

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

Организация и подготовка юного вокалиста для записи песен в студии звукозаписи

методический материал по обобщению опыта о системе работы
с одаренными детьми

Автор: Хоснетдинова Гузель Минхадыевна, Заслуженный работник культуры РТ, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории.

МБУ ДО «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, [e-mail:nargiz-h@mail.ru](mailto:nargiz-h@mail.ru), тел. 89600430111

Человеческий голос-удивительный музыкальный инструмент, и мы наделены им с рождения. Формирование основ музыкальной культуры необходимо прививать с ранних лет, потому что отсутствие музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. Развитие музыкальных способностей формируют эмоциональную сферу ребёнка, пробуждают умственную активность мозга, помогают избавляться от стрессов. Учёные доказали, что во время пения вырабатывается вещество – эндорфин, в результате которого человек ощущает радость, хорошее настроение. Песенное творчество помогает устраниТЬ или смягчить непоседливость, замкнутость ребёнка, повышают самооценку и уверенность в себе. Именно в период детства важно направить творческий потенциал приобщить к песенному искусству. Я благодарна многим родителям за понимание роли и значимости вокальных занятий в обогащении эмоциональной сферы ребёнка.

Конечно не все могут быть певцами и тем более выдающимися, но самая главная цель - приобщения к творчеству и всеобщее развитие гармоничной личности. В результате песенного исполнения такие дети умеют легко общаться, контактировать с окружающими людьми, правильно выражать свои мысли, эмоции. могут быстро адаптироваться в сложных ситуациях и находить правильное решение. Они позитивны и креативны, легко социализируются в обществе, подтягиваются в учёбе. В процессе обучения и работы над песнями приходится много учить литературных текстов из репертуара, которые и формируют нравственные качества будущей личности, развиваются память, мышление. У них в процессе пения и выступлений формируется волевой характер, лидерские качества, а волевой и пробивной лидер - нигде не пропадёт и везде состоится как личность. Песня - это профессиональная работа не только поэта и композитора, но и работа исполнителя- певца, аранжировщика минусовой фонограммы и звукорежиссёра. который записал эту песню.

Сама в прошлом активно работала с профессиональными авторами Татарстана (композитор Л. Батыр- Булгари и поэтесса Р. Валеева) и выпустила альбомы с премьерными песнями и моё творческое имя было- Наргиз. Я записала более тридцати новых песен, которые были воплощены в CD альбомах. Визитной карточкой моего песенного творчества была песня Святая гора Биляра (Хужалар тавы).

Имея богатый опыт работы с песнями в профессиональной студии звукозаписи, я решила применить все это непосредственно с детьми- занимающимися в объединении «Звёздное детство» при МБУ ДО «ЦДТ» Алексеевского района. Я всегда рада активным ученикам, желающим познать новое в песенном творчестве.

Для меня одарённый ребёнок-это прежде всего-целеустремлённый, творческий, обладающий изначально от природы красивым тембром с чистой вокальной интонацией и хорошей дикцией. Это мечта любого педагога!

Из многолетнего опыта знаю, что одарённые дети есть, но давайте сами себе признаемся так много ли одарённых детей? А что делать если у ребёнка

нет изначально таких способностей, но имеет огромное желание реализоваться в музыкальном творчестве. Но бывает и когда у ребёнка отличные данные, но он не горит песенным творчеством.

Конечно одарённость – это – дар, подарок от Вселенной - Всевышнего и передан генетически. Практически любой здоровый ребёнок, при условии создания благоприятных условий, может показать неплохой результат. Что значит создать благоприятные условия? Конечно-это прежде всего желание самого ребёнка, поддержка родителей и без сомнения -профессионализм самого педагога. При старании, трудолюбии, терпении, целеустремлённости и конечно амбиций в самом хорошем смысле этого слова - помогут добиться неплохих результатов в песенном творчестве. Но каким бы одарённым и талантливым ребёнок ни был необходимо дать хотя бы элементарные базовые музыкальные знания - это общая музыкальная грамота, сольфеджио на уровне 1-2 класса ДМШ, умение петь по нотам - сольфеджировать. Постановка певческого дыхания играет ключевую роль для исполнителя, который должен знать и понимать, что процесс пения — процесс активного, целенаправленного дыхания. Пропевание вокализов, пение гамм по полутонам вверх и вниз, пение интервалов - все это способствует чистой вокальной интонации. Работа над вокализацией гласных - (округление), работа над чёткостью согласных звуков-все это воплотится в красивое звучание голоса исполнителя. Чёткость ритма и дикции, умение петь на улыбке, владение техническими приёмами исполнения без сомнения уберут зажатость голоса и приведут к вокально-грамотному исполнению песни.

Вокально-тренировочные упражнения - это и есть постановка певческого голоса, постановка певческого дыхания .дикции и артикуляции. Самая сложная ситуация для педагога -это отсутствие вокальной интонации и плохое чувство ритма. При первом прослушивании я слышу, что в гамме у него интонируют две -три ноты и невольно представляю каких совместных усилий надо приложить. И тут начинается пошаговая, кропотливая работа. Обучение вокальному творчеству всегда должно быть сугубо индивидуальным и исходить от исходных данных. Обязательно надо учитывать психо-физические особенности исполнителя, находить индивидуальные решения и в подборе репертуара, который должен соответствовать его возрасту и соответственно должна быть посильная вокальная нагрузка. Соблюдать гигиену голоса.

Мои творческие поиски, экспериментальная и исследовательская деятельность, знакомство и сотрудничество с поэтами и композиторами дало мне возможность к созданию и выпуску тридцати детских премьерных песен, которые способствовали формированию осознанного творчества в пении, а также сформировали мотивацию юных исполнителей к получению новых знаний и новых открытий. В результате записи песен юные певцы научились к активному творческому процессу в студии звукозаписи. Юные исполнители имели возможность проявить не только свои вокальные и артистические способности, но и воплотили свои мечты, пришло осознание

того, что они - первые исполнители и прилагали максимум творческих эмоций. Для некоторых запись премьерных детских песен явилась толчком в своё музыкальное творческое будущее, в профессиональную творческую карьеру, а для других - это ещё одна достигнутая творческая вершина, которая украсила их жизнь яркими детскими воспоминаниями.

Принципиально значимым в организации учебного процесса с учащимися является использование информационно-коммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения.

Итак я всегда предусматриваю следующие виды занятий:

- освоение базовых основ музыкальной грамоты;
- пение учебно-тренировочного материала - вокализы из сборников, сольфеджио для начинающих-1-2 кл муз школы;
- работа над артикуляцией и дикцией – произношение скороговорок;
- работа над вокально- интонационными навыками;
- вокализация гласных-округление гласных звуков;
- работа над согласными-легкое утрирование
- работа над певческим дыханием;
- прослушивание аудио и видео материала;
- работа над звуком в песне;
- использование техники пения вокализов в конкретных частях песни;
- работа над выразительностью и эмоциональной составляющей песни - работа над звуком;

В программный репертуар я включаю разнохарактерные произведения по исполнительской сложности, разучиваю композиторские и народные песни на русском и татарском языках. Для моих занятий большую роль играет прослушивание татарских народных и композиторских песен в исполнении именитых певцов - классиков, а именно - выдающегося певца Ильхама Шакирова. Это наш татарский «Шаляпин». Подрастающему поколению я представляю его как эталон, образец исполнения татарской песни и проникновенного голоса с настоящей душевной лирикой – МОН, значение которого и не переводится на русский язык. Я объясняю это как - татарская душевная лирика, которая передаётся народу генетически из поколения в поколение. Можно отточить до совершенства технику исполнения песни, но если певец не пропустит через свою душевную энергетику, то татарская песня становится не интересной и пустой. Песенный материал подбираю с учетом возраста обучающихся и усложняю в процессе физиологического и творческого роста исполнителя. В процессе выступления на концертах у юных певцов наблюдаю развитие коммуникативных, лидерских и других личностных качеств, способствующие дальнейшей социальной адаптации. В обучении детей я предусматриваю личную заинтересованность обучающихся и их родителей, развиваю их творческое мышление, прививаю стремление к приобретению новой информации. Я использую соответствующие источники-это интернет ресурс и другие инновационные технологии. Поощряю самостоятельность и инициативу, способствую развитию их творческого мышления, помогаю войти в мир

песен. Прививаю любовь к родине через патриотические песни, а также прививаю любовь к своему родному татарскому языку через красивые песни. Обучаю профессиональному мастерству, чтобы творчество помогало им реализовывать себя в жизни.

В своем объединении использую следующие формы обучения:

- индивидуальное обучение, обучение в малых группах;
- работа в творческом проекте;
- мастер-классы;
- участие в творческих конкурсах, фестивалях, тематических концертах;
- работа с родителями;
- поддержка, поощрение детей через участие в районных, республиканских, международных конкурсах, ТВ, радио и т.д.
- запись песен в профессиональных студиях

Большое значение в воспитании детей в дополнительном образовании имеет система продуктивной, творческой деятельности, основанная на внутренних мотивах воспитанников. При разучивании песни всегда хочется увидеть его конечный результат, его исполнение на сцене.

В исполнении детей занимающихся в объединении «Звездное детство» при «ЦДТ» Алексеевского района в недавнем прошлом удалось осуществить выпуск премьерного лицензионного MP3 альбома «Дуслык бэйрәме» на музыку композитора и аранжировщика Вадима Усманова и стихи известной поэтессы Резеды Валеевой, а также нашей землячки поэтессы Алсу Назмутдиновой в исполнении участников объединения «Звездное детство», где представлены 30 песен и 30 минутовых фонограмм. Песни разнообразные по тематике, качественные аранжировки. Ряд песен можно разучивать с дошкольниками («Дәү әнигә барабыз», «Без- үрдәкләр», «Без- жиләләр», «Песи зары», «Курчак зары»), а так же для школьного -подросткового возраста («Балачак гәлләре», «Жырчы буласым килә», «Мин шофер», «Замана баласы», «Бүген безнең ял көне», «Тукайлы ил Татарстан», «Илгә кайтты Исхакый»). Много песен посвящено мамам. Тема национального праздника сабантуй представлена песней «Бүген бездә Сабантуй» которая передает веселое, мажорное, праздничное настроение. Есть песни посвященные родному краю «Алексеевское полотенце», «Биляр ягы, Чулман ягы». Песня «Ана дөгасы» (Молитва матери) раскрывает образ любящей матери, которая молится о счастье своих детей. Эта песня записана в моем исполнении для примера детям. Завершается альбом песней «Бәйрәм бүген»- веселым праздничным настроением. Эти песни достойны музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов. А самое главное - это небольшой вклад моих подопечных для развития татарского национального детского песенного творчества, которая служит примером, стимулом для всех детей, увлеченных песней.

Запись песен юных исполнителей в студии звукозаписи-это огромный труд руководителя и исполнителя, а также требующая больших материальных затрат, которые никогда не окупятся материально. Я сторонник того, чтобы детские записанные песни, предлагаемые в качестве репертуара, исполнялись

только детьми! Невыносимо слушать предлагаемый в качестве детских песен репертуар, который записан старым, дряблыми от вибраций женским голосом. Мне теперь со смехом вспоминается как я первый раз привезла детей в студию звукозаписи в Казань. Ну конечно мы не записались, хотя я имела свой большой опыт записи голоса. Это очень трудоёмкий процесс, сколько слёзок детских было и моих нервов! В дальнейшем мы ездили записываться по одному.

Бывало даже такое, что перезаписывали некоторые из них заново, спустя некоторое время. Конечно можно записать по частям, предложениям, по фразам. Опытный звукорежиссёр, высокотехнологичные программы все выстроят, но дикцию, настроение, душевную энергетику, характер исполняемого произведения и улыбку - никакая программа не сделает! И в конечном счёте песня будет выглядеть так словно, это поёт бездушный робот.

Необходимо тщательно готовить ребёнка к записи голоса, ведь время записи в студии требует затрат.

Исходя из своего опыта хотелось вам дать мои личные рекомендации. Опытный звукорежиссёр, профессиональная студия звукозаписи знает свою работу, без сомнения сделает конечный продукт, но вам надо подготовить следующее:

1. Юный вокалист задолго до записи должен исполнять эту песню на концертах.
2. Приезжать в студию уже распетым или же там распеться.
3. Текст песен надо выучить наизусть, потому что все эмоции будут уходить на подглядывание слов, вместо того, чтобы выразить характер песни, настроение и думать о чем поешь.
4. Отработать все предложения и фразы дикционно, особенно вылетают окончания согласных в словах. Трудно произносимые слова перед записью тщательно произносить по слогам отдельно, постепенно увеличивая темп слогам. Все слова, которые заканчиваются согласными надо слегка – утрировать. Звукорежиссёр конечно может постараться, будет как бы эти места выделять во время сведения, но это займет много времени и соответственно денег.
5. Исполнять песню надо всегда на улыбке. Улыбка передаёт хорошее настроение. Даже грустные песни надо петь на улыбке, чтобы звучание не было темным, тусклым, тяжёлым.
6. Подготовить ребёнка к записи психологически. Педагогу надо быть доброжелательным и успокоить ребенка, потому что как правило делается несколько дублей. Создайте тёплую доверительную атмосферу, никогда не повышайте голос и не позволяйте грубить звукорежиссёру. Дети начинают плакать и дальше не смогут сосредоточится. Петь надо учить на занятиях, а не в студии.
7. Проработать художественную составляющую. Продумать заранее и показать-какое слово хотите выделить в предложении, где проставить акценты. Никакая звукозаписывающая программа за исполнителя это не

сделает.

Желательно довести художественную мысль в предложении.

8. Сделайте копию текста песни и ноты и отдайте звукорежиссёру. При записи и сведении голоса ему они очень понадобятся.

9. Объясните заранее ребёнку, что минусовая фонограмма будет звучать в наушниках. Даже интонационно безупречно чисто поющий ребёнок не сможет чисто спеть, съедет с тональности, потому что- это трудно и непривычно для начинающего исполнителя. Мне иногда приходилось слегка приоткрывать наушники, чтобы они могли слышать свой голос.

10. При сведении голоса вам обязательно надо находиться рядом со звукорежиссёром-это вам решать некоторые творческие нюансы, которые могут возникнуть в процессе сведения.

11. Все студии коммерческие и не надо опаздывать. Опоздание идёт за ваш счёт. Время-это деньги!

12. Кушайте за 1-2 часа до записи. Ребёнок не должен думать о еде, но и переедать точно не надо.

13. Иметь с собой питьевую воду, потому что всегда хочется в студии пить. Актуальность и востребованность записанных плюсовых фонограмм:

1- Для записи профессионального видео.

2- Для участия исполнителей в записи детских передач на телевидении необходимо иметь плюсовую фонограмму.

3- Участие на некоторых уличных шоу- концертах рекомендуют петь под плюсовую фонограмму. Исполнение под свою плюсовую фонограмму требует тех же эмоций и соответственно надо уметь профессионально это показать. Это не конкурс тут другие цели и задачи. (я противник плюсовок , но на улице это иногда необходимо)

4-Пройдя несколько туров певческого конкурса, где вы без сомнения пели живым голосом, (иначе вас и не допустят),то на гала концерте, где записывает телевидение, необходимо иметь плюсовую фонограмму.

Из всего этого хочу подвести итог:

Среди всех, обученных мною песенным творчеством детей не было «самородков». Это были обычные дети со средними данными, которые часто плакали, не были уверены в себе, боялись сцены и тем более не обладали яркими музыкальными данными. У них не было музыкального образования, вокальной интонации, плохая была дикция и приходилось даже некоторым к логопеду обращаться и так далее. Но наше желание, терпение, трудолюбие, заинтересованность родителей и мотивация прежде всего самих детей привели к хорошим результатам. Многие песни были экranизированы на разных детских передачах ТНВ. Я рада, что время и силы, которые пришлось мне уделить не прошли даром, они получили огромный опыт работы в студии звукозаписи и был хороший результат и отдача! Прошло некоторое время и мне не стыдно показывать свою работу слушателям. Профессионально сделанная работа не потеряет свою актуальность и выдержит время.

Мы друг-другу благодарны- дети и родители мне, а я им! Вот в этом

наверное и заключается моё предназначение – в творческом поиске, в обучении и помощи в развитии одарённости детей!