

Музыка +

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова

С
Е
Г
О
Д
Н
Я

В
Н
О
М
Е
Р
Е

Тишина в студии! Идет запись...
Кумиры в музыке
Развиваем творческие способности детей
Его величество микрофон

с.1
с. 2
с. 3
с. 4

С
Е
Г
О
Д
Н
Я

В
Н
О
М
Е
Р
Е

Тишина в студии! Идет запись...

Казалось бы, еще совсем недавно видеозаписи собственных выступлений артистов считались привилегиями именитых людей. Архивы записей мировых звезд всегда собирались по крупицам и бережно хранились на пленках в студиях звукозаписей и кинокомпаний, а фильмы-концерты о жизни и творчестве знаменитостей попадали на телеэкраны телевизоров зачастую только после их ухода из профессии. Никто и подумать не мог, что мир технологий, стремительно развиваясь, за короткий отрезок времени заполнит все вокруг.

Буквально за один предыдущий календарный год в учреждения дополнительного образования плотно вошел новый вид деятельности – запись выступлений учащихся с их последующей публикацией в различных мероприятиях.

Монтаж видеоконцертов, участие детей в дистанционных конкурсах и мастер-классах практически уже стали неотъемлемой частью нашей профессии. Однако эта форма работы в рамках образовательного процесса достаточно трудоемкая и требует от учеников и педагогов больших эмоциональных и физических затрат.

Записью номеров в стенах школы в основном занимается преподаватель. Ему приходится учиться справляться с достаточно сложными для него задачами: организовать процесс записи в момент максимальной работоспособности ученика, овладеть техникой, подобрать удачный ракурс съемки, выверить оптимальное расстояние для его успешного звучания и настроить ребенка на спокойное исполнение.

И вроде бы все как обычно: привычная школьная сцена, готовый исполнительский репертуар, репетиции, но волшебные слова «тихо, идет запись», «камера», «пишем» с фантастической скоростью умудряются выбить исполнителя из колеи. И тогда за первым дублем следует второй, затем третий и не исключены последующие. В процессе записи ребенок очень сильно концентрируется на исполнении и быстро устает, пока-

зывая раз за разом все более худший результат. И не редко случаются даже переносы записи на другой день.

Подобного рода срывы исполнителя в процессе записи – это обычный процесс, т.к. все новое невероятно страшно, а «взгляд на себя со стороны» всегда вызывает у ребенка бурю эмоций, порой даже негативных. Голос «в кадре» ему кажется чужим, дикция и движения корявыми, звук, свет, манера совсем не такой как ему казалось. Не редко приходится слышать из уст ученика нотки разочарования. И здесь педагогу вновь приходится потрудиться в поиске для мотивации ребенка на успех.

Запись выступления на видео, несомненно, приносит самому учащемуся огромную пользу. У него повышается ответственность и самооценка, т.к. многократные просмотры своего исполнения позволяют услышать нюансы в звучании музыкального материала и проанализировать недочеты. Зачастую, при просмотрах, дети первым делом обращают внимание на свой исполнительский аппарат, посадку и поведение за инструментом, движениями на сцене. Все это дает им толчок для начала определенной работы над эстетической сценического образа.

Просмотр разных дублей – это прекрасная возможность сравнить, выявить стабильность исполнения, уловить в кадре перемены настроения, оценить умение сконцентрироваться, а также сравнить себя со сверстниками. Самоанализ и

критика собственных успехов или недоработок – это бесценный опыт каждого начинающего музыканта, певца или актера.

Для школы сбор концертных видеоматериалов является как формой наглядного отчета о качестве образовательного процесса, так и показателем достижений учащихся. Для семьи – это бесценный материал, который позволяет запечатлеть период становления и творческого роста своего ребенка.

Несмотря на все эти плюсы, включать в данный вид деятельности всех учащихся школы нельзя, т.к. музыкальные способности и характеры у детей разные и очень важно не навредить формированию и развитию творческой личности.

Процесс свободы исполнения перед камерой шлифуется не один день, ведь не случайно на телеведущих и дикторов учат не один год и многие терпят неудачи.

Кумиры в музыке

В жизни как у ребёнка, так и у взрослого человека, есть идеалы, на которые хочется равняться. Но взрослый человек в силу своего возраста и окрепших убеждений часто избирает кумира по признаку привлекательной внешности, успехов в карьере, материальному достатку или семейной идиллии. Для ребёнка же, скорее всего, кумиром является человек приятной внешности и обладающий определёнными талантами.

На кого же сейчас равняются дети, обучающиеся вокалу в музыкальной школе? В силу разнообразия музыкальных жанров, воздействия средств массовой информации, популяризации культурного развлечения в театрах и филармониях, выбор, конечно, огромный. Также имеет значение языковая принадлежность. По собственному опыту могу сказать, что ученики всё чаще равняются на «звёзд» зарубежной эстрады и рок-музыки.

Обсуждая эту тему с учениками, выяснилось, что петь на английском языке им проще, так как слова с мягким произношением легче укладывать на мелодию. Я придерживаюсь мнения, что песня будет звучать хорошо только в том случае, если помимо музыкального слуха у ребёнка будет желание петь именно эту композицию. В связи с этим, иногда возникает дискуссия по поводу выбора репертуара.

Учитывая всё это, некоторые дети выдают шаблонное пение, перенимая на слух вокальные приёмы, принадлежащие их кумиру. Это может и неплохо, но каждый человек – это индивид со своим уникальным набором качеств. И на этапе обучения очень важно не «заглушить» природу голоса, а раскрыть, дать ему свободу. Это утверждение наблюдается в книгах практически каждого вокального педагога. В жизни каждый учащийся отделения эстрадного пения копирует не только своего любимого исполнителя, но и педагога по вокалу. Это происходит неосознанно. С уверенностью можно сказать, что ученики с тембром голоса, похожим на тембр педагога, быстрее находят с ним взаимопонимание, контакт, естественно, стараясь быть похожим на него в исполнительском плане.

Даже работа известных музыкантов в профессиональных студиях звукозаписи не ограничивается только записью, она дополняется сведением и вычищением дорожек, удалением посторонних шумов, заменой отдельных музыкальных фраз более удачными. Наша школа отличается изобилием видеоконcertов, размещенных на официальном сайте, в социальных сетях и большим количеством участников дистанционных конкурсов различных уровней, и наши учащиеся показывают большой зрительской аудитории настоящие результаты, т.к. им приходится записывать свое исполнение в режиме реального времени и без последующих корректировок.

Это отличный показатель творческого союза и кропотливой работы наших педагогов и учеников.

Наталья Суринова,
*председатель предметно-цикловой комиссии
эстрадного отделения*

Стоит также упомянуть про современных блогеров, которые не только заинтересовывают молодую публику интересными новостями, путешествиями, приобретениями, модными новинками, но и записывают свои собственные песни, не имея при этом музыкального образования. Конечно, среди них бывают уникальные таланты-самородки, но в большинстве случаев это профессионально сделанные записи, досконально обработанные. Поэтому некоторые дети убеждены, что для того, чтобы красиво петь, нужно всего лишь найти хорошую звукозаписывающую студию.

На современной эстраде очень много артистов, которые имеют одинаковую манеру пения с примерно одинаковым тембром голоса. А в действительности запоминаются те певцы, чей тембр голоса уникален, а манера исполнения не стоит в одном ряду с манерой остальной массы. В число таких артистов можно включить таких исполнителей, как: Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Людмила Гурченко, Леонид Утёсов, Эдита Пьез-

ха, а также Эдит Пиаф, Адриано Челентано, Далида, Мирей Матьё, Шер, Фрэнк Синатра и другие, чьи имена олицетворяют собой целую эпоху. В XXI веке есть немало талантливых артистов, но их песни не проникают в сердце так глубоко, как в исполнении ранее перечисленных «титанов» вокала.

Также хочется заострить внимание на важной роли самого педагога по вокалу в стенах музыкальной школы. Он не просто наблюдает за становлением вокалиста как профессионала, личности, он должен являться примером для подражания, но не объектом для копирования. Не зря говорят, что ученик должен превзойти своего учителя. Так же и в случае с мировыми «звездами» вокального искусства. Нужно обращать внимание учащихся на достоинства исполнения именитых вокалистов, приводить примеры для сравнения, организовано обсуждать манеры и приёмы пения, чтобы в итоге суммировать эти умения и навыки для собственного

Развиваем творческие способности детей

Сколько волнующих минут приносят любителям искусства соревнования музыкантов, как много новых талантливых артистов они раскрыли для мира! Музыканты всегда стремились к дружеским состязаниям, к саморазвитию через них. В разные эпохи существовали различные формы этих соревнований, благодаря им рождались всевозможные способы формирования музыкантов исполнителей и композиторов.

Мир вокруг нас меняется все быстрее. Особенно подвергаются изменениям социальные, экономические и духовные ценности, имеющие непосредственное влияние на жизнь человека. Творческая жизненная установка помогает справиться с меняющимися обстоятельствами, не поддаваться, а господствовать над ними. Воспитание творческих способностей дает такие качества, которые необходимы ребенку, чтобы иметь дело с неизвестными ситуациями и переменами и осознанно с ними справляться. Творческий ребенок находится в постоянном контакте с окружающим миром и принимает в нем живое участие. Творчество существует в той или иной мере в каждом человеке. Оно со многими его измерениями – гибкостью, открытостью, склонностью к эксперименту, общительностью, юмором – является общим знаменателем процессов в науке и искусстве, как и в человеческих отношениях вообще.

Творческие способности могут не только обогатить нашу жизнь, но и перенести нас в другую реальность или вооружить иным взглядом на мир. До недавнего времени многие считали способность к творчеству сверхъестественным даром, присущим лишь немногим художникам, музыкантам и ученым. Разумеется, сегодня мы понимаем, что это всего лишь миф и что почти все рождаются с потенциальной способностью к творчеству. Однако расцветет она, зачахнет или останется нереализованной – во многом зависит от сбалансированности образовательных систем.

Дети постоянно требуют особого внимания родителей, учителей, преподавателей. Задача взрослых предоставить творческим способностям детей пространства, сохранить в них игровое начало и развивать, как эмоциональную, так и интеллектуальную сторону их личности. Тогда дети смогут творчески реализовать свою индивидуальность.

Развитие творческих способностей позволяет ребенку, с одной стороны находить в знакомом и близком новые аспекты, а с другой

исполнения, придавая произведениям свою уникальную манеру и украшая неповторимым тембром.

Вывод, что для расширения кругозора не плохо иметь объекты для подражания, но и не стоит забывать, что каждый человек – индивид, а каждый голос – уникальный инструмент, настройщиком которого является педагог.

*Лидия Загороднова,
преподаватель эстрадного
вокала*

стороны, встречаться с новым и неизвестным, создавая из него с помощью имеющегося знания новые переживания.

Музыка – один из способов общения людей. Давно известно, что музыка, как и другие виды искусства, имеет воздействие на общее развитие человека: совершенствуется мышление, формируется эмоциональная сфера, а также происходит осознание необходимости эстетического и нравственного становления.

На музыкальных занятиях общение – одно из центральных понятий. Это, прежде всего взаимодействие педагога и учащегося, имеющее особую эмоционально-содержательную окраску.

Общение на музыкальных занятиях можно определить и как совместную творческую деятельность учащегося и педагога, направленную на раскрытие жизненного содержания музыки, опыта нравственных отношений, заложенного в ней.

Публичное выступление учащихся является одним из сложных видов деятельности. Оно предполагает владение определенным комплексом теоретических знаний и практических навыков, требует постоянного музыкального, интеллектуального и артистического совершенствования. Ежедневно готовясь к музыкальным занятиям по специальности, к академическим концертам, конкурсам, экзаменам, публичным выступлениям каждый исполнитель проходит долгий и трудный путь от разучивания произведения до его конечного воплощения на сцене. Все это время любой музыкант, будь он учеником или уже зрелым вокалистом или пианистом, работает над собой

За годы учебы в музыкальной школе – а это от 3-8 лет – отношения между преподавателем и учеником становятся почти родственными.

Именно на индивидуальных занятиях совместное переживание музыки часто бывает решающим для успехов ученика и способствует появлению у него желания самому исполнять ту или иную музыку. Пробуждение такой инициативы, стремления к исполнению можно считать первой маленькой победой в педагогической работе. Возрастает значимость педагога, который помимо творческого наставничества, должен повлиять на положительное отношение к публичным выступлениям, заложить основы сценической культуры, помочь ученику в выборе средств психологической подготовки к концерту. Нужно целенаправленно и последовательно формировать у своих воспитанников любовь к сцене, посредством привлечения их к концертному исполнительству.

Успешность выступления на экзаменах и академических концертах зависит в первую очередь от старательной и систематической работы обучаемого на протяжении всего учебного года. Большое значение имеет и правильное руководство этой работой со стороны педагога. На качество исполнения во время экзамена влияет также уровень приобретенных навыков исполнения перед слушателями. Поэтому подготовка к экзаменам, академическим концертам должна включать в себя организацию регулярных выступлений учеников в открытых концертах, т. е. исполнительскую практику.

«Учащийся должен привыкать к тому, что выступление – это серьезное дело, за которое он несет ответственность перед слушателем, перед автором произведения, перед самим собой и перед своим педагогом, что вместе с тем это праздник, лучшие минуты его

жизни, когда он может получить громадное художественное удовлетворение», - говорит об этом известный педагог А. Алексеев.

В нашей школе помимо академических концертов, экзаменов, зачетов каждый год проводятся различные конкурсы. Участие в конкурсе вполне соответствует естественной детской потребности соревноваться. Возможность участия в конкурсе является сильнейшим стимулом для упорной работы к вокальным занятиям. Участие в конкурсе ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в дружеском состязании. Конкурсы для детей в общем чрезвычайно полезны. Они открывают таланты, являясь поучительной и ненавязчивой практической школой для преподавателей, развивают стремление детей к соревнованию и устремляют их усилия к конкретной цели, расширяют репертуар детей, укрепляют их нервную выносливость. Детские конкурсы – не только испытания для детей, но возможно даже в первую очередь и для преподавателей. Если в школьном конкурсе могут участвовать почти все обучающиеся, то для городских, республиканских и региональных конкурсов годится не всякий ребенок, и не каждому ребенку подготовка к конкурсу и участие в нем может пойти на пользу.

*Вероника Агаджанова,
преподаватель вокально-хорового отделения*

Его величество микрофон

Большая сцена или маленький школьный зал на концертах всегда требует наличия аппаратуры и микрофонов, которые являются важным звеном оформления любого сценического действия.

Навыки работы с микрофоном для каждого эстрадного вокалиста являются неотъемлемой частью учебного процесса, однако на вопрос «Как правильно использовать микрофон на уроках?» педагоги отвечают совершенно по-разному, ссылаясь на практический опыт и различные вокальные методики. Вот некоторые из них:

1. На занятиях мы поем только в микрофон, потому что таким образом мы быстрее добьемся качественных результатов, а ученики считают, что без микрофонов можно попеть и дома, какой смысл заниматься без него.

2. Сначала нужно научиться петь без микрофона и только тогда, когда ученик достигнет определенного уровня в вокальном развитии, будет позволено прикоснуться к этому священному орудию.

Чтобы понять, как правильно использовать микрофон на уроках в классе эстрадного вокала достаточно сравнить плюсы и минусы занятий «с ним» и «без него».

Пение без микрофона дает возможность ученику и педагогу слышать то, что воспроизводит голос, делать работу над ошибками, сравнивать наработки и добиваться качественных результатов звучания. Для того чтобы произвести сравнение поющему человеку нужны анализаторы – слуховой, мышечный, резонаторный. Слуховой анализатор в процессе пения всегда работает в полной мере, именно через органы слуха мы слышим наш певческий голос и оцениваем интонацию и полноту звучания. Через резонаторное ощущение мы чувствуем, как звуковая волна резонирует в нашем теле, а благодаря мышечному анализатору по движениям наших мышц и при помощи мышечной памяти мы корректируем тот звук, который получается при выходе.

При пении без микрофона вокалист имеет возможность хорошо выстроить подачу звука, поставив его на опору, качественно оценить частотный состав голоса, добавлять больше красок. В целом, за счет реалистичного, натурального восприятия звука, поющий может максимально точно выстроить все характе-

ристики, которые ему необходимы. Но если вокалист никогда не пел в микрофон, то при первом же выступлении на сцене он испытает огромный стресс и даже расстретает все то, чего добился на занятиях до выступления.

При пении в микрофон голос исполнителя, проходя через определенную звукоусилительную аппаратуру, передается на колонки, и певец слышит себя совсем не так как в обычной жизни. Что происходит в этом случае? Слуховой анализатор начинает работать совершенно по-другому: голос слышен одновременно и в окружающем нас пространстве, и в колонках, причем в усиленном формате, а иногда даже с добавленным звукооператором эффектом обработки голоса. При пении в микрофон на слуховое восприятие падает огромная нагрузка, а мышечный и резонаторный уменьшают свою работу. Сложность работы с микрофоном – это научить учащегося правильно воспринимать свой голос, петь на опоре, добиться нужной атаки, дикции и активной подачи музыкального материала, но при этом обязательно соблюдать всю динамику песни и красоту естественного звучания. От того как ребенок научится владеть микрофоном (приближать, удалять, воспринимать нюансы) и при этом сохранит все вокальные наработки будет зависеть качество выступления на сцене. Голос каждого вокалиста звучит в микрофон по-разному и без упорной практической работы добиться эффектного исполнения практически невозможно.

При работе со студийным микрофоном используются наушники, а это совершенно иной вид работы с микрофоном, требующий определенных навыков. Этот вариант пения позволяет вокалисту максимально тонко и точно услышать все неточности исполнения, но при этом в процессе пения еще участвуют компьютерные программы, компрессоры, эффекты, облегчая процесс исполнения и создавая более профессиональный результат звучания. Если ребенок имеет возможность петь в студии – это прекрасная возможность отработки деталей, но не гарантия того, что, выйдя на сцену, он так же хорошо исполнит выученный материал.

Только правильное сочетание различных вариантов работы с вокалистом, чередуя занятия без микрофона и пение в микрофон, позволит педагогу добиться качественного исполнения песенного репертуара своим учеником.

*Татьяна Ничуразова,
преподаватель эстрадного вокала*

*Редактор – А. Генералова
Вёрстка – О. Соболева*