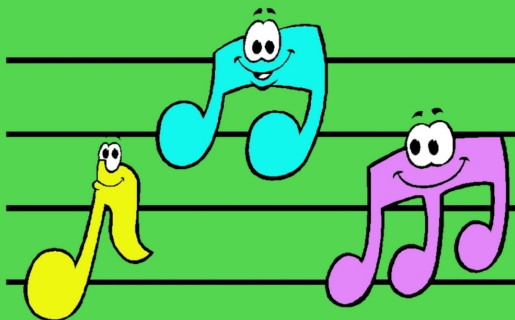

Погорелова Н.В.

Самоучитель для детей
«Я учусь петь!»
Часть 3

Наталья Викторовна Погорелова

Самоучитель для детей

«Я учусь петь!». 3 часть

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66072466

SelfPub; 2021

Аннотация

Третья часть самоучителя «Я учусь петь!» поможет получить ребёнку-вокалисту практический опыт работы по развитию его артистических способностей и сценического мастерства.

Занимаясь по самоучителю, ребёнок узнает об основных театральных жанрах, о том, как готовиться к конкурсам и как развить свои творческие способности, познакомится с театральными терминами и навыками исполнительской культуры. Все темы (уроки) изложены в простой занимательной форме. Задания и игры помогут лучше усвоить материал.

Самоучитель «Я учусь петь!» предназначен для детей 7-10 лет, занимающихся пением самостоятельно или при помощи родителей, а также может являться учебным пособием вокально-музыкальных студий дополнительного образования и музыкальных кружков общеобразовательных учреждений, а также различных творческих коллективов.

Наталия Погорелова

Самоучитель для детей «Я учусь петь!». 3 часть

Самоучитель «Я учусь петь» предназначен для детей 7 -10 лет, занимающихся пением самостоятельно или при помощи родителей, а также может являться учебным пособием вокально-музыкальных студий дополнительного образования и музыкальных кружков общеобразовательных учреждений.

Третья часть самоучителя «Чудесный мир сцены» расскажет об основных театральных жанрах, поможет ребёнку развить его артистические способности при подготовке к конкурсам, познакомит с театральными терминами и навыками исполнительской культуры. Все темы (уроки) изложены в простой занимательной форме с использованием весёлых стихов и иллюстраций. Задания и игры помогут лучше усвоить материал.

Урок 1

Основные музыкальные жанры

Знают взрослые и дети

Музыка живёт на свете!

И живёт она во всём,

Радую нас с каждым днём.

Жанры разные бывают -

Каждый это понимает!

Скрипку слушаем в оркестре

Иль народный перепляс...

Всюду музыке есть место,

Ведь она звучит для нас!

Я надеюсь, ты уже познакомился с предыдущими частями самоучителя «Волшебный мир звуков» и «Секреты красивого голоса» и с интересом занимаешься музыкальным творче-

ством! Ведь Музыка – это то, что объединяет людей по интересам, доставляет удовольствие и повышает настроение.

Вкусы и предпочтения у всех разные, поэтому, чтобы разобраться во всём музыкальном разнообразии и быть музыкально грамотным, тебе надо познакомиться с различными **жанрами музыки**.

К некоторым из них ты может быть не проявишь интерес, а некоторые, наоборот, станут любимыми. Поэтому, чтобы иметь представление о жанрах, я предлагаю тебе познакомиться с ними и научиться быть внимательным слушателем и зрителем.

Театральные музыкальные жанры.

К ним относятся, в первую очередь, **оперы** и **балеты**, а также **оперетты** и **мюзиклы**. В наше время именно мюзиклы наиболее современны и популярны, но я советую тебе обязательно послушать музыку из классических произведений, например, из опер Д. Верди и Н. Римского-Корсакова или балетов П.И. Чайковского и С. Прокофьева. Более подробно об этих жанрах мы поговорим позже.

Концертная музыка.

К этому жанру относятся **симфонии** – произведения для симфонического оркестра, **сонаты** для фортепиано, скрипки и других музыкальных инструментов, **концерты** для одного солирующего инструмента и оркестра, **оратории**, **кантаты** и **сюиты** для оркестра и хора, **трио**, **квартеты** и

квнтеты (так называемые камерные ансамбли), в основном, для струнно-смычковых инструментов.

Массово-бытовые жанры.

Здесь, главным образом, речь идёт о **песнях, танцах и маршах** во всём их многообразии, то есть о музыке, которая сопровождает нас, в основном, в быту и носит массовый характер. Она может быть вокальной, так и инструментальной. Такая музыка звучит как в концертных залах, так и в повседневной нашей жизни (радио, телевидение, дискотеки и т.д.)

Фольклор

Это жанр народной музыки. Каждый народ собирает и передаёт традиции музыки своего народа. Это национальные **песни, танцы, обряды и праздники**. Во время календарных народных праздниках, таких, как Масленица, Святки и других, на городских площадях можно услышать выступление фольклорных коллективов.

Замечательно, если ты с родителями попадёшь в музыкальный театр или филармонию, познакомишься с театральными и концертными жанрами, начнёшь получать удовольствие от «живого» исполнения. Но если нет такой возможности, тогда найди в интернете видео, посмотри и послушай отрывки из произведений различных музыкальных жанров зарубежных и русских композиторов.

Задание 1. Найди информацию и запиши названия наиболее известных опер, балетов, оперетт и мюзиклов, а также их композиторов:

Задание 2. Послушай несколько произведений, относящихся к концертному жанру, запиши их название и автора.

Задание 3. Создай свой плей-лист из десяти любимых произведений, относящихся к массово-бытовому жанру (песенно-танцевальная современная музыка).

Задание 4. Подумай, вспомни и запиши название нескольких русских народных танцев или песен, музыка которых тебе уже знакома и легко узнаваема.

Игра

«Танец с шариками»

Дети делятся на пары, каждая пара зажимает лбами шарик и выполняет движения под музыку танцев из различных музыкальных жанров (музыка из балета, мюзикла, танцевальной сюиты, танцев народов мира). Побеждает дуэт, который не потеряет шарик и активно при этом будет выполнять танцевальные движения в соответствии с музыкальным отрывком.

Урок 2

Разнообразие вокальной музыки

Вокальная музыка – то, что поют.

Романсы лиричны, напевны.

Любовь и разлука, соловушки, пруд,

Печаль молодой королевы..

А песня бывает смешна и грустна,

И в бой поведёт за собою,

Бывает и взрослой и детской она,

Всегда она рядом с тобою!

Вокальная музыка – самый популярный вид искусства в любом уголке нашей планеты. Её слушают и поют дети и подростки, взрослые и пожилые люди. Любовь и интерес к пению огромен! Доказательством этому могут быть проекты «Голос», «Новая волна» и другие популярные шоу. Очень часто конкурсанты обращаются к вокальным произведениям

разных стилей, направлений, музыкальных эпох, чтобы ярче продемонстрировать свой талант.

Давайте немного познакомимся с историей вокального жанра и посмотрим, чем же должно отличаться исполнение того или иного музыкального произведения на примере самой распространённой формы вокальной музыки – песни.

Песня возникла задолго, как появилась профессиональная музыка. Она создавалась в народе и впитала все его характерные черты и своеобразие. Позднее она так и стала называться **народной песней**. Сейчас популярны стилизованные народные песни, в которых сохраняются особенности и традиции народной музыки, но добавляется современная **аранжировка** (инструментальное переложение). При исполнении таких песен важно передавать народный колорит, часто – это задорность, озорство, игривость, или наоборот, в лирических песнях – глубина чувств, душевность, нежные интонации.

Много веков назад была распространена **хоровая** музыка, которая носила массовый характер. Это песни-гимны, исполняемые на площадях, марши перед боевыми сражениями, церковное песнопение в храмах.

Намного позже возникает комнатная музыка, когда в небольшом помещении собирались слушатели, и один или два исполнителя услаждали их слух. Такая музыка стала называться **камерной** от итальянского слова camera, что значит комната. Наряду с понятием «камерная песня» в конце

XVIII и в XIX веке стал широко распространяться **романс**.

Романсы обычно исполняли под фортепиано или гитару. В основном, по характеру – это лирические произведения о различных переживаниях и чувствах. Романс до сих пор очень популярен, и к нему обращаются как современные композиторы, так и исполнители. Для исполнения романса важен более строгая (классическая) манера исполнения, минимум движений, но максимум выразительности жестов и мимики лица.

Ещё одна разновидность песни – **бардовская** или **авторская песня**. Она появилась в середине 20 века и до сих пор не теряет своей актуальности. Барды чаще всего пишут сами и музыку, и тексты. Песни очень просты, душевны и понятны, в них царит романтика, или, наоборот, юмор. Поэтому при их исполнении важно использовать простые речевые интонации, негромкую динамику, голосом передавать искренность и задушевность.

В вокальной музыке есть ещё одна форма – **вокализ**, в которой мелодия исполняется без слов, чаще всего на звук «а». Сначала композиторы писали вокализы для учебных целей, как упражнения для голоса. Но сейчас вокализ приобретает новую жизнь, его часто, как выразительный приём, используют в песне, его поют на различные слоги.

Иногда вокализы поют на несколько голосов, но исполнить такие вокализы могут только профессиональные исполнители.

Каждая временная эпоха накладывала на песню свой отпечаток. Некоторые периоды, например, музыка и песни 80-х до сих пор любимы многими поколениями. Среди них большое количество **шлягеров** – так называют самые известные музыкальные произведения.

Очень часто современные исполнители обращаются к песням в стиле **рэтро**, это песни 50-х, 60-х, 70-х годов. В основном, это позитивные, жизнерадостные, танцевальные песни с легко запоминающейся мелодией. Поэтому исполнителю важно передать это настроение слушателю.

Отдельно можно выделить **песни военных лет**. Наверное нет ни одного исполнителя, который бы не обращался к этой теме, связанной с памятью нашего народа о Великой Отечественной Войне. В них исполнители передают различные эмоции: и драматизм, и героизм, и радость победы.

Песни из кинофильмов и мультфильмов также являются наиболее популярны как среди исполнителей, так и слушателей. Они всем знакомы, многими любимы, поэтому важно исполнять их интересно, оригинально, с новой аранжировкой.

Существуют также песни в различных музыкальных стилях: **шансон, поп-музыка, джаз, блюз, рок-н-рол, кантри, рок, рэп и другие**.

К каким бы разным песням ты не обращался, главным условием твоего удачного исполнения будут ответы на три очень важных вопроса:

— о чём эта песня?

— какое у неё настроение?

— как его передать слушателю?

Не бойся обращаться к разным вокальным жанрам и формам, пробуй и ищи свой стиль исполнения, развивай хороший вкус, слушая лучшие образцы вокальной музыки!

Задание 1. Найди в интернете, послушай и запиши названия нескольких примеров различных форм и стилей вокальной музыки (романс, бардовская песня, вокализ, народная песня, шлягер 80-х, песня в стиле ретро, песня военных лет).

Задание 2. Подбери в свой репертуар и разучи одну из форм вокальной музыки, к которым ты ещё не обращался, запиши особенности её исполнения:

Задание 3. Запиши название любой песни из твоего репертуара и ответь на три вопроса:

1. О чём эта песня? _____

2. Какое у неё настроение? _____

3. Как его передать слушателю? _____

Игра

Музыкальная викторина

Участникам игры предлагается заполнить следующую таблицу, вписывая правильные ответы. Побеждает игрок, первым выполнивший задание.

Название народной песни

Название романса

Автора-исполнителя бардовской песни

Название песни в стиле ретро

Название песни военных лет

Название песни из кинофильма

Урок 3

Экскурсия в театральный и концертный зал

Сели кругом двадцать дядек

И давай пилить смычками,

А один, в тетрадку глядя,

Просто так махал руками.

«Хватит ёрзать!», – мне сказали.

Стал считать сидящих в зале:

Девять рыжих, десять лысых,

Двадцать восемь в пиджаках.

Две старушки в чёрных лисах,

У одной бинокль в руках.

А когда я сосчитал,

сколько окон и зеркал,

В зале закричали: «Браво!»

Громче всех – старушки справа.

Были счастливы небось,

Что мученье кон-чи-лось!

Концертные залы бывают разные, маленькие и большие. Например, вспомни концертный зал твоей школы или Дворца культуры.

Во многих городах есть киноконцертные залы, но единственной площадкой, где систематически проходят профессиональные концерты живой музыки самых различных жанров – от классической академической до эстрадной, являет-

ся зал **филармонии**.

Филармония (от греческого *phileo* – любить и *harmonia* – гармония, музыка) – это музыкальное общество или учреждение, занимающееся организацией концертов, содействием развития и пропаганды музыкального искусства различных жанров и направлений.

Филармонические общества появились в XIX веке в городах России, Европы и Америки (Петербург, Москва, Берлин, Лондон, Нью-Йорк), и они пропагандировали в основном симфоническую музыку. Сейчас филармонии есть в каждом областном центре.

В каждом концертном зале есть **фойе**, где можно раздеться, сдать верхнюю одежду в **гардероб**, и ожидать начало концерта. В зале мы увидим сцену, где выступают музыканты и удобные кресла для зрителей. Они располагаются в **партере** – это места в нижней части зала ближе к сцене, и в **амфитеатре** – части зала, расположенной на возвышении полукругом.

Во многих залах есть также зрительские места на балконе. Самые известные концертные залы в Москве – это зал имени П.И. Чайковского и Большой зал Московской консерватории.

Посещая концертный зал и слушая концерт, необходимо соблюдать **правила поведения**.

1. Нельзя опаздывать на концерт, лучше прийти пораньше.
2. Перед концертом полезно узнать хоть немного о той музыке, которая прозвучит, и о её композиторе. Можно даже заранее послушать отрывки в записи.
3. Во время концерта нельзя шуметь, кушать, вставать, разговаривать и ходить по залу.
4. Если в произведении три или более частей, то аплодируют только в конце всего произведения.

Эти же правила надо соблюдать и в **театре**.

Культурный зритель на спектакль
Заранее придет,
А если даже опоздал,
Антракта подождет.

Культурный зритель никогда
Сиденьем не скрипит,
Культурный зритель никогда
Конфетой не хрустит.

Культурный зритель никогда
Из зала не уйдет,
Пока на сцене ктонибудь
Танцует и поет.

Культурный зритель никогда
Не бродит по рядам,
Он не устроит никогда
В театре тарарам.

Он не оставит под своим
Сиденьем шелухи
И не напишет никогда
На кресле чепухи.

Культурный зритель никогда
Со жвачкой не придет,
И без аплодисментов он
Из зала не уйдёт.

Театры бывают разные: кукольные, театры юного зрителя, драматические, эстрады и сатиры.

Но есть особый театр – **музыкальный**! В этом театре герои спектакля поют, танцуют и исполняют свои роли под музыку **симфонического оркестра**. Он так и называется **театр оперы и балета**. Здесь ставят также спектакли **оперетт и мюзиклов**. Сюжеты для опер и балетов часто бывают сказочные или исторические. Обычно перед спектаклем можно купить **театральную программку**, в которой написано краткое содержание спектакля, а также действующие лица и их исполнители.

В опере главные герои исполняют свои партии различными по тембру голосами. Мужские голоса – это **бас** (низкий голос), **баритон** (средний) и **тенор** (высокий), женские – **контральто** (низкий), **меццо-сопрано** (средний) и **сопрано** (высокий).

Если герой поёт один, то он исполняет **арию**, если вдвоём -то **дуэт**, также звучат **речитативы** (пение без ярко выраженной мелодии, близко к разговорным интонациям), **ансамбли**, в которых трое и более исполнителей, и **хоры**.

В **оркестровой яме**, она находится в углублении под сценой, сидят музыканты симфонического оркестра, а перед ними стоит их руководитель – **дирижёр**.

Опера – это всегда красивые декорации, костюмы, не говоря уже о музыке и оперных исполнителях! Среди них есть очень много известных имён: Фёдор Шаляпин и Сергей Лемешев, Нина Архипова и Елена Образцова. Среди современных – Лучано Паворотти и Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Монсеррат Кабалье.

Самые знаменитые театры в России – это Большой театр в Москве и Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

Задание 1. Послушай голоса известных оперных исполнителей.

Задание 2. Напиши названия известных тебе музыкальных спектаклей опер и балетов.

Задание 3. Запланируй с родителями поездку в Филармонию или Музыкальный театр и соверши её, поделись впечатлениями.

чатлениями.

Игра «Постановка мюзикла»

Очень интересное занятие – постановка мюзикла. Например, «Волк и семеро козлят» композиторов А. Рыбникова или А. Ермолова. Музыку можно найти в интернете, костюмы и декорации сделать с помощью родителей, распределить роли, назначить репетиции, сделать рекламное объявление и назначить премьеру (первое выступление).

Урок 4.

Артист и зритель.

Тра-та-та, та-та, та-там,

Все садитесь по местам!

Скрипки, флейты и фаготы,
Раскрывайте ваши ноты.
Палку в руки, дирижёр,
В эту будку лезь, суфлёр.
Если роль актёр забудет,
И ему неловко будет,
Ты актёру удружи
И тихонько подскажи
Но прошу я, чтобы в зале
Не шумели, не стучали,
Не мешали представлять,
Эй, артисты, начинать!

Кто же воплащует в жизнь великие творения композиторов? Обычно их объявляют как Исполнителя. На концерте певец исполняет песню, а если он работает в музыкальном театре, тогда говорят, что он исполняет партию. Но у любого исполнителя есть и другое очень красивое название – Артист!

Артистом называют человека, занимающегося творчеством в каком-либо виде искусства. Сейчас, благодаря радио, телевидению и интернету многие талантливые артисты быстро становятся известными и популярными. За выдающиеся заслуги лучших представителей этой профессии награждают почётными званиями – Заслуженный Артист России или Народный Артист России.

Но чтобы стать настоящим Артистом нужно иметь талант

и призвание. **Талант** – это набор определённых врождённых качеств, мы о них поговорим позже, а также приобретённых знаний и навыков в процессе учёбы. Очень важно заметить и развивать артистический талант как можно раньше. Чтобы тебе попробовать свои артистические способности, я советую принимать участие в классных концертах, различных творческих конкурсах, в школьных КВНах, быть ведущим мероприятий.

Призвание в творческой профессии определяется тогда, когда человеку очень нравится то, что он делает, тогда, когда он отдаёт этому занятию не только все свои силы, время, но и вкладывает душу.

Любому артисту, даже самому маленькому, всегда нужен **зритель!** Зрители могут выражать свою благодарность и любовь аплодисментами, хлопая в ладоши в конце исполняемого произведения. Они могут выкрикивать слово «Браво!», выражая своё восхищение. Зрители также могут дарить букеты цветов после окончания концерта или спектакля, показывая признательность понравившемуся артисту.

Среди зрителей иногда встречаются **фанаты** – это страстные поклонники популярных певцов или певиц. Иногда они могут вести себя очень вызывающе, бурно проявляя свои эмоции. Такие проявления «любви», в основном, не приветствуются даже самими артистами.

Я думаю, у тебя есть любимые артисты и тебе не раз приходилось быть зрителем. Если же нет, то обязательно попро-

си родителей посетить концерт или музыкальный спектакль. Научись быть благодарным зрителем: внимательно слушай, от души аплодируй, а в конце подари букет цветов.

Задание 1. Запиши имена своих любимых артистов _____

Задание 2. Запиши имена любимых артистов мамы, папы, бабушки и дедушки _____

Задание 3. Напиши, концерты каких исполнителей ты посетил, или хотел бы посетить _____

Игра «Имена»

Участникам игры дают задание за 1 минуту вспомнить и написать имена или фамилии знаменитых артистов, начинающихся на букву «А» или любую другую. Выигрывает тот, кто напишет большее количество имён.

Урок 5

Как раскрыть свой талант.

Как раскрыть свой талант,

Должен знать музыкант,

Даже если талантлив с рожденья!

Ты мир знаний открой!

Знает даже любой

Что всему нужен рост и движенье!

Развивайте способности, память и слух,

Чувство ритма и голоса силу,

Есть для этого много приемов, наук,

Чтобы голос ваш лился красиво!

Мы все рождаемся с определёнными талантами, поэтому важно не только их обнаружить, но и начинать как можно раньше развивать или «раскрывать» свой талант.

Как же это сделать? Сначала очень важная роль в этом деле принадлежит взрослым: родителям, близким родственникам, воспитателям, учителям и другим педагогам. Именно они могут обратить внимание на твои способности – умение делать что-то лучше других, и предложить тебе заниматься в кружках, студиях, музыкальной или хореографической школе.

В возрасте 8 -10 лет ты уже можешь и самостоятельно определить, чем тебе нравится заниматься, что тебя увлекает, что у тебя получается легко и от чего ты получаешь удовольствие.

Какие же способности желательно развивать тебе, чтобы не только успешно заниматься вокалом, но и выступать на сцене и, может быть, в дальнейшем, продолжать профессиональное образование?

Музыкально-вокальные способности. К ним относятся музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма, красивый тембр голоса.

Артистические способности. Это способность к перевоплощению, эмоциональность, раскрепощённость.

Хореографические способности, такие как пластичность, координация движений, гибкость и грациозность.

Творческие способности. К ним относятся умение придумывать что-то новое, необычное, а также умение импровизировать.

Развитие личностных качеств. На эти способности скорее всего нужно обращать внимание в первую очередь, так как от этого зависит, раскроются твои врождённые способности или нет, и сможешь ли ты получить тот результат, к которому стремишься.

О развитии музыкально-вокальных способностях мы подробно говорили в предыдущих двух частях самоучителя. В следующих главах мы поговорим о том, как раскрыть другие свои таланты, чтобы твои выступления на сцене были всегда яркими и запоминающимися!

Задание 1. Расспроси у взрослых, какие способности они замечают у тебя сейчас, какие были в раннем детстве. Запиши их. _____

Задание 2. Подумай и запиши, какие твои способности не достаточно раскрыты и тебе их нужно развивать в первую очередь _____

Задание 3.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.