

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Конспект занятия вокальной студии
«Ассорти»
**Тема: «Звуковая Мастерская:
от правильного дыхания к яркому голосу»**

педагог дополнительного образования
Гончарова Н.А.

Цель: погрузить участников в мир вокального искусства, продемонстрировав путь от базовых техник к созданию яркой и запоминающейся интерпретации.

Задачи:

- **Формирование фундаментальных певческих умений:**
 - Освоение и демонстрация правильной певческой установки как основы для свободного и естественного звукоизвлечения.
 - Развитие навыков эффективного звукообразования, направленного на достижение объемного, насыщенного и выразительного тембра.
 - Обучение техникам осознанного певческого дыхания, обеспечивающего опору звука, его продолжительность и силу.
 - Совершенствование четкой и мелодичной артикуляции для ясного и эмоционального донесения текста песни.
- **Совершенствование специальных вокальных навыков:**
 - Достижение гармоничной координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, такими как звонкость (способность звука проникать и захватывать внимание слушателя) и полетность (легкость и воздушность звучания).
 - Формирование слуховых навыков, включающих слуховой контроль и самоконтроль за качеством своего вокального звучания, позволяющих анализировать и корректировать исполнение в режиме реального времени.
- **Исследование влияния инновационных методик:**
 - Демонстрация положительного влияния упражнений дыхательной гимнастики по методике А. Н. Стрельниковой на укрепление дыхательной мускулатуры, повышение выносливости и улучшение качества певческого звука.
 - Использование речевых игр и упражнений педагога Карла Орфа для раскрепощения голоса, развития чувства ритма, импровизации и обогащения тембральной палитры, делая исполнение более живым и эмоциональным.

Тип занятия: занятие комплексного применения знаний

Формы организации занятия: индивидуальная, групповая, коллективная

Технологии: информационно-коммуникационные технологии, личностно-ориентированные, игровые.

Методы:

1. Словесные методы: рассказ, беседа.
2. Наглядные методы: метод показа, демонстрация.

3. Практические методы: упражнения, игры, тренинговые упражнения.

Ожидаемые результаты:

- сформированность фундаментальных певческих умений;
- закрепление специальных вокальных навыков;
- освоение речевых игр и упражнений педагога Карла Орфа для раскрепощения голоса, развития чувства ритма, импровизации;
- развитие дыхательной мускулатуры, повышение выносливости и улучшение качества певческого звука по методике А. Н. Стрельниковой.

Технические средства: музыкальный центр, экран, мультимедиа проектор.

Возраст: 7 – 12 лет

Время: 1 ч. 40 мин.

План занятия

I. Вводная часть. Организационный момент.

- приветствие

II. Теория. Объяснение и выполнение упражнений для закрепления нового материала.

- Певческая установка: Основа свободного звука актуализация знаний.
- Звукообразование: Рождение красивого голоса.
- Певческое дыхание: Опора вашего голоса.
- Артикуляция: Ясность и выразительность слова.

III. Формирование и закрепление вокальных навыков (работа над вокальными произведениями).

IV. Подведение итогов занятия.

Ход занятия.

1. Часть занятия

I. Вводная часть.

Организационный момент – 10 минут

Приветствие педагога, сообщение темы занятия, плана первой и второй частей занятия.

Здравствуйте ребята! Сегодня наше открытое занятие посвящено волшебному миру пения! Мы отправимся в увлекательное путешествие, где

каждый шаг будет приближать нас к раскрытию истинного потенциала нашего голоса.

Наше занятие начнем с самых основ – с певческой установки.

Далее перейдем к звукообразованию. Будем исследовать, как рождается звук, как его можно сделать более объемным, насыщенным и выразительным.

Особое внимание уделим певческому дыханию. Это сердце вокала. Вы освоите диафрагмальное дыхание, которое обеспечивает опору звука, его продолжительность и силу. Здесь коснемся и дыхательной гимнастики по методике А. Н. Стрельниковой.

Артикуляция – это наш инструмент для ясности и выразительности слова в песне. Выполним несколько упражнений, поработаем над четким и мелодичным произношением, чтобы каждая фраза доходила до слушателя с максимальной точностью и эмоциональной окраской.

Мы также поговорим о координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса. Как добиться той самой звонкости, которая проникает в сердце слушателя, и полетности, которая делает звук легким и воздушным?

И, конечно, мы не можем обойти стороной речевые игры и упражнения, разработанные педагогом Карлом Орфом. Эти, казалось бы, простые, но невероятно эффективные методы, помогают раскрепостить голос, развить чувство ритма и импровизации.

Все эти элементы – певческая установка, звукообразование, дыхание, артикуляция, координация, слух и творческий подход – не существуют по отдельности. Они тесно переплетены и взаимно дополняют друг друга, создавая гармоничное и выразительное вокальное исполнение.

Во второй части занятия мы с вами распоемся и поработаем над вокальными произведениями "Шарики" и "Доброе дело".

II. Теория. Объяснение нового материала и выполнение упражнений для закрепления материала – 35 минут

1. Певческая установка: Основа свободного звука

Мы начинаем с того, как мы стоим. Правильная певческая установка – это не статичная поза, а динамичное состояние готовности к пению.

- **Ноги:** Стопы стоят на ширине плеч, слегка расставлены, вес тела равномерно распределен. Это создает устойчивую опору.

- **Колени:** Легко согнуты, не напряжены. Это позволяет телу быть более гибким и отзывчивым.
- **Таз:** Немного подтянут, но не напряжен. Представьте, что вы стоите на ровной поверхности, и ваш таз находится в нейтральном положении.
- **Спина:** Прямая, но не зажатая. Представьте, что вас тянут за макушку вверх, удлиняя позвоночник. Плечи расслаблены и опущены.
- **Грудная клетка:** Открыта и свободна. Мы не "надуваем" грудь искусственно, а позволяем ей естественно расширяться при вдохе. Представьте, что ваша грудная клетка – это раскрывающийся веер.
- **Шея:** Длинная и расслабленная. Голова находится на одной линии с позвоночником, подбородок слегка опущен, но не прижат к груди.
- **Лицо:** Расслабленное, особенно челюсть и язык. Мы стремимся к естественному выражению, которое не мешает звукообразованию.

Упражнение на певческую установку:

- **«Дерево»:** Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Закройте глаза. Почувствуйте, как ваши стопы укореняются в земле. Позвольте телу расслабиться, начиная с кончиков пальцев ног и поднимаясь вверх. Представьте, что вы – крепкое, но гибкое дерево, которое легко покачивается на ветру. Ощутите, как позвоночник удлиняется, плечи опускаются, а шея становится свободной.

- **«Зеркало»:** Встаньте перед зеркалом. Попробуйте принять правильную певческую установку. Наблюдайте за собой: расслаблены ли плечи? Свободна ли шея? Нет ли напряжения в лице? Повторяйте, пока не почувствуете комфорт и естественность.

Далее переходим к самому сердцу вокального искусства – звукообразованию. Это процесс, при котором воздух, прошедший через голосовые связки, преобразуется в звук. Наша цель – добиться объемного, насыщенного и выразительного тембра, который будет звучать звонко и полетнее.

2. Звукообразование: Рождение красивого голоса

Звукообразование – это не просто «издавать звук», это комплексное взаимодействие дыхания, голосовых связок и резонаторов.

- **Голосовые связки:** Это наши главные «музыканты». Они вибрируют под действием выдыхаемого воздуха, создавая первичный звук. Мы не «напрягаем» связки, а позволяем им работать в оптимальном режиме, благодаря правильному дыханию и опоре.
- **Резонаторы:** Это полости в нашем теле, которые усиливают и окрашивают звук. Основные резонаторы – это грудная клетка, гортань, глотка, ротовая полость и носовая полость. Представьте, что ваше тело – это музыкальный инструмент, а резонаторы – его корпус, который придает звуку объем и тембр.

Упражнения на звукообразование:

- **«Гудение»:** Начните с мягкого, расслабленного гудения на звуке «М». Почувствуйте вибрацию в области губ, носа и лба. Постепенно переходите на разные ноты, сохраняя ощущение вибрации и расслабленности. Это помогает почувствовать работу резонаторов.
- **«Звоночек»:** На выдохе произнесите короткий, звонкий звук «А». Представьте, что вы звоните в маленький колокольчик. Звук должен быть легким, но отчетливым. Попробуйте сделать его более продолжительным, сохраняя ту же легкость и звонкость.
- **«Надуваем шарик»:** Сделайте глубокий, но не форсированный вдох, как будто вы набираете воздух в шарик. На выдохе произнесите звук «С», стараясь, чтобы он был ровным и продолжительным, как будто воздух медленно выходит из шарика. Это упражнение учит контролировать выдох и поддерживать ровное звучание.
- **«Эхо в пещере»:** Представьте, что вы находитесь в большой пещере. Произнесите звук «О» или «А» на одной ноте, стараясь, чтобы звук «отскакивал» от стенок пещеры, становясь более объемным и глубоким. Это помогает почувствовать, как ротовая полость и глотка работают как резонаторы, придавая звуку полноту.

Уделяем особое внимание певческому дыханию. Это не просто вдох и выдох, а осознанное управление воздушным потоком, который является топливом для нашего голоса. Правильное дыхание обеспечивает опору звука, его продолжительность и силу, позволяя нам петь без напряжения и усталости.

3. Певческое дыхание: Опора вашего голоса

В вокале используем диафрагмальное дыхание, которое позволяет максимально использовать объем легких и эффективно управлять выдохом.

- **Вдох:** Происходит через нос или рот (в зависимости от музыкальной фразы), при этом живот и нижняя часть грудной клетки расширяются. Представьте, что вы наполняете воздухом нижний «карман» легких. Плечи при этом остаются расслабленными и не поднимаются.
- **Выдох:** Это активный, но контролируемый процесс. Мы не «выталкиваем» воздух, а плавно «отдаем» его, поддерживая опору диафрагмы. Это похоже на то, как вы медленно выпускаете воздух из надутого шарика.

Упражнения на певческое дыхание:

- **«Свеча»:** Сделайте глубокий вдох, почувствовав расширение живота. На выдохе произнесите звук «Ф» или «Ш», стараясь, чтобы поток воздуха был ровным и продолжительным, как будто вы хотите задуть свечу, но не погасить ее сразу, а лишь слегка покачивать пламя.
- **«Счет на выдохе»:** Сделайте вдох. На выдохе начните считать вслух на одной ноте, стараясь сделать это как можно дольше и ровнее. Постепенно увеличивайте количество цифр. Это развивает выносливость и контроль над выдохом.

Я хочу познакомить вас с удивительной методикой Александры Николаевны Стрельниковой. Ее дыхательная гимнастика – это не просто упражнения, это настоящий ключ к освобождению нашего тела и голоса. Главный принцип Стрельниковой – парадоксальность: мы делаем короткий, шумный вдох носом, как будто нюхаем цветок, и при этом активно напрягаем мышцы живота. Выдох же происходит сам собой, пассивно.

Давайте попробуем вместе!

Упражнение 1: «Насос»

- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
- Руки опущены вдоль тела.
- Начните делать короткие, шумные вдохи носом, одновременно сгибая туловище вперед, как будто качаете насосом. Руки при этом двигаются вниз, как поршни.
- Выдох происходит свободно, через рот или нос, без усилий.

- Сделайте 10-15 таких движений. Почувствуйте, как наполняется энергией ваше тело!

Упражнение 2: «Обними плечи»

- Встаньте прямо. Согнутые в локтях руки расположите на уровне плеч.
- На вдохе носом обнимите себя за плечи, как бы сжимая грудную клетку.
- Выдох – свободный.
- Сделайте 10-15 повторений. Это упражнение отлично тренирует мышцы, участвующие в дыхании, и помогает почувствовать их работу.

Упражнение 3: «Кошка»

- Встаньте прямо, немного согнув ноги в коленях.
- Развернитесь вправо с резким вдохом.
- Из исходного положения сделайте тоже самое влево. При этом совершайте руками хватаящие движения. Разворот происходит от талии.
- Сделайте 10-15 повторений. Это упражнение улучшает координацию дыхания с движением.

Эти простые, но очень эффективные упражнения помогут вам почувствовать свое дыхание, сделать его более глубоким и сильным. Регулярное выполнение гимнастики Стрельниковой не только улучшит ваш голос, но и повысит общий тонус организма, снимет напряжение и подарит ощущение легкости.

Не менее важна артикуляция. Четкое произношение слов делает песню понятной и выразительной. Мы работаем над подвижностью языка, губ и челюсти, чтобы каждая гласная и согласная звучали ясно и мелодично.

4. Артикуляция: Ясность и выразительность слова

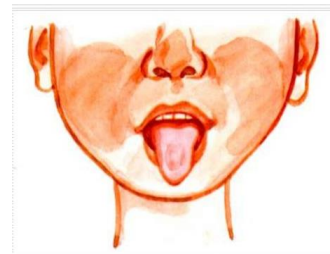
Стремимся к тому, чтобы артикуляционный аппарат работал свободно и точно, не мешая звукообразованию.

- **Губы:** Должны быть подвижными, но не напряженными. Они формируют гласные и согласные звуки.

- **Язык:** Должен быть гибким и активным, но не зажатым. Он участвует в образовании большинства звуков.
- **Челюсть:** Должна быть расслабленной и слегка подвижной, позволяя ротовой полости свободно менять свою форму.

Упражнения на артикуляцию:

- **«Змейка»:** Высуньте язык и двигайте им из стороны в сторону, как змея. Затем попробуйте сделать круговые движения языком по внешней стороне зубов.
- **«Поцелуйчики»:** Делайте быстрые, легкие движения губами, как будто посылаете воздушные поцелуи. Затем попробуйте произнести гласные звуки («А», «О», «У», «Э», «И») с четким формированием губ.

Давайте перейдем к следующему этапу в работе со звуком. Здесь нам на помощь придут замечательные речевые игры и упражнения педагога Карла Орфа. Орф считал, что музыка и речь неразрывно связаны, и через игру мы можем раскрыть природные способности человека к творчеству и самовыражению.

Речевые игры Орфа – это не просто развлечение, это мощный инструмент для развития дикции, артикуляции, интонации и, конечно же, для раскрепощения голоса.

Игра 1: «Эхо»

Я произношу короткую фразу или слово, а вы, как эхо, повторяете ее за мной, стараясь сохранить тембр и интонацию. Например, я говорю «Дом» и вы повторяете – «Дом». Затем я говорю «Большой дом» и вы повторяете – «Большой дом». Это упражнение помогает нам научиться точно воспроизводить звуки и развивает слуховое внимание. Давайте попробуем! (Пауза для взаимодействия с аудиторией). Отлично! Чувствуете, как ваш голос становится более послушным?

Игра 2: «Звуковые цепочки»

- Мы будем создавать цепочки слов, где каждое следующее слово начинается на последний звук предыдущего. Например: «Дом» – «Мышь» – «Шар» – «Рыба». Это упражнение тренирует нашу способность быстро переключаться между звуками и развивает словарный запас. Попробуем вместе, кто быстрее придумает следующее слово? (Вовлекает аудиторию в игру).

Игра 3: «Ритмические скороговорки»

- Карл Орф уделял большое внимание ритму. Давайте попробуем произнести простую скороговорку, но не просто так, а с определенным

ритмом. Например, "Ехал Грека через реку". Мы можем прохлопать ритм: ТА-ТА ТА-ТА ТА-ТА ТА-ТА. А теперь попробуем произнести скороговорку, четко проговаривая каждый слог в этом ритме. Это помогает нам не только улучшить дикцию, но и почувствовать музыкальность речи. (Предлагает аудитории попробовать с простой скороговоркой).

Эти игры, основанные на принципах Карла Орфа, делают процесс обучения пению живым, увлекательным и доступным. Они помогают нам преодолеть стеснение, раскрепостить голос и почувствовать радость от звукоизвлечения.

От звука к смыслу: яркая интерпретация

Итак, мы научились правильно дышать, извлекать чистый и сильный звук, четко артикулировать. Но пение – это не только техника. Это еще и искусство передачи смысла, эмоций, истории. Это то, что отличает простое исполнение от настоящего произведения искусства.

Что такое интерпретация?

Интерпретация – это ваш личный взгляд на произведение. Это то, как вы понимаете музыку и текст, какие чувства они у вас вызывают, и как вы хотите донести это до слушателя. Это не просто «спеть ноты», это «прожить песню».

Сейчас прервемся на 10-минутный перерыв, затем продолжим наше занятие.

2. Часть занятия

III. Формирование и закрепление вокальных навыков – 35 минут.

1. Распевание. Использование упражнений: интонационно-фонопедические, способствующие развитию силы звука, расширению диапазона, постановке основных вокальных навыков;

упражнения на формирование и закрепление разнообразных вокальных навыков.

2. Разучивание вокальных произведений «Шарики», «Доброе дело»: работа над текстом и мелодией песен, правильным соблюдением цезур и созданием художественного образа.

IV. Подведение итогов занятия – 10 минут

Искусство пения – это удивительное путешествие, которое начинается с осознания силы нашего дыхания, продолжается через игру и развитие голоса, и завершается созданием неповторимой, яркой интерпретации.

Призываю вас не бояться экспериментировать, пробовать новое, слушать себя и других. Помните, что каждый из вас обладает уникальным голосом и способностью к творчеству.

Я рада, что на протяжении всего занятия вы были внимательны, активны и любознательны.

Сегодня мы с вами поговорили не только о певческой установке, дыхании, звукообразовании и артикуляция, но и выполнили различные упражнения по методикам Карла Орфа и Александры Николаевны Стрельниковой. В завершении занятия поработали над вокальными произведениями.

И так, какой же вывод мы с вами можем сделать?

(ответы детей)

Хочу, чтобы все, кто работал хорошо – улыбнулись мне, а кто чувствует в себе потенциал работать еще лучше – поаплодировали себе.

Хорошо! Спасибо! На этом наше занятие окончено. Спасибо всем кто принял в нем участие.