

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств №20 «Муза»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:

**«Активная концертная деятельность как стимул к
обучению и профессиональному развитию в области
хорового и вокального искусства».**

Разработала: Жукова А.С.,
преподаватель вокально-
хорового отделения

Новосибирск 2025

1. Актуальность проблемы

Современное музыкальное образование сталкивается с рядом проблем, среди которых снижение интереса учащихся к традиционным формам обучения.

Активная концертная деятельность является мощным инструментом формирования практических навыков, необходимых будущим музыкантам.

Регулярное участие детей и подростков в публичных выступлениях способствует развитию уверенности в себе, коммуникативных навыков, артистизма и мотивации к профессиональному росту.

Для достижения высоких результатов педагог должен грамотно организовать учебный процесс, создать условия для эффективного усвоения материала и стимулировать творческое развитие. Активная концертная деятельность способствует профессиональному росту и личностному развитию обучающихся, повышает их мотивацию и раскрывает творческий потенциал.

2. Цели и задачи профессиональной деятельности

Цель:

Разработать систему активной концертной деятельности, способствующую повышению уровня профессионализма и сценической подготовки обучающихся в области хорового и вокального искусства.

Задачи:

Сформировать у учащихся вокально-хорового отделения понимание важности концертной практики.

Организовывать регулярные мероприятия, направленные на развитие исполнительских навыков и раскрытие индивидуальных способностей;

Развивать творческую активность через постановку оригинальных номеров, авторских произведений и ансамблевых выступлений;

Обеспечить подготовку к участию в конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня;

Повысить профессиональную компетентность педагогов за счёт обмена опытом и освоения новых методов организации концертов.

3. Методы реализации целей и задач

Репетиционная работа: регулярные групповые и индивидуальные занятия для отработки технических приёмов, дикции, вокальной техники, сценической

манеры. Такие занятия позволяют музыкантам и вокалистам закреплять и развивать свои технические умения, что способствует более высокому мастерству. Например, ежедневная практика дыхательных упражнений помогает улучшить легочную емкость и контроль голоса.

Анализ художественного текста, образа и замысла произведения- важнейший этап в работе над любым произведением искусства, и для ученика школы он имеет особое значение по нескольким причинам:

- Глубокое понимание смысла произведения. Анализ помогает ученику разобраться в идее, тематике и замысле автора. Например, при изучении стихотворения о любви он учится понять, какие чувства и мысли автор хочет передать. Это позволяет не просто запомнить слова, а понять их истинный смысл, а в дальнейшем и воспроизвести музыкальный текст с нужным настроением.
- Развитие критического мышления и аналитических навыков. Ученики учатся рассуждать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения. Например, анализируя образ героя, он задается вопросами: почему герой поступает так? Какие чувства он испытывает? Это развивает умение рассуждать и выражать свои мысли.
- Раскрытие эмоциональной и художественной стороны произведения. Понимание образов и замысла помогает ученику почувствовать эмоциональную глубину произведения, что делает его исполнение более искренним и выразительным. Например, понимание трагической сути героя помогает передать его переживания на сцене.
- Формирование культурной и художественной грамотности. Анализ произведений расширяет кругозор, учит ценить искусство и понимать его роль в жизни человека и общества. Это способствует развитию эстетического вкуса и интереса к литературе, театру, музыке.
- Подготовка к экзаменам, конкурсам и творческим заданиям. Знание методов анализа помогает успешно не только участвовать в конкурсах и публичных выступлениях, но и выполнять учебные задания, писать эссе.

Постановочная деятельность:

Разработка сценических образов, костюмов, декораций и светового оформления. Создание сценических образов, костюмов и декораций помогает детям понять, что выступление — это не только техника пения, но и полноценное сценическое действие. Это способствует развитию

выразительности, уверенности и артистизма, помогает преодолеть застенчивость и сценическую тревогу.

Формирование эстетического восприятия и художественного вкуса:

Работа над сценическими образами стимулирует развитие эстетического восприятия, чувства стиля и гармонии. Дети учатся подбирать костюмы и сценические атрибуты, что расширяет их представление о сценическом искусстве и помогает более полно выражать идеи и эмоции через образ.

Использование мультимедийных технологий (видеоарт, проекторы) для повышения зрелищности выступлений. Мультимедийные технологии позволяют создавать динамичные визуальные образы, которые дополняют музыкальное исполнение. Видео, световые эффекты, анимации помогают передать настроение, атмосферу произведения, усилить эмоциональное воздействие на зрителей и слушателей. Это делает концерт более глубоким и выразительным. Работа с мультимедиа учит детей воспринимать сцену как целостное художественное пространство, где важны не только пение, но и визуальные средства. Это помогает формировать у вокалистов чувство стиля, сценического образа и эстетического восприятия, также, использование технологий дает детям возможность экспериментировать с разными видами визуальных эффектов, создавать собственные мультимедийные презентации, что стимулирует их творческое мышление и воображение. Это помогает раскрыть их индивидуальность и артистический потенциал.

Работа с мультимедийными средствами учит навыкам работы с техникой, программами для монтажа и презентаций, что важно в современном мире. Эти навыки пригодятся им не только в учебе, но и в будущей профессиональной деятельности. Знакомство с ними в школьном возрасте помогает понять современные тренды, подготовить их к будущей сценической карьере и сделать выступления более конкурентоспособными.

Музыкально-педагогические технологии:

Внедрение современных программ для обработки звука, мобильных приложений для артикуляционной работы, виртуальных помощников;

Использование цифровых платформ для организации и анонсирования концертов.

Музыкально-педагогические технологии, такие как современные программы для обработки звука, мобильные приложения для артикуляционной работы, виртуальные помощники и цифровые платформы для организации

концертов, играют важную роль в современном музыкальном образовании. Их внедрение значительно расширяет возможности педагогов и учеников, делает процесс обучения более эффективным, интересным и современным. Использование программ для обработки звука позволяет детям и педагогам работать над улучшением качества исполнения, корректировать тональность, баланс и тембр, что способствует более точной и профессиональной подготовке. Мобильные приложения для артикуляционной работы помогают развивать дикцию, произношение и дыхание через интерактивные упражнения, превращая тренировочный процесс в увлекательное и результативное занятие. Виртуальные помощники и специальные программы позволяют индивидуально подходить к каждому ученику, отслеживать его прогресс и получать рекомендации, что повышает эффективность занятий и стимулирует самостоятельность.

Кроме того, цифровые платформы для организации и анонсирования концертов, репетиций и мероприятий помогают более удобно управлять расписанием, привлекать аудиторию и создавать положительный имидж музыкального отделения или школы. Особенно важно это в условиях дистанционного обучения и проведения массовых мероприятий. Внедрение современных технологий способствует развитию цифровой грамотности педагогов и учеников, что важно для профессионального роста и адаптации к требованиям современной музыкальной индустрии.

Эти инструменты находят свое применение не только на уроках и репетициях, но и в процессе подготовки к концертам, конкурсам и фестивалям, позволяя записывать, обрабатывать и презентовать выступления в наиболее привлекательной форме. В целом, использование музыкально-педагогических технологий делает обучение более современным, удобным и результативным, помогает развивать у детей навыки работы с цифровыми инструментами и формирует профессиональные компетенции, необходимые для успешной деятельности в сфере музыки.

4. Результаты и перспективы развития методики

Практика показывает, что концерты способствуют выявлению лидеров, повышению ответственности и командного духа. Внедрение системы поощрений и грантов стимулирует активное участие студентов и мотивирует их к профессиональному развитию. Активная концертная деятельность способствует быстрому поиску индивидуального стиля и формированию востребованных специалистов в музыкальной сфере.

Перспективы включают в себя расширение сотрудничества с профессиональными коллективами, развитие творческих конкурсов, проведение мастер-классов и создание условий для постоянного повышения квалификации педагогов.

5. Заключение

Методика активной концертной деятельности доказала свою эффективность в образовательном процессе, стимулируя творческий рост, повышение профессионального уровня и уверенности обучающихся. Создание условий для регулярных публичных выступлений способствует популяризации классической музыки, развитию сценической культуры и укреплению культурного потенциала региона. Внедрение данной системы способствует формированию компетентных, уверенных в себе и творческих специалистов в области хорового и вокального искусства.

Список литературы

1. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению.— М.: Прометей, 1992 – 270 с.
2. Кузьмина В. В., Пономарёва Е. А. Литературное чтение. Теория и практика анализа художественного текста.— Москва: Просвещение, 2005.
3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. – Москва, 2002 – 176 с.
4. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. – М.: Граф-пресс, 2010 – 240 с.