошибку, по какой причине. Но оценочное мнение должно быть аргументированным – только тогда оно станет конструктивным.

И здесь велика и ответственна задача педагога – помогать этим детям влиться в коллектив, осознать свои возможности, адекватно оценить их и самого себя. Все это будет способствовать гармоничному развитию ребенка, в том числе его одаренности, и он сможет реализовать себя как полноценная личность.

Самым главным результатом своей работы с одаренными детьми я вижу в помощи его самореализации в жизни. Поэтому одна из важнейших задач педагогов – помочь учащемуся в профессиональном самоопределении.

С течением времени становится понятно, кто из учащихся может претендовать на дальнейшее обучение – в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Поэтому многие старшие дети, готовясь к

поступлению, посещают мастер-классы, а также осваивают все более широкий репертуар.

Лада Шаталова систематически принимает участие в Республиканских и Международных конкурсах. Одни и самых запоминающихся проектов и конкурсов это:

Участие в проекте первого канала «Лучше всех», ведущим которого является Максим Галкин.

Участие в проекте на республиканском ТВ канале «Одаренные дети»- где Лада стала лауреатом I степени, а также она является финалистка фестиваля «Одаренные дети», который проводит комитет культуры при АМС.

Финалистка конкурса «Хрустальные звездочки» г.Москва

Обладательница Гран-при Межрегионального Северо-Кавказского конкурса «Золотая свирель», Лауреат Международного конкурса им.С.Я.Лемешева и м.др.

Нередко для различных нужд (участие в конкурсах, подготовка к поступлению) формируется портфолио учащегося, состоящее из:

- визитной карточки;
- списка достижений;
- описания концертной деятельности;
- указаний на работу со специалистами (мастер-классы, консультации и т.д.).

Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды.

Увидеть успехи своего ученика в качестве артиста или педагога, продолжателя нашего дела, – самая высшая награда для педагога.

Список литературы

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс // Психология подростка: хрестоматия / сост. Ю.И. Фролов. – Москва: Российское педагогическое агентство, 1997
2. Лейтес М.С. Бывают выдающиеся дети // Семья и школа, №3, 1990
3. Панкова О., Гвоздева О. Воспитание музыкального мышления одаренных детей. – Новосибирск, 1994
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности. – М.: Генезис, 2010
6. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. Т.1. □ М.: Педагогика, 1985
7. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: Проблемы, суждения, мнения. – М.: Интерпракс, 1994