

Данилова Ольга Вадимовна
педагог дополнительного образования
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛОМ

Аннотация: в статье раскрывается вопрос о развитии творческих способностей детей на занятиях вокалом. Отмечается, что благодаря использованию разнообразных методов и творческих заданий, занятия вокалом становятся увлекательным и эффективным средством творческого самовыражения и самореализации для учащихся.

Ключевые слова: творческие способности, творчество, креативность, вокал, музыкальное воспитание.

Занятия вокалом – это не просто разучивание песен и тренировка голосовых связок. Это мощный инструмент развития личности, способствующий раскрытию творческого потенциала учащихся и формированию у них глубокого интереса к музыке и культуре в целом. Благодаря специально разработанной системе творческих заданий, вокал становится платформой для развития целого комплекса навыков: умения воспринимать музыку на глубоком, эмоциональном уровне, сочинять собственные мелодии и тексты, исполнять произведения с выражением и артистизмом, импровизировать, создавая что-то новое и уникальное, и размышлять о музыке, анализируя ее структуру, смысл и воздействие на слушателя.

Особенность вокального искусства заключается в том, что оно опирается на механизм перевоплощения. Когда вокалист исполняет песню, он не просто воспроизводит ноты и слова – он вживается в образ, проживает историю, передает эмоции. Этот процесс требует от исполнителя развитого воображения, эмпатии и умения выражать свои чувства через голос и мимику. Каждое перевоплощение – это своего рода мини-спектакль, который обогащает внутренний

мир ученика, расширяет его эмоциональный диапазон и способствует накоплению ценного интонационного опыта. Этот опыт, в свою очередь, становится фундаментом для дальнейшего творческого развития, позволяя вокалисту более тонко и точно передавать свои чувства и мысли через музыку.

А.М. Шатохина [1] характеризует цели занятий по развитию творческих способностей на вокале, которые многогранны и направлены на.

1. Формирование креативности. Не просто умение хорошо петь, но и способность создавать новое, оригинальное, находить нестандартные решения в музыкальных задачах. Креативность проявляется в умении интерпретировать известные произведения по-своему, добавлять в них свою индивидуальность, придумывать собственные вокальные партии, сочинять аранжировки, писать тексты песен и даже создавать собственные музыкальные произведения. Задача педагога – создать атмосферу, в которой ученик не боится экспериментировать, ошибаться и искать свой уникальный голос.

2. Развитие творческого мышления. Занятия вокалом учат использовать полученные знания, умения и навыки не только в музыкальной сфере, но и в других областях деятельности. Например, умение анализировать музыкальное произведение может помочь в анализе литературного текста или исторического события. Навыки работы в команде, приобретаемые во время хоровых занятий, полезны в любой сфере, где требуется сотрудничество и коммуникация. Умение выражать свои чувства и эмоции через вокал может помочь в общении с людьми, в разрешении конфликтов и в самовыражении в целом. Таким образом, занятия вокалом развивают гибкость мышления, способность к адаптации и умение находить нестандартные решения в различных жизненных ситуациях.

3. Воспитание интереса к музыкальным и общекультурным ценностям. Занятия вокалом открывают перед учениками широкий мир музыки, от классики до современных жанров, от народных песен до оперных арий. Знакомство с различными музыкальными стилями и направлениями расширяет кругозор, формирует художественный вкус и помогает ориентироваться в широком спектре культурных ценностей. Педагог знакомит учеников с биографиями великих компози-

торов и исполнителей, рассказывает об истории создания известных музыкальных произведений, объясняет значение музыки в различных культурах и эпохах. Таким образом, занятия вокалом не только развиваются музыкальные способности, но и способствуют формированию общей культуры и духовности личности.

Методы развития творческих способностей на занятиях вокалом отличаются разнообразием и направлены на вовлечение ученика в активный творческий процесс.

1. Творческие задания – ключевой элемент развития творческих способностей. Они требуют от учащихся активной мыслительной деятельности, умения применять полученные знания в новых условиях, находить собственные способы решения задач.

Примеры творческих заданий:

- импровизация мелодии на заданный текст;
- сочинение текста песни на заданную тему;
- интерпретация известной песни в новом жанре;
- создание вокальной аранжировки для инструментального произведения;
- придумывание сценического образа для исполнения песни;
- анализ музыкального произведения с точки зрения его эмоционального воздействия на слушателя;
- написание рецензии на концерт или спектакль;
- создание собственного музыкального проекта (например, вокального ансамбля или сольного концерта).

2. Игровые элементы. Использование игровых форм делает процесс обучения более легким, увлекательным и эффективным. Игры помогают развивать коммуникативные навыки, артистические данные, воображение и умение работать в команде.

Примеры игровых элементов:

- 1) вокальные разминки в форме игр (например, «эхо», «лесенка», «повтори за мной»);

2) разучивание песен в форме ролевых игр (например, исполнение песни от лица персонажа);

3) создание сценических миниатюр на основе песен;

4) вокальные конкурсы и викторины;

5) музыкальные инструменты в качестве аккомпанемента для песен;

6) игры на развитие ритма и слуха;

7) использование танцевальных элементов во время исполнения песен;

8) создание проблемных ситуаций: это метод, который стимулирует ученика к активному поиску новых знаний и решений. Проблемная ситуация – это ситуация, в которой ученик сталкивается с задачей, для решения которой ему не хватает имеющихся знаний и умений. Задача педагога – создать такую ситуацию, которая была бы достаточно сложной, чтобы вызвать интерес и стимулировать к поиску, но в то же время достаточно простой, чтобы ученик мог справиться с ней самостоятельно или с небольшой помощью.

Примеры проблемных ситуаций:

- исполнение сложного вокального произведения, требующего от ученика освоения новых техник;
- создание аранжировки для песни, в которой необходимо решить проблемы гармонии и ритма;
- интерпретация песни с неоднозначным смыслом, требующая от ученика анализа текста и понимания контекста;
- Работа в команде над созданием музыкального проекта, требующая от учеников умения договариваться и находить компромиссы.

9) Использование разнообразного музыкального материала: в репертуаре занятий должны быть представлены произведения различных жанров, стилей и эпох. Это позволяет ученикам познакомиться с богатым миром музыки, расширить свой кругозор и сформировать собственный художественный вкус. В репертуар могут входить классические произведения, народные песни, современные хиты, оперные арии, джазовые стандарты и многое другое. Важно, чтобы

музыкальный материал соответствовал возрасту и уровню подготовки учеников, а также был интересен и мотивировал их к дальнейшему развитию.

Некоторые примеры творческих заданий:

- свободная импровизация – досочинение на предложенные слова, педагог начинает фразу каждый раз по-новому, ученик заканчивает её так же свободно;
- игровой приём «Мелодическое эхо» – мелодическую фразу, показанную ручными знаками педагогом, учащиеся воспроизводят голосом, затем, синхронно с ручными знаками учителя, мысленно пропевают мелодический фрагмент и, наконец, воспроизводят его голосом так же с ручными знаками (как образец для подражания);
- задания на досочинение окончания попевки в определённом ритме – педагог обращает внимание на незаконченность мелодии и подводит ученика к необходимости закончить её на устойчивом звуке.

В заключение, занятия вокалом – это не просто обучение пению, это комплексный процесс развития личности, способствующий раскрытию творческого потенциала, формированию художественного вкуса и воспитанию интереса к музыкальным и общекультурным ценностям. Благодаря использованию разнообразных методов и творческих заданий, занятия вокалом становятся увлекательным и эффективным средством самовыражения и самореализации для учащихся.

Список литературы

1. Шатохина А.М. Развитие творческих способностей у детей и подростков в процессе обучения эстрадному пению в системе школьного дополнительного образования / А.М. Шатохина // Вестник науки. – 2025. – №1 (82).