

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ**

Выпускная квалификационная работа бакалавра
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля Художественное образование
специализации «Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании»

Идентификационный код ВКР:

Екатеринбург, 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:
Заведующая кафедрой МКТ
_____ Л.В. Кордюкова
«___» _____ 2016 г.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ**

Выпускная квалификационная работа бакалавра
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля Художественное образование
профилизации «Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании»

Идентификационный код ВКР:

Исполнитель: студент группы ММ-411

О.С. Комарова

Руководитель:

старший преподаватель кафедры музыкально-
компьютерных технологий

Е.В.Рукавичникова

Нормоконтроль:

зав. кафедрой МКТ, доцент,
кандидат искусствоведения

Л.В.Кордюкова

Екатеринбург, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ	9
1.1. Особенности вокальной студии как формы организации творческой деятельности.....	9
1.2. Психологические особенности подросткового возраста.....	16
1.3. Творческие способности: понятие, общая характеристика	25
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ	34
2.1. Содержательные и организационные аспекты деятельности вокальной студии «In Voice».....	34
2.2. Программа развития творческих способностей подростков в вокальной студии «In Voice».....	41
2.3. Апробация программы вокальной студии как условия развития творческих способностей подростков.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	60
Приложение 1. Программа творческого развития подростков	66
Приложение 2. Результаты анкетирования подростков	73
Приложение 3. Входной контроль творческих способностей	75
Приложение 4. Итоговый контроль творческих способностей	76

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время развитие творческих качеств пользуется большой популярностью. Творчество базируется на потенциальных возможностях каждого человека, на осознанной потребности быть гармоничной личностью, обладающей свободой и индивидуальностью, но присоединяющейся к всеобщему через продукты своего творчества. Гармонически развитый человек всегда ценится в обществе, ведь у него интересный взгляд на мир. Он ищет новые пути реализации себя, своего таланта, нестандартно мыслит и может заряжать своей энергией остальных людей.

Федеральный образовательный стандарт основного общего образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы») активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки и творчества; умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике [58].

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера [58].

В современной системе образования творческое развитие подростков осуществляется и в общеобразовательной школе, и в дополнительном образовании. Сочетание урочной и внеурочной деятельности улучшают процесс и результат, делают творческое развитие естественным и абсолютно комфортным процессом.

Формат занятий в вокальной студии является одним из наиболее благоприятных для развития творческих способностей, так как предполагает непосредственное общение педагога с учеником. Индивидуальные занятия дают возможность ориентироваться в структуре возможностей и интересов каждого ребенка, одни из которых надо учитывать и адаптироваться к ним, другие воспитывать, а третьи развивать в целенаправленной деятельности.

Исследователи отмечают, что в подростковом возрасте наблюдается спад активной деятельности. В этот период необходимо уделять особое внимание стимулированию инициативы учащихся, их творческого отношения к делу. Ребенок, входя в фазу полового созревания, меняет свои взгляды об окружающем мире. Иногда подросток становится злым, агрессивным, подавленным и отчужденным. В такие моменты на помощь могут прийти занятия в творческой или вокальной студии. Занятия вокалом, творческая атмосфера помогает посмотреть на острые ситуации с другой стороны.

Творчество помогает подростку ответить на важные для себя вопросы, решить сложную задачу в жизни, показать, кто ты есть на самом деле. Подростки раскрепощаются, уходят от своих проблем, детских неудач, опасений по поводу – «Смогу ли я?», «Получится ли у меня?». И все чаще мелькают в голове фразы – «У меня получается!», «Я могу!». Чем больше будет этих фраз в голове, тем личность будет более сформирована, цельна, эстетична и независима.

В вокальном направлении нет ограничений по возрасту, но именно подростку легче всего впустить этот вид творчества в свою жизнь. Ведь его чувства обострены до предела, все воспринимается гипертрофировано, чутко. Каждое произведение становится своеобразным мини-спектаклем, слова и музыка помогают лучше почувствовать замысел автора и донести до слушателей его смысл. Необходимо также отметить, что вокальные произведения более доступны для исполнения, чем инструментальные, так как основной инструмент – голос дан каждому человеку от природы.

Благодаря гуманитарно-художественной направленности учебно-воспитательного процесса вокальной студии создается образовательный базис для последующего художественно-интеллектуального роста и духовно-нравственного развития учащихся. Это позволяет продуктивно осуществлять формирование и развитие музыкальной и духовно-нравственной культуры в целом. Вокальная работа расширяет кругозор учащихся, развивает их творческие способности, воспитывает дисциплинированность

и ответственность, повышает работоспособность, доброжелательность по отношению к людям и своим товарищам.

К сожалению, несмотря на большое количество открытых музыкальных заведений, подросткам мало где могут предложить заниматься вокалом. В настоящее время в музыкальных школах и школах искусств, в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства, обучение пению проводится только на хоровых отделениях, и поступить в них могут только младшие школьники. Количество вокальных студий для подростков в центрах культуры и клубах по месту жительства достаточно ограничено. Многие из них ставят своей целью научить обучающихся исполнению нескольких песен под фонограмму, не ставя перед собой задач комплексного творческого развития.

Таким образом, наблюдается **противоречие** между:

- желанием подростков заниматься вокалом и недостаточным количеством организаций (студий, кружков и т.д.), предоставляющих им эту возможность;
- необходимостью творческого развития подростков и отсутствием у значительного числа вокальных студий программы развития творческих способностей.

Проблема заключается в отсутствии у значительного числа образовательных учреждений и учреждений культуры опыта по организации деятельности вокальной студии и наличия программы, направленной на развитие творческих способностей подростков.

Тема исследования: «Организация деятельности вокальной студии как условие развития творческих способностей подростков».

Объект исследования – деятельность вокальной студии.

Предмет исследования – особенности организации деятельности вокальной студии как условия развития творческих способностей подростков.

Цель работы – разработать и провести апробацию программы развития творческих способностей подростков в процессе обучения в вокальной студии.

Гипотеза: эффективность развития творческих способностей подростков может быть существенно повышена:

- если деятельность вокальной студии будет осуществляться на основе специальной комплексной программы, направленной на развитие творческих способностей подростков;
- данная программа будет создана с учетом психологических особенностей подросткового возраста.

Задачи:

- рассмотреть специфику вокальной студии как формы организации творческой деятельности;
- проанализировать психологические особенности подросткового возраста;
- изучить процесс развития творческих способностей;
- выявить организационные условия деятельности вокальной студии;
- определить направления и разработать программу развития творческих способностей подростков в рамках вокальной студии.

Методологической основой исследования стали научные труды отечественных ученых в области педагогики и образования (Г.А. Волкова, Д.Б.Кабалевский, Е. А. Медведева, Э.Б. Абдуллин и др.), музыкальной психологии и образования (Д.К. Кирнарская, А.В. Торопова, и др.), возрастной психологии (В. Мухина, И.Ю. Кулагина, Б.М. Теплов, В.Н. Дружинин и др.), креативности и способности к творчеству (Л.С. Выготский, Д. Гилфорд, Д. Б. Богоявленская) и музыкального менеджмента (С.М. Корнеева, С.П. Дональд и др.)

Методы исследования:

- теоретические – анализ документов по вопросам образования, действующих планов и программ, учебных пособий, рабочих программ; классификация, аналогия, моделирование (педагогических условий; этапов и содержания методики по формированию творческих способностей подростков).

- эмпирические – педагогическое наблюдение, тестирование, беседа (диалог), опрос (письменный и устный), творческие задания, мониторинг процесса (в соответствии с проблематикой), изучение, измерение, сравнение, анкетирование.

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении теоретического материала об особенностях развития творческих способностей подростков и практического опыта деятельности вокальных студий в данном направлении.

Практическая значимость работы заключается в разработке программы развития творческих способностей подростков в процессе обучения в вокальной студии «In Voice» и возможности внедрения данной программы в практику деятельности иных образовательных учреждений и студий.

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в МАОУ СОШ № 10, г. Первоуральск.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников и приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ

1.1. Особенности вокальной студии как формы организации творческой деятельности

Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. В России уделяется огромное внимание развитию музыкального образования детей и подростков. Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств нравственного, эстетического и творческого воспитания подрастающего поколения.

«Студия» в переводе с итальянского – старание, изучение; художественное учреждение для изучения новых приемов в искусстве и для подготовки артистических кадров [40, с. 490].

Это особый тип досугового самодеятельного коллектива, в деятельности которого преобладают учебно-творческие занятия. Как правило, в студии достаточно углубленно изучается какой-нибудь один жанр или вид искусства, но, в отличие от музыкальной школы, не предусматривается обязательный набор учебных предметов.

Таким образом, вокальную студию можно определить, как форму организации учебно-творческой деятельности в области вокального искусства.

Это творческое воспитание учащихся через погружение в вокально-исполнительскую среду.

В российской системе образования вокальные студии принято относить к системе дополнительного образования. Главное предназначение дополнительного образования – компенсирование дефицита практической деятельности детей, регламентированной школьной программой, обеспечение возможности личностного роста через реализацию значимых для них интересов и склонностей в избранном виде деятельности.

В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 14 ст. 2) дано следующее определение: «дополнительное образование — вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования» [43].

Как сказано в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10, статья 75, п.1.) «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании...» [43].

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей, объединяющая в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. «Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» [43].

Современная педагогическая наука определяет дополнительное образование детей как организованный особым образом процесс коммуникации, направленный на формирование мотивации развивающейся личности ребёнка к познанию и творчеству [8, с. 25]. Основное предназначение этой системы заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной области, профиля дополнительной программы и времени ее освоения. Реализации этой задачи способствуют: многообразие видов деятельности, личностно-ориентированный характер образовательного процесса, его направленность на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореализацию.

В сфере дополнительного образования происходит создание особой развивающей образовательной среды, которая дает возможность каждому ребёнку раскрыть свои природные творческие способности. Во многом это происходит благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов. В процессе обучения создаются равноправные отношения сотворчества в творческом коллективе, что способствует развитию творческой индивидуальности.

В вокальной студии, относящейся к системе дополнительного образования, в процессе занятий вокалом (в том числе эстрадным) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование. Для подростков путь раскрепощения лежит через принятия себя как личность, к которой прислушиваются, и которую уважают.

Процесс обучения в вокальной студии направлен на то, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние [35, с. 25].

В задачи вокальной студии входят:

- формирование устойчивого интереса к пению
- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма
- формирование голосового аппарата, обучение певческим навыкам и выразительному пению
- сохранение и укрепление психологического здоровья детей;
- приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества);
- создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха [59].

Вокальная студия является частью художественно-гуманитарного образовательного пространства, в котором, с одной стороны, обеспечивается удовлетворение многообразных социальных, образовательных и личностных потребностей, а, с другой стороны, достигается гуманитарно-художественное развитие учащихся в разных видах творческого проявления, что так необходимо в подростковом возрасте. Занятия в студии пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную культуру и художественную самодеятельность.

Благодаря гуманитарно-художественной направленности учебно-воспитательного процесса создается образовательный базис для последующего художественно-интеллектуального роста и духовно-нравственного развития учащихся. Это позволяет продуктивно осуществлять формирование и развитие музыкальной и духовно-нравственной культуры в целом. Вокальная работа расширяет кругозор, развивает творческие способности, воспитывает дисциплинированность и ответственность, пробуждает интерес к учебным занятиям, заметно повышает работоспособность, доброжелательность в отношениях к своим товарищам и окружающим.

Вокально-техническое развитие и музыкально-эстетическое воспитание школьников идут взаимосвязано и неразрывно, особенно в подростковом

возрасте. Большое значение в работе с подростками в вокальной студии отводится выбору педагогически целесообразного высокохудожественного музыкального репертуара. При выборе музыкального произведения педагог должен ориентироваться на его социально-художественную значимость, выбирать тот музыкальный материал, который вошел в сокровищницу мировой культуры, но и обязательно учитывать выбор ученика. Ведь самое главное, чтобы подобранный материал ему нравился.

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что пение решает немаловажную задачу – оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности.

Для подростков занятия вокалом – это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. Вокальная студия обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полётностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Работа вокальной студии ориентирована на развитие творческого потенциала и творческих способностей подростков с различными образовательными потребностями. Для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокальному мастерству в училище искусств, или в высших музыкальных учреждениях на вокальном отделении. Вокальная

педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития [59].

Принципы организации педагогического процесса в вокальной студии:

- единства художественного и технического развития пения;
- гармонического воспитания личности;
- постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному;
- успешности;
- соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка;
- творческого развития;
- доступности;
- ориентации на особенности и способности ребенка;
- индивидуального подхода;
- яркой выраженности познавательно-эстетической сущности вокальной и речевой культуры;
- практической направленности [37, с. 2].

Поскольку вокальная студия как форма организации учебно-творческого процесса подразумевает большую свободу в определении своей структуры, видов занятий и другой творческой деятельности, этот вид очень популярен. В образовательном пространстве крупных городов ведут свою деятельность вокальные студии, специализирующиеся на одном из направлений (эстрадные, джазовые, фольклорные и др.), сочетающие различные формы работы (хоровое, ансамблевое и/или сольное пение) или дополнительно к вокалу организующие танцевальные, театральные и др. занятия.

Большим разнообразием отличаются и условия организации вокальных студий. Они могут находиться в составе клубных формирований при домах

и центрах культуры, входить в структуру детских подростковых клубов, клубов по месту жительства, домов творчества, организовываться профессиональными творческими коллективами, театрами, концертными организациями. Один из распространенных вариантов вокальной студии – создание отдельного подразделения при общеобразовательной школе на условиях полной самокупаемости.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что вокальная студия – это особая форма организации учебно-творческой деятельности, направленная на углубленное вокальное образование в соответствии с индивидуальной программой развития способностей обучаемых в соответствии с возрастными особенностями и потребностями ребенка в творческой деятельности. Обучение в вокальной студии позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить возможности подростка.

В формате студии реализуются основные функции детского досуга – развивающая, познавательная, развлекательная и образовательная. Обучение строится на взаимном интересе ученика и педагога. Большое внимание уделяется личностному развитию и общению детей друг с другом. Ребята не только занимаются вокалом, но и принимают активное участие в повседневной жизни коллектива. Благодаря этому у них развивается навык самостоятельного решения практических задач, ответственность и понимание всего процесса творческой деятельности.

Вокальная студия может сыграть важную роль в профессиональном самоопределении. Творческие успехи, получившие профессиональную оценку, возможность совершенствоваться в избранном направлении деятельности в атмосфере внимательного и бережного отношения к процессу художественной деятельности и индивидуальным особенностям юного певца могут стать основой для выбора будущей профессии.

1.2. Психологические особенности подросткового возраста

Каждый возраст по-своему хорош. Но в то же время, в каждом есть свои сложности и особенности. Не является исключением и подростковый возраст. Это самый долгий переходный период, который характеризуется рядом физических изменений. В это время происходит интенсивное развитие личности, ее второе рождение. В этот период стремление к самостоятельности, независимости и свободе доминирует над остальными потребностями.

Для детей в подростковом возрасте характерна легкая возбудимость, резкая смена настроений и переживаний. Подросток лучше, чем младший школьник, может управлять выражением своих чувств. В определенных ситуациях школьной жизни (плохая отметка, выговор за плохое поведение) он может скрывать под маской безразличия тревогу, волнение, огорчение. Но при определенных обстоятельствах (конфликт с родителями, учителями, товарищами) подросток может проявить большую импульсивность в поведении [51].

Подросток, стремясь к самореализации, начинает показывать успехи в конкретном виде деятельности, высказывает мысли о будущей профессии. Вместе с тем в подростковом возрасте происходит дальнейшее развитие познавательных процессов и формирование личности, в результате чего происходит изменение интересов ребенка. Они становятся более стойкими и дифференцированными. Учебные интересы уже не имеют первостепенного значения. Он начинает ориентироваться на «взрослую» жизнь.

В вопросе самореализации подросток все чаще начинает обращаться к творчеству. Некоторые начинают писать стихи, заниматься музыкой, рисованием и другими видами творчества. Соответственно, у подростка активно развиваются творческие способности и формируется индивидуальный стиль деятельности, который находит свое выражение в стиле мышления.

Что касается переживаний подростка, то они становятся глубже, появляются более стойкие чувства, эмоциональное отношение к ряду явлений жизни делается длительнее и устойчивее. Значительно более широкий круг явлений социальной действительности становится небезразличным и порождает различные эмоции. Но, в тоже время, с увеличением критичности самооценка становится более адекватной: подросток способен констатировать как свои положительные, так и отрицательные качества.

Расширение круга интересов подростка, развитие его самосознания, новый опыт общения со сверстниками – все это ведет к интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний, таких, как сочувствие чужому горю, способность к бескорыстному самопожертвованию и т. д.

В самооценке становятся более выражены моральные качества, способности и воля. Происходит дальнейшее разграничение самооценки от внешних оценок. Размышления о собственной личности способствуют усложнению содержания самооценки, включению в нее нравственных проявлений, отношений с окружающими, собственных возможностей. Возрастает значение самоуважения, состоящего в отношении к себе как к личности. Уровень самооценки, в свою очередь, влияет на познавательную активность подростков. Низкая самооценка в каком-либо виде деятельности определяет пониженный уровень притязаний в ней [28, с.4].

В мотивационной структуре процесса общения происходят значимые перемены: подростки теряют актуальность общения и отношения с родителями, учителями. Первостепенную значимость приобретают отношения со сверстниками, ярко проявляется сильная потребность в принадлежности какой-нибудь группе, которая позволяет удовлетворить многие потребности юного человека. Для подростков младшего возраста большое значение имеет возможность разделить со своими друзьями общие интересы и увлечения, очень важны для них верность, честность и отзывчивость.

Стремление молодых людей к познанию мира, своих возможностей, их желание самореализоваться в подростковом возрасте проявляются в так называемой реакции увлечения, или хобби-реакции.

Выделяют следующие типы увлечений подростков:

- интеллектуально-эстетические, основной характеристикой которых является глубокий интерес подростка к любимому делу – музыке, рисованию, древней истории, электронике, разведению цветов и т. д., сюда же относятся изобретательство и конструирование;
- телесно-мануальные – связаны с намерением молодого человека развить силу, выносливость, ловкость и вообще моторную искусность в различных сферах;
- лидерские увлечения – поиск ситуаций, где можно руководить, организовывать, направлять других;
- накопительские увлечения представляют собой коллекционирование во всех видах;
- эгоцентрические – любые занятия, внешняя сторона которых позволяет подростку оказаться в центре внимания (художественная самодеятельность, увлечение модной одеждой, любые модные занятия и т.д.);
- информативно-коммуникативные увлечения, связанные с повышенной жадой общения, где можно получить легкую информацию, не требующую критической переработки [51].

К сожалению, период психологического развития в подростковом возрасте характеризуется неустойчивостью личностных черт.

Во-первых, у подростка выражено противоречие между богатством желаний и ограниченностью сил. Отсюда большое количество увлечений подростка и их непостоянство, в том числе, в музыке. А недостаточный объем знаний наряду с конкретностью мышления, его несамостоятельностью может способствовать выбору музыкальных ориентиров не лучшего качества.

Во-вторых, подростки искренне и непримиримо стремятся к справедливости с одной стороны, и плохо умеют разобраться в сложных явлениях жизни и искусства в силу ограниченности социального опыта – с другой. Данные черты обуславливают необъективность решений, противоречивость мнений, суждений. В музыкальных увлечениях это проявляется не только в формировании неадекватных оценок, но и в принятии соответствующей мировоззренческой позиции, что приводит, зачастую, к негативным проявлениям в поведении в социуме (например, панки, металлисты).

В-третьих, главным стержнем подростковых переживаний является поиск нравственных ценностей и норм, смысла жизни, своего места в ней. Наряду с этим для подростков характерна чрезмерная эмоциональная чувствительность и ранимость. Поэтому в нравственных поисках подросток болезненно реагирует на прямолинейные или назидательные поучения взрослых, категорически отвергает готовые решения. Стремление к самостоятельному открытию истины приводит к принятию идеалов, в том числе музыкально-эстетических, отвергаемых взрослыми, но культивируемых в среде сверстников.

«Кроме того, специфической чертой подросткового периода является преобладание творчески-экспериментальной активности. Дети склонны к игровой деятельности, дающей постоянный приток эмоций, и, поэтому в подростковом возрасте они с трудом приспосабливаются к деятельности однообразной и специализированной» [28, с.4].

Задача воспитания личности, способной к жизненному самоопределению в сложном, постоянно меняющемся мире, требует совершенствования системы образования молодежи. Современные подростки нуждаются сегодня в умении самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в потоке информации и затем использовать ее в практических целях.

В.Н. Дружининым выявлено, что «в подростковом возрасте происходит подавление креативности по ряду причин: социальные и личностные ограничения, страх самораскрытия, негативные реакции социума

на личностные проявления» [22, с. 101]. Подобная тенденция в подростковом возрасте определяется конкретными социальными обстоятельствами: сменой места ребенка в обществе, сменой его позиции при вступлении в новые отношения с миром взрослых, миром их ценностей. Все это определяет новое содержание его сознания. Таким образом, в подростковом возрасте развитие креативности представляется важным для последующего развития личности, а ее проявления во многом обеспечивает в наиболее приемлемую адаптацию социуме.

Социальная адаптация, с одной стороны, – это постоянный процесс приспособления подростков к условиям социальной среды, а, с другой стороны, – это результат такого процесса. Иначе говоря, социальная адаптация представляет собой диалектическое единство личности и среды реализации ее цели. Она позволяет человеку не просто проявлять себя, свое отношение к людям, деятельности, быть активным участником социальных процессов и явлений, но и благодаря этому обеспечивать свое естественное социальное самосовершенствование [23, с.10].

Процесс социально-психологической адаптации детей подросткового возраста реализуется через систему социальных институтов, одним из которых является школа, где социальные качества личности корректируются и формируются в соответствии с общественно значимыми ценностями. Данный процесс совершается под воздействием внешних и внутренних параметров.

К первой категории относится, прежде всего, окружающая человека социальная среда, специальная целенаправленная деятельность по формированию у детей социально значимых качеств. Ко второй категории параметров можно отнести социальные и наследственные факторы, свойственные каждой личности.

Наиболее значимую роль в успешном преодолении сложностей периода адаптации отводится личностным особенностям детей, сформировавшимся на предыдущих ступенях развития. К таким особенностям относится умение находить контакт с другими людьми, владеть необходимыми навыками

общения, наличие способности определения приемлемой позиции для самого себя в отношениях с окружающими, умение адаптироваться в обществе [4, с.92-100].

Для более глубокого понимания закономерностей адаптационного процесса в подростковом периоде важным является понимание механизмов адаптации. Как утверждал Т. Парсонсон «Адаптированность личности в социальной среде осуществляется при участии нескольких фундаментальных механизмов: познавательных механизмов, защитных психических механизмов, механизмов приспособления. Познавательный механизм необходим индивидууму для реализации успешности адаптации при помощи высших психических функций» [34, с. 56]. Согласно этому, чем выше уровень психических функций человека, тем успешнее пройдет адаптированность личности.

Защитный психический механизм участвует в адаптации личности путем принятия определенного конструктивного или деструктивного решения в ситуациях, когда между потребностями подростка возникают конфликтные ситуации. Если следить за мыслью автора данной теории, то очевидно, что механизм приспособления применяется в тех конфликтных ситуациях, которые относятся к внешним объектам, то есть психические механизмы защитные применяются для конструктивного разрешения внутренних конфликтов личности, а механизмы психические незащитные – разрешение внешних конфликтов. Третий механизм, называемый в литературе механизм приспособления, наитеснейшим образом связан со вторым механизмом. Именно механизм приспособления, в соответствии с теорией Т.Парсонсона, сублимирует конфликтные ситуации, связанные с внешними объектами.

Наряду с ведущими механизмы, описанными выше, существуют вспомогательные механизмы, которые параллельно осуществляются наряду с основными, но имеют подтекст оценочных. К таким механизмам относятся: подкрепление-затухание, основывающееся на принципе поощрений-наказаний;

торможение, основывающееся на принципе вытеснения; замещение, основывающееся на принципе перемещения.

Исходя из вышеизложенного, эффективность социальной адаптации в значительной степени зависит от того, насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные связи. Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушениям социальной адаптации. Современная ситуация такова, что подростку приходится очень быстро меняться, постоянно расти и развиваться чтобы быть востребованным в социуме.

Таким образом, подростковый возраст является сензитивным периодом становления креативности, оказывающей воздействие на успешное развитие личности с точки зрения адаптационного процесса. В этот период становления личности, когда человек встречается с множеством новых, противоречивых ситуаций, где актуализируется творческий потенциал, нередко на первый план выступает адаптивная функция, где креативность необходима для приспособления к изменяющейся жизни.

Творческая направленность в обучении подростка должна складываться из постоянной мотивации, проявления интереса, поднятой планки, которую он бы мог преодолеть и стать лучше. Важно показывать и рассказывать подростку, чему он научится, изучив тот или иной материал, как он улучшит свое духовное состояние, если будет развивать свое творческое начало.

Когда подросток видит, что в нем заинтересованы – меняется его отношение к делу. Иногда – это один из важных факторов продолжения деятельности.

Самое главное – приучить подростка к системному обучению. Известно, что многие подростки отличаются своим непостоянством. Нужно так заинтересовать подростка, чтобы его интерес не угас. При спаде интеллектуальной активности подросткам нужна «разрядка» в виде смены деятельности. Выезд на концерт, другой сценарий ведения урока, другое отношение педагога к работе ученика.

При работе с подростком используются различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких форм организации деятельности, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. Вопросы активизации обучения относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики.

Обучение и развитие подростка носят деятельностный характер, и от качества учебы как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания учащихся. Ключевым вопросом является активизация обучения учащихся. Ее особая значимость состоит в том, что учащиеся не только воспринимают учебный материал, но и формируют свое отношение к познавательной деятельности. Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач.

Определяющим фактором развития личности подростка является его собственная большая социальная активность, направленная на усвоение определенных образцов и ценностей, на построение хороших отношений с взрослыми и товарищами, наконец, на самого себя (проектирование своего будущего, цели и задачи).

Процесс обучения подростков заметно осложняется тем, что учащиеся данной возрастной группы отказываются действовать по заранее определенному шаблону, придерживаться намеченного алгоритма. Здесь необходим поиск нестандартного решения, возможно методом проблемного обучения. Как известно, подростки стремятся к самовыражению, поэтому очень важно направить их деятельность в нужное русло, погрузив в увлекательный творческий процесс. Отсюда следует, что творческая активность подростка предполагает, с одной стороны, умение освободиться из-под власти обыденных представлений и запретов (часто неосознаваемых), искать новые ассоциации и самобытные пути, а с другой – развитый самоконтроль, организованность,

умение себя дисциплинировать. Чтобы стать творчески продуктивным, подросток должен обладать дисциплиной и собранностью, отличаясь этим от своих импульсивных сверстников.

Как показывает практика, в подростковом возрасте идет процесс отчуждения от изобразительной деятельности в целом, это чаще всего вызвано отсутствием интереса и, в ряде случаев, повышенной самокритикой. Подросток отказывается выполнять предлагаемый учителем вид работы, если он чувствует неуверенность в собственных силах. Поэтому, как сказано выше, в этот период педагог должен с особой чуткостью и пониманием учитывать особенности сложного возраста, помогать ненавязчивым советом в осуществлении замыслов подростка. Но одного совета здесь мало, необходимо вызвать максимальный интерес со стороны учащегося к избранной деятельности, повысить уровень мотивации на предмет учения. Здесь на помощь может прийти новизна в подаче учебного материала средствами вокального искусства. Так как именно в вокальном искусстве необходим творческий подход на каждом этапе работы: от идеи, до конечного результата работы над произведением. Здесь от учащегося требуется максимальная концентрация всех знаний умений и навыков, а также активизация всего творческого потенциала [48, с.197-199].

Возвращаясь к трудам Л.С. Выготского: «Акт творчества всегда требует особого состояния сосредоточенности и полного подчинения своих действий тому, что изображается. Такое состояние легко разрушить, особенно критическим вмешательством даже любимого учителя. Акт творчества отличается от других форм учения тем, что в это время ребенок не накапливает опыт и знания, а отдает их. Это развитие через самоотдачу, где сам акт творчества «...научает ребенка (в нашем случае – подростка) овладевать системой своих переживаний, побеждать и преодолевать их... учит психику восхождению» [12, с. 339].

Отношения между учителем и учениками при этом строго индивидуальны. Ребенок настолько будет свободен, насколько учитель знает его характер, интересы, стремления, знает так, что по первым линиям или

пятнам на листе может угадать, что задумал ребенок и в каком именно направлении он способен развить и реализовать свой замысел, и тактично помогает ему в этом. Л.С.Выготский предупреждает, что ни в коем случае недопустимо исправление ошибок или принуждение ребенка к «правильному» изображению» [12, с. 340].

Подростковый возраст – это самый важный возраст, когда закладываются дальнейшие интересы, стремления, отношение к занятиям и порой, выбору профессии. У подростков активно формируется самосознание, вырабатывается собственная независимая система эталонов самооценки и самоанализа, все более развиваются способности проникновения в свой внутренний мир.

Подводя итог всему вышесказанному – в подростковом возрасте возможны перепады настроения, настроя в целом на работу, смены мнения, выбор другой точки зрения, другого метода работы или другого учебного материала. Если учесть все это, то работа педагога должна быть постепенна, тактична, отсутствовать агрессивный напор, оскорбления и другие виды подавления. Педагог должен быть чутким, терпеливым и открытым к любым предложениям в рамках разумного и реализуемого. Подростку нужно понять, что ему нужно преодолеть, выучить, открыть для себя. Что нужно развить в себе, какие качества и какие жизненные позиции. К тому же, результаты труда приносят ребятам творческое удовлетворение, оказывают на них глубокое эмоциональное воздействие, а это самое главное, к чему должен стремиться каждый педагог творческой профессии.

1.3. Творческие способности: понятие, общая характеристика

Как писал Л.С. Выготский: «Творчество есть необходимое условие существования». Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее» [13, с.4].

Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. Известный американский психолог Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта, установил, что творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление [15, с. 436].

Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают и используют только определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего.

Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими особенностями:

- быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество);
- гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей;
- оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми);
- законченность – способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный вид.

В. Н. Дружинин общие способности делит на:

- интеллект (способность решать),
- обучаемость (способность приобретать знания);
- креативность (в других концепциях имеет другое определение)
- общая творческая способность (преобразование знаний).

Надо сказать про существующие взгляды на креативность, как на составную часть (любой) одаренности, которая определяется, как высокий уровень развития каких-либо способностей. [22, с.410]

Рассматривая вопрос специальных и общих способностей можно выявить, что специальных способностей не может быть без общих. Поэтому в данной выпускной квалификационной работе рассматривается синтез общих и специальных творческих способностей. «Общие способности – это способности, которые лежат в основе разнообразных специальных способностей, выделяемых в соответствии с теми видами деятельности, в которых они проявляются (технические, художественные, музыкальные и творческие)» [55].

Специальные творческие способности можно выделить такие:

- вокальные данные
- сценическое (актерское) мастерство.

Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов, выделяет следующие виды творческих способностей [31, с. 125]:

- 1) способность видеть проблему там, где её не видят другие;
- 2) сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении символы;
- 3) применять навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой;
- 4) воспринимать действительность целиком, не дробя её на части;
- 5) легко ассоциировать отдалённые понятия;
- 6) способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту;
- 7) гибкость мышления;
- 8) выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки;
- 9) включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний;

10) видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией;

11) лёгкость генерирования идей;

12) творческое воображение;

13) доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

«Творческие способности – синтез свойств и особенностей личности, характеризующих степень их соответствия требованиям определенного вида учебно-творческой деятельности и обуславливающих уровень ее результативности» [58, с.247].

Кандидаты психологических наук В.Т. Кудрявцев и В. Синельников, основываясь в своей научной работе «Новый подход к диагностике творческих способностей», выделили следующие универсальные креативные способности, сложившиеся в процессе человеческой истории [29, с. 52-59].

1. Реализм воображения – образное схватывание некоторой существенной, общей тенденции или закономерности развития целостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать её в систему строгих логических категорий.

2. Умение видеть целое раньше частей.

3. Надситуативно-преобразовательный характер творческих решений – способность при решении проблемы не просто выбирать из навязанных извне альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу.

4. Экспериментирование – способность сознательно и целенаправленно создавать условия, в которых предметы наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в обычных ситуациях сущность, а также способность проследить и проанализировать особенности «поведения» предметов в этих условиях.

Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания на базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач), считают, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие способности [25, с. 185]:

- способность рисковать;
- дивергентное мышление;
- гибкость в мышлении и действиях;
- скорость мышления;
- способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые;
- богатое воображение;
- восприятие неоднозначности вещей и явлений;
- высокие эстетические ценности;
- развитая интуиция.

Творчески развитый человек всегда ценится в обществе, ведь у него интересный взгляд на мир, он ищет новые пути реализации себя, своего таланта, нестандартно мыслит и может заряжать своей творческой энергией остальных людей. Творчество неразрывно связано с искусством, с музыкой. Так и в музыке без творческого развития никак.

Творчество – это форма самореализации личности; это возможность выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. Родители, учителя, педагоги учреждений дополнительного образования должны помочь ребёнку «раскрыться», проявить свои лучшие качества, максимально реализовать потенциальные возможности. Поэтому тема творческого развития личности школьника считается актуальной в наше время экономического прогресса науки и техники [5, с. 144].

Если рассматривать творчество как процесс познания, то оно лучше всего осуществляется через взаимосвязь поэзии, живописи, музыки, танцев, которые по своей природе должны развивать все стороны творческой личности: воображение, интуицию, эстетический вкус и эмоциональную сферу, художественное мышление, целостный охват явлений и способность к синтезу. Именно такой фундамент развития закладывается в школьном возрасте в процессе творческой деятельности.

Понимание с раннего возраста своих задатков, позволило бы развивать их целенаправленно и не терять годы и даже десятилетия на поиск своей профессии и сферы деятельности. Ведь часто еще бывает так, что после окончания университета и нескольких лет работы по профессии человек осознает, что это не его дело. Наша жизнь коротка и потеря даже нескольких лет на мало результативную, не приносящую человеку радости деятельность очень обидно.

Один весьма важный вопрос – есть ли предел развития творческих способностей? Репродуктивные способности как известно развиваются до определенного предела. Творческие способности, как доказали ученые, предела не имеют, они развиваются до тех пор, пока у человека есть желание их развивать. Вывод простой – в творческой деятельности все зависит от нас, точнее от наших наследственных задатков и работоспособности. Именно работоспособность и определяет достигнутые в течение жизни человека результаты деятельности. По-видимому, нет целей, которые человек не может достичь при условии, что у него имеются необходимые генетические задатки и высокая работоспособность.

В деле воспитания и образования понятие «творчества» обычно связывается с понятиями «способности», «развитие», «личность», «одаренность» [39, с.6]. Ярко выраженная творческая составляющая может наблюдаться у людей:

- у тех, у кого ускорено умственное развитие: познавательные интересы, наблюдательность, речь, сообразительность, оригинальные (нестандартные) решения задач и прочее;
- ранняя специализация интересов, интеллекта, эмоций: увлечение математикой, музыкой, изобразительной деятельностью, конструированием, неродными языками и прочее;
- те, кто активны, инициативны, стремятся к лидерству, настойчивы и умеют достигать поставленных целей;
- у кого хорошая память;

- кто готов и способен к исполнительским видам деятельности.

Если уделить внимание последнему пункту, можно отметить весьма важный аспект, что творческий человек – это труженик, он не пренебрегает кропотливым трудом и глубокими знаниями. Творчески сложенная личность достигается путем упорного труда, систематических тренировок, неугасающего интереса и жажды знаний любого нового материала.

Бытует мнение, будто настоящий талант, гений, пренебрегает логикой, пропускает «шаги» логического рассуждения, сразу делает правильный вывод, который обычными людьми воспринимается как чудо. Но если это так, то возможность и право принимать моментальные решения заслужено огромным трудом, долгими поисками, большими знаниями, четкими интеллектуальными умениями и, конечно же, тщательными проверками, исправлением своих и чужих ошибок.

При развитии творческого потенциала подросток должен иметь возможность активно участвовать в разных видах деятельности, обеспечивая тем самым себе включение в социальные отношения окружающей среды и возможность общения как со сверстниками, так и со старшими товарищами. Это может стать полноценным фактором развития творческих способностей и реализации интересов подростков.

Творческому развитию подростка может способствовать процесс освоения массовой музыкальной культуры, такая ее разновидность как эстрадное пение – музыкально-исполнительская деятельность, сочетающая многообразие жанровых компонентов: вокал, актерское мастерство, сценический имидж, индивидуальный вокально-технический стиль. Под освоением музыкальной культуры мы понимаем творческое осмысление подростками песенной эстрады, теоретические знания, практические умения и навыки, направленные на самостоятельное изучение и художественное исполнение предлагаемого материала.

Вокальная эстрада являет собой наиболее массовый вид любительского музыкального творчества и занимает ведущие позиции во внеклассной

деятельности общеобразовательных школ, в учреждениях дополнительного образования. Для подростка она является доступным видом музыкального исполнительства, так как СМТ и современные технические средства в достаточной мере способствуют ее освоению (современные музыкально-цифровые технологии – «караоке», фонограммы «минус голос» и др.). Эстрадное пение в силу своего синкретизма создает условия для вовлечения подростков в разнообразную музыкально-творческую деятельность, способствует формированию активности эстетического восприятия, творческого воображения, эмоционального переживания и музыкально-творческих способностей.

Необходимо отметить, что несмотря на различие подходов к определению, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и творческое мышление как обязательные компоненты творческих способностей. Для формирования данных качеств необходимо, прежде всего, знать механизмы включения, процесса протекания и условия, необходимые для реализации творческого потенциала человека как общеличного качества. Общая способность к творчеству характеризует личность в целом, проявляется в различных активностях, рассматривается как относительно независимый фактор одаренности: в сферах развитие воображения и развития качеств творческого мышления [29, с. 139-154].

Рассмотрев поведенческие проявления креативности, были выявлены следующие ее параметры:

- способность активизировать множество идей о способах поведения, способность к воплощению данных идей в сфере общения (в данной работе, в сфере музыки);
- уровень развития стратегии поведения в обществе (в данной работе – в музыке);
- стохастичность, нетривиальность поведения;
- готовность к самоанализу приобретенного опыта и стремление к конструктивным изменениям.

Д. Гилфорд в качестве критериев креативности выделяет: беглость, оригинальность, гибкость, восприимчивость, метафоричность, удовлетворенность [15, с. 151].

Изучая проблему творческого развития подростков, многие ученые и педагоги-практики отмечают, что концептуальные идеи по развитию творческих способностей, структура этого процесса, критерии успешности и технология организации разработаны недостаточно.

Так, например, Д.К. Кирнарская утверждает, что: «Талант связан с творческим воображением, с фантазией и потребностью изобретать, которые психологи называют креативностью, выступающей в роли своеобразного мотора таланта, его психологического центра. Способности и креативность составляют основу таланта, они – главные компоненты его структуры; иными словами, талант предполагает, что человек одарен одновременно и способностями, и креативностью. Талантом можно назвать интегративное свойство, благодаря которому совершаются все великие деяния; способности или специфический интеллект составят одну сторону или составную часть таланта, а креативность – другую. Одаренностью часто называют то же самое, что и талант: наивысшую творческую потенцию к выполнению определенной деятельности. Одаренность и талант – синонимы. ... Несмотря на то, что талант многосоставен, и каждую его составляющую можно представить, как совокупность более мелких компонентов, и ни один из них не может быть равен нулю, все-таки не все они одинаково важны» [27, с. 410].

Структурировать понятие «творческие способности» можно так:

- 1) креативный подход;
- 2) оригинальность;
- 3) воображение;
- 4) гибкость ума;
- 5) разнообразие идей и стратегий [6, с. 124].

Подводя итоги можно сказать, что творческие способности – это непрерывный процесс со стороны педагога и ученика. Каждое занятие должно

закреплять полученные ранее знания и умения, заинтересовывая ученика на каждом занятии все больше и больше.

Именно соблюдая систематичность, постепенность и организованность процесса обучения, можно достигнуть определенных высот в творческом развитии подростков.

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

2.1. Содержательные и организационные аспекты деятельности вокальной студии «In Voice»

На сегодняшний день, реализация своих творческих качеств пользуется большой популярностью, люди больше задумываются о саморазвитии, вкладывают деньги не в материальное, а в развитие своих внутренних качеств. Они хотят научиться петь, причем с твердой уверенностью достичь больших результатов. Это не минутный порыв обучаться, а долгоиграющее желание быть успешным. Многие желают научиться петь для привлечения к себе внимания и успешного выступления в караоке-барах, а многие нацелены на реализацию своего таланта на сценах конкурсных площадок.

Помимо школьного образования, способствуют обучению в вокальной студии и вокальные проекты, которые пропагандируют пение «вживую», поддерживают высокий уровень вокального мастерства (например, «Голос», «Главная сцена», «Артист», «Фактор – А» и др.).

Подростки, посмотрев на участников этих передач, приходят к мысли, что они ничем не отличаются от тех, кто прошел в конкурс, и что у них есть такие же возможности, а самое главное – желание быть успешным.

Проанализировав учебно-тематический план предмета «Музыка» в общеобразовательной школе № 10, г. Первоуральска, был сделан вывод, что на уроках музыки не запланированы занятия по обучению пению. Ученики слушают и изучают произведения известных композиторов, а пение отходит на дальний план. Из-за этого многие родители, да и сами подростки начинают искать возможности обучения пению в рамках внеучебной деятельности.

Наиболее оптимальным вариантом для этого могут стать занятия в вокальной студии, где могут предложить обучение по индивидуальному плану, разработанному специально для конкретного ученика.

Также было проведено изучение спроса и предложения услуг по обучению вокалу в г. Первоуральске и анкетирование потенциальных клиентов в социальной сети «ВКонтакте».

Выявлено, что в городе есть три вокальных студии, которые подразделяются на направления: в одной студии обучают академическому вокалу, вторая студия выбрала эстрадное направление, в третьей обучают народному вокалу, причем, только людей пожилого возраста.

Проведя анкетирование школьников г. Первоуральска (в опросе приняло участие 100 человек), было выявлено, что 60 % опрошенных хотят научиться петь, из них большая часть анкетированных (около 20%) являлись подростками, и выявили желание обучаться в направлении эстрадный вокал.

На основании вышеизложенного было решено открыть эстрадную вокальную студию «In Voice» при МАОУ СОШ № 10.

Плюс такой организации деятельности студии для школы в том, что ученики выступают на различных вокальных конкурсах от имени школы, защищая ее честь, им доступно обучение вокалу абсолютно бесплатно, остальные участники студии обучаются на условиях полной самокупаемости.

Основной возраст учащихся в вокальной студии «In Voice» от 12 до 17 лет. Не важно, есть ли у подростка музыкальное образование, учился ли он где-то раньше или, наоборот, уже имеет хорошую музыкальную базу – для всех в вокальной студии найдется план работы, план реализации себя и своего таланта.

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься именно этим видом искусства и, главное, заниматься систематически. Основной состав учащихся студии составили ученики МАОУ СОШ № 10. Было проведено вступительное прослушивание, целью которого была диагностика вокальных и творческих данных.

Образовательная программа эстрадной вокальной студии ставит своей целью: развитие и реализация творческого потенциала обучающихся в области вокального искусства, профессионально-личностная поддержка творчески способных детей в реализации их собственной художественной и созидательной природы, воспитание эстетического восприятия окружающего мира.

Для достижения поставленной цели программа решает основные *задачи*.

Образовательные:

- сформировать профессиональные навыки: музыкальный, мелодический, гармонический слух; музыкально-ритмические навыки; вокально-исполнительские навыки;

- развить чувство ансамбля;

- владеть сценическим пространством, навыкам сценического движения и работой с микрофоном;

- обучить выразительно и эмоционально раскрывать содержание и характер песни.

- развить нестандартное мышление в решении различных творческих задач, поставленных в работе над произведением;

развивающие:

- выработать музыкальную восприимчивость учащихся;

- расширить творческие способности каждого ученика, исходя из его индивидуальных способностей, способствовать самостоятельной творческой (постановочной и импровизационной) работе учащихся;

- способствовать развитию общего культурного уровня ребенка, расширению его кругозора с помощью знакомства с творчеством лучших исполнителей и композиторов;

- помочь развить творческое начало;

воспитательные:

- развить у учащихся эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности;
- сформировать волевые и коммуникативные качества личности;
- раскрыть доброту и отзывчивость в ребенке;
- воспитать социально-активную личность, способную реализовать себя в социуме.

Методы и приемы обучения:

1) словесные методы (объяснение, беседа, обсуждение) помогают решать следующие задачи: раскрыть новые понятия и термины вокала; объяснить теоретические основы техники исполнения в вокале и хореографии; помочь учащимся осмыслить содержание музыкального произведения; поиск креативного способа показа произведения;

2) методы наглядного восприятия (показ упражнений, исполнение педагогом отдельных фрагментов музыкального произведения; демонстрация фото- и видеоматериалов; прослушивание музыкальных произведений) способствуют быстрому формированию правильных представлений, понятий, умений и навыков.

3) практические методы (упражнения; исполнение вокально-хореографических произведений) направлены на формирование и совершенствование практических умений и навыков; методы стимулирования и мотивации (конкурсы на лучшее исполнение песни или танца; музыкально-танцевальные игры; дневники учащихся, и т. д.) помогают активизировать деятельность учащихся, стимулируют их интерес к учению; методы активизации творческой деятельности учащихся: (самостоятельные индивидуальные и групповые творческие работы детей; импровизация ориентируют мышление учащихся на творческую переработку полученных знаний, создают оптимальные условия для проявления творческой индивидуальности учащихся.

4) метод коллективной работы (занятия, упражнения для развития творческой сплоченности и коллективизма).

Программа предусматривает сочетание как групповых и индивидуальных занятий, так и занятий в составе дуэтов, трио и малых форм ансамбля; методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: встречи с интересными людьми, посещение театров и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей, участие в вокальных конкурсах и фестивалях.

Вся основная работа, проводится в ансамблевой форме, в индивидуальных занятиях отрабатываются трудные, спорные моменты в звукоизвлечении, изучении вокального материала, постановке дыхания и ощущения опоры.

Индивидуальный подход к обучению в студии «In Voice» предусматривает организацию занятий по 3 уровням.

1. «Я хочу петь» (начинающий или начальный уровень). Это направление предназначено для тех подростков, кто никогда занимался музыкой, не умеет петь, но очень хотел бы научиться.

2. «Я люблю петь» (любительский уровень) - для тех, кто имеет базовые знания о музыкальном искусстве (учился или окончил музыкальную школу), или ранее занимался вокалом с другим педагогом и имеет начальные вокальные навыки.

3. «Я умею петь» (высокий уровень). Направление для подростков, желающих углубленно развиваться в различных направлениях (ансамблевое пение, пение в сопровождении инструментального ансамбля, работа с профессиональной аппаратурой) и подняться на профессиональную ступень мастерства. Для обучения по этой программе необходимо иметь подготовку на уровне музыкальной школы и (или) повышенного уровня занятий по вокалу.

Репертуар для каждого уровня подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии, степени развития их творческих способностей. Песни с движениями, или сюжетными действием должны быть

отработаны тщательней в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при исполнении песни, внимание учеников, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой.

Для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью продолжения обучения в средне-профессиональном музыкальном учреждении и в высших музыкальных учреждениях. Для таких учеников предусмотрено углубленное изучение материала, сложные произведения, разные методики работы.

Классические методики, которые используются при работе с учеником, позволяют научить его (ученика) слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Подбор музыкальных произведений также зависит от эстетической подготовленности самих учащихся: их музыкального кругозора, умений и навыков восприятия музыкально-художественных образцов. Большое значение имеет качество показа песни самим педагогом. Необходимо позаботиться о творческом подходе в исполнении произведения, о непринужденном, свободном звучании собственного голоса, о выразительной артикуляции, образности.

Эффективности обучения способствует внедрение в образовательный процесс современных мультимедийных технологий и применение интерактива. Теоретический материал дополняется визуальным сопровождением, поэтическими и музыкальными примерами, презентациями, видеоматериалами.

Творческий процесс на занятиях протекает в трех основных фазах – подготовительная, поисковая, исполнительная.

1. Необходимость ставить задачи, которые нужно решить, задаваться вопросами и выдвигать идеи.

2. Работа с новым материалом, поиск способов решения поставленной задачи.

3. Воплощение найденного решения в конкретный продукт.

Обучение в студии помогает подросткам стать более открытыми, реализовать свой творческий потенциал, раскрыть свои творческие способности, а также социализироваться в обществе, стать увереннее в своем вокальном исполнении, улучшить уровень вокального мастерства, ну и конечно же, знакомство с другими людьми. В конце года запланирована организация отчетного концертного выступления всех обучающихся, а также награждение участников студии грамотами и благодарственными письмами за успехи в учебе и активное участие в творческой деятельности студии, подведение итогов за прошедший год, определение дальнейших планов работы. Самый успешный ученик будет отправлен на международный конкурс. Все расходы оплачивает руководство студии. Это поможет мотивировать детей на упорный труд в достижении хороших высот.

Условия реализации программы.

Так как данная вокальная студия организована на базе общеобразовательной школы, то материально-техническое оснащение определено возможностями МАОУ СОШ № 10.

Студии предоставлено:

- помещение для занятия вокалом, оборудованные фортепиано и музыкальной аппаратурой;
- аппаратура (музыкальный центр, мини-диск, 4 микрофона, 2 колонки, усилитель, микшерский пульт, проектор, синтезатор, компьютер).

2.2. Программа развития творческих способностей подростков в вокальной студии «In Voice»

Детская эстрада привлекает современных детей своей яркостью, «взрослыми» аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые идеи и мечты. Обучение вокалу дает богатые возможности для успешного художественного и нравственного воспитания детей, развивает их творческий потенциал, любовь к прекрасному, к новому и интересному, воспитывает эстетический вкус.

В п. 1.3. были рассмотрены творческие способности, развитие которых возможно в условиях вокальной студии. На их основе педагогическим коллективом вокальной студии «In Voice» была разработана программа развития творческих способностей подростков.

Способности принято подразделять на специальные и общие. Занятия в вокальной студии развивают как специальные, так и общие творческие способности, которые рассматриваются как единый комплекс, дающий возможность ученикам проявлять свой творческий потенциал, как в вокальной деятельности, так и в повседневной жизни.

В число основных задач студии входит развитие следующих творческих способностей:

- 1) способность к владению голосовым аппаратом;
- 2) общая музыкальность (ритмичность, интонационная точность, динамика);
- 3) сценическое мастерство, умение воздействовать на публику;
- 4) креативность – нестандартное, образное мышление.

Развитие творческих способностей на уровне «Я хочу петь».

1. Технические аспекты вокального мастерства.

Задачи:

- Изучение строения голосового аппарата.
- Отработка четкого и точного произношения.
- Постановка дыхания.
- Расширение диапазона.

Для решения данных задач используются следующие методы и приемы: беседы, мультимедийные презентации, скороговорки; упражнения на развитие артикуляции, упражнения на постановку и развитие дыхания при распевке и при пении произведения; распевки на 1-2 звуках, оценивание и постепенное расширение границ диапазона.

2. Общая музыкальность.

Задачи:

- развитие чувства ритма.
- отработка точного и четкого интонирования.
- развитие навыков вокализации.

Для решения данных задач используются следующие методы и приемы: точное повторение прослушанного ритма, упражнения на запоминание ритмических рисунков, повторение услышанного звука, нескольких звуков, подстраивание интонации под сопровождение или под другой голос, упражнения на внутреннее ощущение мелодии, развитие мелодической линии, формирование навыка легато.

3. Сценическое мастерство, умение воздействовать на публику.

Задачи:

- изучение принципов работы с микрофоном;
- воспитание навыков сценического движения и актерского мастерства;
- формирование навыков самоконтроля (снятие эмоционального зажима и излишнего волнения).

Используемые методы и приемы: знать, как держать микрофон, включение/выключение микрофона, расстояние от рта до микрофона; беседы о частях сцены, как работать со зрителем, куда смотреть при пении, разминка мышц лица, контроль над эмоциями во время выступления (надевание различных масок), упражнения на расслабление и активизацию.

4. Креативность – нестандартное, образное мышление.

Задачи:

- развитие способности к переживанию и отождествлению себя с героем исполняемого произведения;
- поиск нетрадиционного решения исполняемого произведения;
- поощрение активности, самостоятельности.

Используемые методы и приемы: беседы о замысле произведения, что автор хотел передать слушателю, рассказ басни, стиха, монолога (заранее подготовленного) и перенос образно-эмоциональных ассоциаций на исполняемое произведение, внимание к мнению обучаемого, создание ситуации успеха.

Развитие творческих способностей на уровне «Я люблю петь».

1. Общая музыкальность.

Задачи:

- развитие чувства ритма с усложненным рисунком, применение в ритме синкопированного рисунка;
- отработка точного и четкого интонирования;
- развитие навыков пения двухголосия и канона;
- усовершенствование пения a-capella.

Для решения данных задач используются следующие методы и приемы: использование простых упражнений для развития двухголосного пения, умение держать свою партию; точно повторять услышанный звук или несколько звуков (мелодическую линию); упражнения с использованием усложненного ритмического рисунка, упражнения на развитие ощущения чувства ритма с синкопами; пропевание простой мелодии без сопровождения.

2. Сценическое мастерство, умение воздействовать на публику.

Задачи:

- усовершенствование работы с микрофоном во время песни;
- наблюдение за жестикуляцией во время пения;
- развитие навыков сценического движения и актерского мастерства;
- изучение специфики постановки сценического номера

Используемые методы и приемы: уметь владеть микрофоном, отдалять/приближать его во время кульминаций или низких нот; работа над песней перед зеркалом, для выявления неуместных жестов в песне; корректная передача эмоций во время пения, уместная для произведения работа мимики лица, уверенное передвижение по сцене.

3. Технические аспекты вокального мастерства.

Задачи:

- разработать четкую артикуляцию во время пения;
- отработка навыка пения «на опоре»;
- улучшение навыков вокализации с использованием различных штрихов (стаккато, легато, маркато).

Используемые методы и приемы: проговаривание скороговорок в медленном темпе и постепенно увеличивая темп проговаривания; упражнения на активизацию мышц лица; пение одного «куска» произведения на определенную гласную букву;

4. Креативность – нестандартное, образное мышление.

Задачи:

- найти интересный подход к постановке номера;
- научить правильной передаче настроения в разнохарактерных произведениях;
- обсудить различие характеров исполняемых произведений;
- отработать полученные знания на практике;

- разработать сценический костюм и макияж для конкретного произведения.

Используемые методы и приемы: слушание музыки и беседы о эмоциональной составляющей песни; попытаться передать словесно, а потом вокально характер произведения; рассмотреть разные типы постановки номера, разные сценарии развития сюжетной линии песни; просмотр журналов мод, для выбора сценического костюма, консультации с концертным стилистом.

Развитие творческих способностей на уровне «Я умею петь».

1. Общая музыкальность.

Задачи:

- отработка четкого интонирования;
- развитие чувства ритма в джазе, применение в усложненном ритме синкопированного рисунка;
- изучение принципа пения с БЭК-вокалом;
- развитие навыков пения импровизации;
- формирование умений пения способом «scat» (скэт);
- улучшение пения в сопровождении инструментального ансамбля.

Используемые методы и приемы: использование упражнений повышенной трудности для улучшения интонирования, умение ученика спеть без сопровождения в любой момент произведения; работа с БЭК-вокалом, комфортное и уверенное исполнение вокалистом своей партии; использование распевок с элементами импровизации; просмотр видеоматериалов с исполнением импровизации и скэта; работа над песней в сопровождении инструментального ансамбля;

2. Технические аспекты вокального мастерства.

Задачи:

- изучить виды атаки;
- расширить границы диапазона вниз и вверх;
- управлять голосом в головном регистре;

- изучить понятие «микст»;
- развитие пения под собственный аккомпанемент.

Используемые методы и приемы: объяснить про виды атаки, отработать умения на вокальных упражнениях и распевках; пытаться прочувствовать нижние ноты, и умение спеть высокие на опоре, точно и сильно; изучить понятие «микст», прослушать музыкальный материал с данным видом голосообразования, отработать этот вид на определенных песнях; пение под собственный аккомпанемент.

3. Сценическое мастерство, умение воздействовать на публику.

Задачи:

- усовершенствование принципа работы с микрофоном;
- отработка пения при ходьбе;
- воспитание навыков работы на открытой площадке;
- развитие способности к переживанию и отождествлению себя с героем исполняемого произведения.

Используемые методы и приемы: учиться петь без надрыва, спокойно; отработка техники исполнения в микрофон шипящих звуков; использование упражнений на принцип и развитие дыхания во время пения при ходьбе; участие в городских мероприятиях, проводимых на открытых площадках; разминка мышц лица, контроль над эмоциями во время выступления, поощрение и мотивация ученика.

4. Креативность – нестандартное, образное мышление.

Задачи:

- формирование самостоятельности при подготовке вокального сценического номера;
- улучшение навыков разработки сценического образа;
- подготовка к нестандартным ситуациям на сцене;
- совершенствование передаваемых во время выступления эмоций и жестов;

- формирование быстрого «переключения» с одного произведения на другой (разнохарактерные произведения).

Используемые методы и приемы: поощрение учащегося на самостоятельную подготовку вокального номера, свободу в выборе номера; активизация деятельности ученика на разработку своего сценического образа с помощью бесед и мотивирующих видео; создание нестандартных, формажорных ситуаций, которые могут быть при выступлении; отработка подачи себя перед зрителем на импровизированном концерте; беседы и практические методы «переключения» с одного произведения на другой.

Методы контроля и управления образовательным процессом.

Наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Свободная атмосфера на занятиях способствует наилучшему усвоению программы. Работа учителя без авторитарности и возможность выбора вида деятельности учеников и методики для учителя – самый отличный способ проникнуться творческим процессом по максимуму.

Доверие и уважение к ученикам со стороны учителя, постоянное предоставление им самостоятельности в познавательной деятельности – одно из важных составляющих для раскрытия творческих способностей. От учителя важно внимание к интересам каждого ученика, к его склонностям, здоровью, разностороннему развитию (физическому, эмоциональному, эстетическому, интеллектуальному и прочее), к его способностям. Для развития творческих способностей требуется поддерживать высокий уровень познавательных интересов среди учащихся, мотивации учения, которому способствует юмор, индивидуальный подход при изучении разных тем и прочее.

В процессе обучения используется нетрадиционная форма учебных занятий. Урок-концерт повышает творческую активность учащихся, их интерес к занятиям. Эта форма уроков особенно эффективна для первого года обучения. Учащиеся знакомятся с вокальными способностями друг друга, учатся слушать друг друга и поддерживать, что немало важно в работе коллектива.

Одним из компонентов образовательной программы является постановочная работа, которая заключается в репетиционной деятельности всех участников студии и всесторонней проработке концертного номера. Постановочная работа необходима в связи с расширением сценической деятельности, постоянным участием в конкурсах и фестивалях

Одной из важных форм работы, доступной на любом уровне обучения, является пение в ансамбле. Данный вид учебной деятельности позволяет решать задачи творческого развития и в тоже время способствует повышению интереса обучающихся к исполнительской деятельности и занятиям музыкой в целом.

Ансамбль занимает в музыкальном искусстве среднее положение между сольным пением и хоровыми коллективами. Сохраняя равновесие между личностным и коллективно-групповым началами, он гармонично соединяет в себе свободное самовыражение каждого и ощущение сплоченности, представления себя как части целого. Ансамблевое музицирование помогает ликвидации психологических барьеров и укреплению взаимопонимания, обладает огромным эмоциональным объединяющим воздействием.

Важным разделом деятельности вокальной студии является организация культурно-просветительской работы с учащимися. Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами – неотъемлемая часть программы развития творческих способностей на любой стадии обучения. Эти встречи расширяют кругозор, духовно развивают и обогащают внутренний мир учащихся.

К концу первого года обучения творческие способности каждого участника студии проявляются более ярко. Несмотря на разные уровни

обучения и подготовки, владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяет детям лучше реализовать свой потенциал: ученики сами находят новые жесты, движения, драматургические решения. Для развития творческих способностей и раскрепощения участники студии принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. Заметно улучшается эмоциональный фон. Ученик становится достаточно раскрепощен, активен, способен находить примеры для создания образа исполняемого произведения, умеет подать себя перед публикой (правильно держать себя на сцене, работать с микрофоном и с залом).

При завершении обучения по второму уровню, ученик должен уметь самостоятельно придумывать себе сценический номер, правильно интонировать, четко передавать ритмический рисунок, уметь работать с залом доносить главные мысли и эмоции до слушателя.

В конце обучения на профессиональном уровне, ученик должен уметь самостоятельно придумывать себе номер и образ, знать основную профессиональную терминологию, уметь правильно пользоваться разным видом дыхательных атак, знать, как работать с БЭК-вокалом, владеть основами импровизации, уметь работать с инструментальным ансамблем.

Занятия в вокальной студии направлены на становление и развитие личности ребенка, формирование его духовной культуры, развитие музыкальных и творческих способностей. Занимаясь современной эстрадой, учащиеся овладевают искусством вокала и сценического движения, специфическими приемами, характерными для различных жанров популярной музыки, навыками работы с текстом, фонограммой, микрофоном и звуковой аппаратурой, учатся работать в коллективе. Обучение вокалу помогает ребенку сориентироваться в сложном мире, почувствовать себя в кругу друзей и единомышленников, развивает его творческие способности, расширяет представления о мире и людях, облегчая процесс прохождения ребенком социальной адаптации, помогает ему в сложном и неоднозначном процессе самосознания.

Коллектив, в котором дети могут свободно «общаться» со сцены с зрителем и между собой, в котором поддерживают их творческое развитие – является тем звеном, которое может объединить детей разных возрастов, помочь им раскрыть свои творческие таланты и донести до учащихся основные человеческие истины и жизненные ориентиры.

2.3. Анализ апробации организации вокальной студии как условия развития творческих способностей подростков

Работа с подростками в рамках разработанной программы, с самого начала обучения началась с входного контроля степени развития творческих способностей, ученики ответили на несколько вопросов (см. Приложение 2).

Тестирование проводилось по следующим направлениям:

1. Владение голосовым аппаратом: диапазон, длительность дыхания, наличие звуковых дефектов – умение точно петь по нотам, правильно вести мелодическую линию, попадать в темп и ритм произведения.

Общая музыкальность – уровень знаний и умений в области музыки и вокала.

Сценическое мастерство – умение подать себя перед зрителем, уверенно держаться на сцене во время песни

Креативность – представить зрителю интересную постановку исполняемого номера.

В *Приложении 3* представлена таблица результатов первоначального тестирования учащихся на выявление творческих способностей.

Первичное тестирование творческих способностей оценивалось по шкале от 5 до 2 – высокий (5), средний (4), ниже среднего(3) и низкий (2).

При отборе участников оценивались такие творческие способности.

1. Владение голосовым аппаратом.

Высокий уровень – попадает в ноты, хорошо ведет мелодическую линию, держит темп (5 баллов).

Средний уровень – поет уверенно, но иногда смазывает звуки, мелодическая линия прерывается из-за не поставленного дыхания, темп держит не всегда уверенно (4 балла).

Ниже среднего – поет не всегда уверенно, слышны звуковые дефекты (зажимы, поднятая гортань, носовой призыв) (3 балла).

Низкий – не держит темп, не может пропеть несколько нот подряд, звуковые дефекты ярко выражены, не умеет держать дыхание (2 балла).

2. Общая музыкальность.

Высокий уровень – правильно интонирует, может вступить с любого момента песни, отлично пропевает ритм, четкое произношение, хорошо передает динамику произведения (5 баллов).

Средний уровень – интонирует уверенно, но иногда неточно. Ритмический рисунок поет уверенно, но иногда смазано, произношение не активное и не вялое (зависит от знания песни), динамика передается при уверенном знании песни (4 балла).

Ниже среднего – интонирует неуверенно, слабое ведение мелодии, хорошо передает только простой ритм, динамику не передает (3 балла).

Низкий – не умеет интонировать, вести мелодию не получается, ритм иногда смазывается, динамика в песне отсутствует (2 балла).

3. Сценическое мастерство.

Высокий уровень – уверенно держится на сцене, может передать эмоциональную часть произведения (5 баллов).

Средний уровень – уверенно держится на знакомой сцене, при отсутствии зрителей в зале, может передать эмоции в ранее выученной песне (4 балла).

Ниже среднего – уверенность зависит от присутствующих в зале, технического оснащения, правильно настроенного микрофона. Эмоции передаются самые примитивные, работа с залом затрудненная (3 балла)

Низкий уровень – неуверенно держится на сцене, поет без эмоций, зажат и закрыт для слушателей/зрителей (2 балла).

4. Креативность.

Высокий уровень – умеет быстро предложить интересную идею для песни (5 баллов)

Средний – предлагает интересные идеи с подачи других людей в коллективе (4 балла).

Ниже среднего – идеи воплощения номера не всегда актуальны и нужны. Старается, ищет интересные варианты реализации идей (3 балла).

Низкий – не предлагает никаких идей, большую часть обсуждений молчит (2 балла).

После оценивания способностей по вышеизложенным критериям каждому ученику был предложен уровень образовательной программы, который подходит лучше всего к его умениям на данном этапе.

Таким образом, индивидуально обучались по уровню «Я хочу петь» 3 человека, по уровню «Я люблю петь» 1 человек, по уровню «Я умею петь» 3 человека. Ансамблевая работа велась по смешанному уровню, где отрабатывали все навыки, представленные в первых двух уровнях («Я хочу петь, «Я люблю петь»).

На начальном этапе обучения у обучающихся была заметна стеснительность, робость и скованность, когда что-либо не получалось, они быстро расстраивались и даже прекращали петь. Выявилось, что у 40% учащихся низкая работоспособность и целеустремленность.

Во время индивидуальных занятий часто приходилось останавливаться и проводить беседы. Это очень воодушевляло учеников и стараясь, через трудности, они все-таки достигали той задачи, которую поставил им педагог. С этого этапа и началось развитие их творческих способностей. Во время беседы, дети сами себя подводили к нужным мыслям, на нужные слова и действия. Вследствие чего происходило переосмысление старых знаний,

умений и навыков. Ученики с новыми силами и с новыми взглядами начинали работать над песней или распевками.

Был выявлен ряд трудностей, которые решались во время апробации программы. Так, при работе с первым «начальным» уровнем обучения возникли вопросы с воображением и оригинальностью. Ученик не мог представить образно то, о чем он пел. Не мог из-за этого раскрыться и прочувствовать до конца все произведение. В ходе беседы, к ученику пришли некоторые образы, которые в дальнейшем помогли в пении.

На начальном этапе развития образного мышления необходимо было просто высказывание каких-либо своих идей, это помогло наладить контакт педагога и учеников. Педагог регулировал ход беседы, вел в нужном направлении и, в итоге, ученик пришел к новой идее создания образа в песне.

Особое место в процессе обучения подростков в вокальной студии занимает пение в ансамбле. С точки зрения педагогики, коллективное музицирование – одна из самых доступных форм знакомства с многообразием стилей и направлений вокальной музыки. Формат работы с исполнителями в ансамбле подразумевает активное участие в процессе каждого обучающегося. Этот вид творческой деятельности ярко эмоционально окрашен и помогает участникам ансамбля лучше узнать друг друга и себя. Постепенно накапливается исполнительский опыт, положительные эмоции от общения со сверстниками и понимание того, что каждый вносит существенный вклад в общее дело.

Интересно было наблюдать, как при работе с ансамблем, старшеклассники поддерживали учеников младше их, объясняли им то, что уже сами поняли. Так постепенно произошло сплочение коллектива. Видя серьезное отношение старшеклассников к репетициям, начинающие участники коллектива начали по-другому относиться к мнению окружающих, переставали воспринимать в штыки неприятную для них критику, задумывались над новым материалом, учились владеть собой, становясь при этом лучше, увереннее и раскрепощеннее.

В процессе постановки совместного номера определился лидер в коллективе. Им стал подросток, у которого был опыт постановки сценического вокального номера. Этот лидер постепенно создал в ансамбле позитивное отношение друг к другу и способствовал созданию атмосферы креативности. Многие из участников ансамбля стали высказывать свои точки зрения, выдвигать идеи, прислушивались к каждому мнению, и, в итоге, выступление было сформировано с учетом творческого вклада каждого.

Педагогом в этот момент было принято решение не мешать ходу работы внутри ансамбля и позволить участникам решать самим и формировать свои отношения внутри коллектива самостоятельно. Это сыграло важную роль в первом выступлении ансамбля на «Фестивале искусств, так как значительная часть коллектива первый раз пели перед зрителями. Несмотря на некоторые вокальные недочеты, ученики справились с поставленной задачей, получили много эмоций и воодушевления на дальнейшую работу.

После выступления, разобрав все слабые стороны, на удивление педагога, ученики стали интересоваться мнением друг друга, прислушиваться еще больше, еще больше высказываться и предлагать свои идеи. Работа над новым материалом шла в энергичном темпе, ансамбль работал упорно и усердно как на уроках, так и дома. Работа велась и в дуэтах, и в трио для уверенного ведения своей мелодической линии в двухголосном произведении. Дополнительные уроки, поставленные по необходимости, воспринимались с позитивом и радостью. Участники ансамбля начали искать площадки, на которых можно выступить, показать себя и раскрыться.

Были, конечно, несколько человек в ансамбле, которым вокал и пение давалось труднее всех. Один из учеников относился к работе в ансамбле как к легкомысленному времяпрепровождению, а второй плохо работал во время занятия, что сказывалось на звучании всего коллектива. После выступления на «Фестивале искусств», эти двое учеников пересмотрели свое отношение к работе, стали усердно заниматься, просили дополнительные занятия

и глубоко вникали в новый материал. Звучание коллектива с каждым занятием становилось все лучше, унисон звучал четко, на опоре и чисто.

Необходимо отметить, что поиск новых идей и образов гораздо легче происходил при коллективной форме обсуждения. Четверо учащихся одинаково активно работали на индивидуальных занятиях и в коллективе, но трое из 7 человек лучше откликнулись на высказывание новых идей в работе с ансамблем. Было проанализировано, что более открыто, креативно и быстро реагировали ученики именно на занятиях в ансамбле. Таким образом, для данной группы обучающихся развитие креативности достигается быстрее при коллективном мышлении. Основное условие для этого – доверие к тем, кто входит в состав коллектива и, особенно, к руководителю этого коллектива. Творческий процесс в ансамбле полностью зависит от педагога. Наблюдая за руководителем, подростки понимают, что могут раскрыться, не бояться высказывать свои идеи и отстаивать их, если требуется.

Разнообразие идей, в основном проявлялось в уже ранее реализованных постановках. Для начального этапа, когда необходимо было просто разговаривать с подростками, это помогло наладить контакт педагога и учеников. В дальнейшем, когда в коллективе установились неформальные отношения, педагог аккуратно регулировал ход беседы, вел в нужном направлении, и в итоге, ученики коллективно пришли к новой идее и с радостью и оживлением поставили номер, где все их движения были придуманы ими самостоятельно. Иногда, новая идея приходила на репетиции во время пения. Педагог останавливал исполнение, выслушивал и с помощью мозгового штурма решалась необходимость принятия этого креативного предложения.

Большое воздействие на комплексное развитие творческих способностей оказала постановка военно-патриотической песни. После некоторых бесед, погружения в эпоху военных действий, учащиеся настолько прониклись содержанием песни, что наперебой предлагали новые движения и интонации. Возросла ответственность за выступление, за то, как каждый покажет себя на сцене, как донесет данные строки из песни слушателю. Также творчески,

сплоченно и коллективно подошли к выбору костюмов. Во время выступления еще более сплотились, одной командой, хотя и нервничали. Самое главное – им удалось передать то настроение, какое задумали, зрителю. А это самое главное в работе певца.

5. Итоговый контроль творческих способностей (см. Приложение 4) показал, что ученики продемонстрировали положительную динамику по критерию «Сценическое мастерство», стали более уверенно выступать и держаться на сцене, работать со зрителями. У учеников, обучающихся по уровню «Я хочу петь», значительно выросли показатели владения голосовым аппаратом и общей музыкальности. Они стали более точно интонировать, вести правильно мелодическую линию, стали более гибкими в вопросах креативности.

Заключительный этап оценки развития творческих способностей свидетельствует о том, что подростки развили следующие качества:

- овладевают знаниями, и успешно применяют их на практике;
- без особых затруднений предлагают новые идеи в области искусства и творчества, благодаря чему легко усваивают новые знания, художественные и технические способы решения учебных и творческих задач;
- увлеченно занимаются творческой и исследовательской деятельностью;
- при создании художественного образа гармонично сочетают условность и реализм;
- потребность в творческой деятельности и постоянном развитии становится неотъемлемой частью личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вокальная студия является важным компонентом современной образовательной среды и относится к системе дополнительного образования. Особенности этой формы организации учебно-творческого процесса – свобода и гибкость структуры, разнообразие видов занятий и другой творческой деятельности. Основные функции студии – развивающая, познавательная, развлекательная и образовательная. В процессе занятий вокалом (в том числе эстрадным) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства.

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения подростка, снятия зажатости, развития художественного воображения и творческих способностей лежит через игру, фантазирование. Для подростков необходимо осознать себя как личность, к которой прислушиваются, и которую уважают. В этом процессе необычайно важна роль педагога, который должен быть корректен, мудр и терпелив, пробуждая желание и интерес подростка к творческой деятельности.

Творческие способности широко изучены в научной литературе. Несмотря на различие подходов к их определению, исследователи выделяют творческое воображение и творческое мышление как обязательные компоненты творческих способностей. Занятия в вокальной студии развивают как специальные, так и общие творческие способности, которые рассматриваются как единый комплекс, который включает в себя: способность к владению голосовым аппаратом; общую музыкальность (ритмичность, интонационная точность, динамика); сценическое мастерство, умение воздействовать на публику; креативность – нестандартное, образное мышление.

Изучение спроса и предложения услуг по обучению вокалу в г. Первоуральске и анкетирование потенциальных клиентов в социальной

сети «ВКонтакте» показало: 1) имеющихся студий недостаточно, чтобы принять всех желающих; 2) среди направлений вокального искусства больше всего подростков привлекает эстрадное пение. На основании полученных данных было решено открыть эстрадную вокальную студию «In Voice» при МАОУ СОШ № 10.

В соответствии с наличием (отсутствием) первоначальной вокальной подготовки и с уровнем развития творческих способностей организация обучения в вокальной студии «In Voice» строится по 3 уровням. «Я хочу петь» (начинающий или начальный уровень); «Я люблю петь» (любительский уровень), «Я умею петь» (высокий уровень). Программа вокальной студии ставит своей целью: развитие и реализацию творческого потенциала обучающихся в области вокального искусства, профессионально-личностную поддержку творчески способных детей в реализации их собственной художественной и созидательной природы, воспитание эстетического восприятия окружающего мира.

При развитии творческого потенциала подросток должен иметь возможность активно участвовать в различных видах творческой деятельности. Одной из форм работы, доступной на любом уровне обучения, способствующей развитию творческих способностей является пение в ансамбле. Коллективное исполнение создает ощущение сплоченности, представления себя как части целого и помогает осознать свой индивидуальный вклад в общее дело. Также необходимо отметить, что развитие креативности, поиск новых идей и образов гораздо легче происходит при коллективной форме обсуждения.

Важным разделом деятельности вокальной студии является организация культурно-просветительской работы с учащимися: посещение театров, концертов, коллективное прослушивание записей выдающихся исполнителей с последующим обсуждением. Эти формы работы способствуют развитию профессиональных навыков, расширяют кругозор, духовно развивают и обогащают внутренний мир учащихся.

Конечной точкой подготовки вокального произведения становится концертное выступление, где в полной мере раскрывается весь комплекс творческих способностей. Качественное исполнение сценического номера включает в себя: владение приемами вокала и сценического движения; разработку индивидуального сценического образа; грамотную работу с фонограммой, микрофоном и звуковой аппаратурой. Все это позволяет уверенно чувствовать себя на сцене и доносить главные мысли и эмоции до слушателя.

Анализ апробации программы деятельности вокальной студии «In Voice», показал, что данная программа оказывает положительное воздействие на развитие творческих способностей подростков и ее внедрение в образовательный процесс прошло успешно.

Данная программа вокальной студии ставит своей целью: развитие и реализацию творческого потенциала обучающихся в области вокального искусства, профессионально-личностную поддержку творчески способных детей в реализации их собственной художественной и созидательной природы, воспитание эстетического восприятия окружающего мира.

Обучение вокалу помогает подростку сориентироваться в сложном мире, почувствовать себя в кругу друзей и единомышленников, развивает его творческие способности, расширяет представления о мире и людях, облегчая процесс прохождения ребенком социальной адаптации, помогает ему в сложном и неоднозначном процессе самосознания.

Творческий процесс в рамках разработанной программы развития творческих способностей, позволил развить креативное мышление у подростков, научить их находить нестандартные пути решения предлагаемых проблем, почувствовать уверенность в себе, сформировать навыки правильного сценического поведения во время выступления, сплотить коллектив и раскрыть творческий потенциал каждого подростка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Абдуллин Э.Б.* Теория музыкального образования [Текст] / Э.Б. Абдуллин. – М.: Академия, 2004. – 45 с.
2. *Андреев В.И.* Педагогика [Текст]: Учеб. курс для творческого саморазвития. – 2-е изд. / В.И. Андреев – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с.
3. *Асмолов А.Г.* Дополнительное образование как зона ближайшего развития образования: от традиционной педагогики к педагогике развития [Текст] / А.Г. Асмолов – Внешкольник. – 1997. – в. 9. – С. 6 – 8.
4. *Балл Г.А.* Понятие адаптации и его значение для психологии личности [Текст] / Г.А. Балл // Вопросы психологии 1989. N 1. С. 92 – 100
5. *Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б.* Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев, – М.: Академия. – 2002. – 40 с.
6. *Богоявленская Д.Б.* Интеллектуальная проблема творчества [Текст] / Д.Б. Богоявленская – Ростов-на-Дону, изд-во Ростовского университета, 1983. – 172 с.
7. *Боровиков Л.И.* Педагогика дополнительного образования [Текст]: учебно-методическое пособие для руководителей детских творческих объединений /Л.И. Боровиков. – Новосибирск: Изд. НИПКиПРО, 2002.
8. *Буйлова Л.Н.* Сущность и специфика дополнительного образования детей в современной системе образования российской федерации [Текст] / Л.Н. Буйлова – Мир науки – в. 6-2 / 2011
9. *Веракса Н.Е.* Диалектическое мышление и творчество [Текст] / Н.Е. Веракса // Вопросы психологии – 1990. – в. 4. – С. 5-9.
10. *Воронкова В.В.* Вопросы вокального образования [Текст] / В.В. Воронкова – М. Экспо – 2005, – 29 с.
11. *Воспитательная работа с учащимися вне школы* [Текст] / Под ред. Л. М. Николаевой. – М.: Педагогика, 1981. – 144 с.

12. *Выготский Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский – СПб: СОЮЗ, – 1997. – 96 с.
13. *Выготский Л.С.* Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский – М., 1991. – 480 с.
14. *Гавришева Н.В., Нищева Н.В.* Логопедические распевки [Текст] / Н.В. Гавришева, Н.В. Нищева – М.: Просвещение. – 2006. – 60 с.
15. *Гилфорд Дж.* Три стороны интеллекта [Текст] / Дж. Гилфорд – Москва. 1965. – 315 с.
16. *Гин А.А.* Приемы педагогической техники Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность [Текст]: Пособие для учителя / А.А. Гин - М.: Вита-Пресс, 1999. – 88 с.
17. *Годфруа Ж.* Психология [Текст] / Ж.Годфруа изд. в. 2 т., том 1. – М. Мир, 1992. – 436 с.
18. *Голикова В.А.* Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа [Текст] / В.А. Голикова // Ярославль. – 2013 . – 15 с.
19. *Дальская В. А.* Методический материал. / В. А. Дальская Факультет искусств. МГУ им. Ломоносова. – 2006. – 10 с.
20. *Дашинская Т.Н. Дашинский В. Е.* Технология развития творческих способностей. [Текст] / Т.Н. Дашинская, В.Е. Дашинский Современные исследования социальных проблем в. 4 /12 – Психология. С. 15 – 22
21. *Дмитриев Л.Б.* Основы вокальной методики [Текст] / Л.Б. Дмитриев М. – 2003. – 34 с.
22. *Дружинин В.Н.* Психология общих способностей [Текст] / В.Н. Дружинин – СПб: Питер в. №3, 2007 – 530 с.
23. *Евстратова Т.А.* Взаимосвязь креативности мышления и адаптационного процесса в подростковом возрасте: теоретические предпосылки [Текст] / Т.А. Евстратова // Современные исследования социальных проблем. – 2013 – 4 (24). – 35 с.

24. *Емельянов В.В.* Развитие голоса. [Текст] / Емельянов В.В. – СПб. – 2008. – 57 с.
25. *Ефремов В.И.* Творческое воспитание и образование детей на базе ТРИЗ [Текст] / В.И. Ефремов – Пенза. – 2001. – 185 с.
26. *Кабалевский Д.Б.* Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы [Текст] / Д.Б. Кабалевский // Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. – 2004. – 34 с.
27. *Кирнарская Д.К.* Психология специальных способностей [Текст] Музыкальные способности – М.: Таланты – XXI век, 2004. – 496 с.
28. *Кролик С.А.* Особенности восприятия музыки в подростковом возрасте [Текст] / С.А. Кролик // Актуальные проблемы социально-культурной деятельности: интернет – конференция. – Тамбов: ТГУ им. Державина, 2014.
29. *Кудрявцев В., Синельников В.* Ребёнок-дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей [Текст]. – 1995 № 9 С. 52-59, № 10. С. 62-69.
30. *Кунилова Н.А.* Детская хоровая литература [Текст] / Н.А. Кунилова. Тюмень: РИЦ ТГАКИ, – 2009. – 40 с.
31. *Лук А.Н.* Психология творчества [Текст]. – Наука, 1978. – 125 с.
32. *Менабени А.Г.* Методика обучения сольному пению [Текст]. – М. – 2007. – 12 56 с.
33. *Монд О.* Новый подход к обучению пению детей и подростков в школах мюзикла [Текст] / О.Монд // Молодой ученый. – 2010. – в. 3. – С. 284 – 289.
34. *Никешина Н. И.* Мир науки, культуры, образования [Текст] / Н.И. Никешина // Народное образование. Педагогика – в. 3 (40) / 2013
35. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка [Текст] – 4 изд. – М.: Российская Академия наук институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2005. – 944 с.

36. *Олешков М.Ю., Уваров В.М.* Современный образовательный процесс [Текст] / М.Ю. Олешков, В.М. Уваров: основные понятия и термины. – М.: Компания Спутник+. – 2008 – 247 с.

37. *Прокопенко Н. К.* Авторская образовательная программа дополнительного образования детей – вокальная студия «Планета детства» [Текст] / Н.К. Прокопенко – Салехард. – 2010 г. – 20 с.

38. *Райх С.* Психодиагностика креативности (обзорная статья) [Текст] / С.Райх Киев. 2011. – 6 с.

39. *Сохор А.Н.* Социология и музыкальная культура [Текст] / А.Н. Сохор М.: Сов. композитор, 1975. – 202 с.

40. *Студия* // Словарь иностранных слов [Текст] 1933/ под ред. М.: ЛОКИД, 2005 – 530 с.

41. *Теплов Б.М.* Психология [Текст] / Б.М. Теплов // Учпедгиз. – Москва. 1953. – 121 с.

42. *Ушачёв, В.П.* Обучение основам творческой деятельности [Текст]: Учеб. пособие / В.П. Ушачёв. – Магнитогорск. – 1991. – 55 с.

43. *Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) // – М., 2004*

44. *Фопель К.* Как научить детей сотрудничать [Текст] Психологические игры и упражнения: Практич. пос. для педагогов и школьных психологов. ч.1 / Пер. с нем. – 2-е изд. / К. Фопель. – М.: Генезис. – 2000. – 160 с.

45. *Харичева Д.В.* Формирование творческой самостоятельности подростков в учреждениях дополнительного образования средствами эстрадного пения: диссертация кандидата педагогических наук: [Текст] / Москва. Библиогр. 2007. С. 139 – 154

46. *Шмакова А.П.* Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству средствами информационных технологий: монография / А.П. Шмакова. – М.: Флинта, 2013. – 184 с.

47. *Якобсон П.М.* Изучение чувств у детей и подростков; развитие нравственных оценок у школьников [Текст] / П.М. Якобсон. – Москва: АПН РСФСР, 1961. – 250 с.

48. *Янковская Е. А.* Развитие творческой активности подростков средствами декоративно-прикладного искусства [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы междунар. науч. конф. Москва, 2012 г. – М.: Буки-Веди, 2012. – С. 197 – 199.

49. *Диагностика* и развитие творческих способностей подростков [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://manme.ru/psixologiya/diagnostika-i-razvitie-tvorcheskix-sposobnostej.html>

50. *Мир* психологии [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. звук. данные и прикладная прогр. – Режим доступа: // <http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/966-2010-11-12-13-08-40.html>

51. *Рабочая* программа вокальной студии [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. – Поиск метод. матер. 2015. – Режим доступа: http://infourok.ru/rabochaya_programma_vokalnoy_studii-458774.htm

52. *Развитие* творческих способностей детей среднего школьного возраста на примере ролевой игры с элементами фольклора [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.bestreferat.ru/referat-208056.html>

53. *Развитие* творческих способностей у младших школьников [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.referatamur.ru/catalog/item/881>

54. *Российская* педагогическая библиотека [Электронный ресурс] – Москва, 1993-1999, / Ред. Большая российская энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/17.php

55. *Сушинских С.В.* [Электронный ресурс]: Особенности псих. подросткового возраста. – Режим доступа: http://www.semya-rastet.ru/razd/problemy_podrostkovogo_vozrasta/

56. *Творческие способности* [Электронный ресурс] / Психологический словарь. – Режим доступа: http://gestalt.kiev.ua/what_is_geshtalt_terapy/psychological_glossary/

57. *Творческие способности* [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.remox.ru/articles/creative_ability.html

58. *Федеральный государственный образовательный стандарт № 1644 основного общего образования* [Электронный ресурс] Приказа России от 29.12.2014. – Режим доступа: <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543>

59. *Яценко О.Н.* [Электронный ресурс]. *Дополнительная образовательная программа вокальной студии.* 2013. – Режим доступа: http://www.gogi1516.ru/bringing/progr_dop_obr/raduga

Программа развития творческих способностей подростков

Развитие творческих способностей на уровне «Я хочу петь»

№	Творческая способность	Задачи	Методы и приемы развития творческой способностей
1	Технические аспекты вокального мастерства	Знание строения голосового аппарата, диафрагма.	Беседы и мультимедийные презентации; упражнения
		Четкое и точное произношение	Скороговорки; упражнения на развитие артикуляции; разбор произведения в медленном темпе с использованием вышперечисленных приемов.
		Дыхание, виды дыхания.	Упражнения на развитие и постановку дыхания; владение дыханием при распевке, при пении произведения.
		Диапазон.	Распевки на 1-2 звуках, оценивание границ диапазона, постепенное расширение границ диапазона.
2	Общая музыкальность	Точное и четкое интонирование	Повторение услышанного звука, нескольких звуков. Развитие внутреннего слуха, упражнения на внутреннее ощущение мелодии.

		Вокальная партия	Развитие мелодической линии, легато.
		Ритм	Точное повторение прослушанного ритма, упражнения на запоминание ритмических рисунков.
3	Образное мышление	Передача настроения	Разминка мышц лица, рассказ басни, стиха, монолога (заранее подготовленного). Далее перенос использованных эмоций на исполняемое произведение
		Представление целостного образа исполняемого произведения	Беседы о замысле произведения, что автор хотел передать слушателю.
4	Актерское мастерство, сценическое движение	Работа с микрофоном	Знать, как держать микрофон, включение/выключение микрофона, расстояние от рта до микрофона.
		Принцип работы с залом	Беседы о частях сцены, как работать со зрителем, куда смотреть при пении.
		Эмоции	Развитие эмоций во время выступления (надевание различных масок)
		Постановка номера	Рассуждения «как», «где» и «что» можно показать в исполняемом произведении.
5		Интересный подход	Беседы о том, как и какими

		к исполнению	способами можно сделать номер лучше/по-другому.
		Постановка номера	Как по-другому можно донести до слушателя песню, как преподнести материал по-новому.

Развитие творческих способностей на уровне «Я люблю петь»

№	Творческая способность	Задачи	Методы и приемы развития творческой способностей
1.	Общая музыкальность	Четкое и точное интонирование	Повторение услышанного звука, нескольких звуков. Развитие внутреннего слуха, упражнения на внутреннее ощущение мелодии.
		Пение двухголосия, канон.	Простые упражнения для развития двухголосного пения, умение держать свою партию.
		Ритм (усложненный)	Повторение усложненного ритмического рисунка, ритм с синкопами.
		Пение а-сарелла	Пропевание простой мелодии без сопровождения.
2.	Образное мышление	Передача настроения	Беседы об общем настроении произведения, попытки передать настроение словами, а потом через вокал.
		Разнохарактерные	Обсуждения чем отличаются

		произведения	песни драматического содержания от песен позитивного настроения.
3.	Актерское мастерство, сценическое движение	Работа с микрофоном	Умение владеть микрофоном, отдалять/приближать во время кульминаций или низких нот.
		Жесты во время пения	Пение с жестами, перед зеркалом. Обсуждение понятности и уместного использования жестов.
		Работа с залом	Передача эмоций во время пения, мимика лица, хождение по сцене.
		Постановка номера	Обсуждение возможных вариантов для постановки номера, уместно ли данная интерпретация.
	Креативность	Интересный подход к постановке номера	Рассматривание разных сценариев постановки номера, с использованием разных мультимедийных технологий.
		Сценические костюмы и макияж	Беседы о макияже для различных мест выступления; Обсуждение костюмов, их уместности для данного номера.

Развитие творческих способностей на уровне «Я умею петь»

№	Творческие способности	Задачи	Методы и приемы развития творческой способностей
1.	Общая	Четкое	Повторение услышанного звука,

	музыкальность	интонирование	нескольких звуков. Развитие внутреннего слуха, упражнения на внутреннее ощущение мелодии.
		Пение с БЭК-вокалом	Пение с другими людьми, которые не дублируют твою партию, сохранение четкой мелодии, правильного звукоизвлечения и голосоведения.
		Ритм джазовый, с синкопами	Уметь повторить проигранный ритм в джазовой манере, четко и точно пропевать (простукивать) синкопы.
		Импровизация	Беседы о том, как исполняется импровизация, что это такое, какие исполнители пользовались импровизацией, распевки с элементами импровизации.
		СКЭТ	Понятие «Скэт», что это и как его исполняют.
		Пение с живыми инструментами	Исполнение композиции с живыми инструментами, умение подстроиться, услышать не только себя, но и всех остальных.
2.	Технические аспекты вокального	Виды атаки	Беседа о видах атаки, отработка на распевках, на песнях

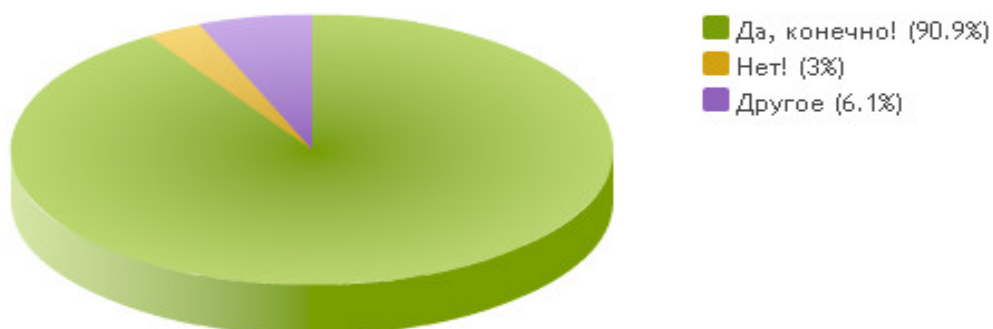
	мастерства		
		Развитие диапазона на высоких и низких нотах	В распевках пытаться прочувствовать нижние ноты, и умение спеть высокие на опоре, точно и сильно.
		Микст	Понятие микст, как его исполняют и каким образом.
		Пение a-capella	Спеть песню без сопровождения, изредка аккомпанировать себе.
3.	Актерское мастерство, сценическое движение	Работа с микрофоном	Учиться петь тихо, без надрыва, спокойно. Отработка техники исполнения в микрофон.
		Пение при ходьбе	Упражнения для развития дыхания при ходьбе. Что нужно сделать, чтобы дыхание не сбивалось.
		Работа на открытой площадке	Беседа о возможных изменениях в звуке, как реагировать, как работать на открытой площадке.
		Передача настроения в разнохарактерных произведениях	Пение разнохарактерных произведений подряд, умение перестроиться в эмоциональном плане, полностью выложиться перед зрителем.
4.	Креативность	Самостоятельная постановка номера	Возможность ученику самостоятельно продумать свой номер, сценический образ и поведение на сцене

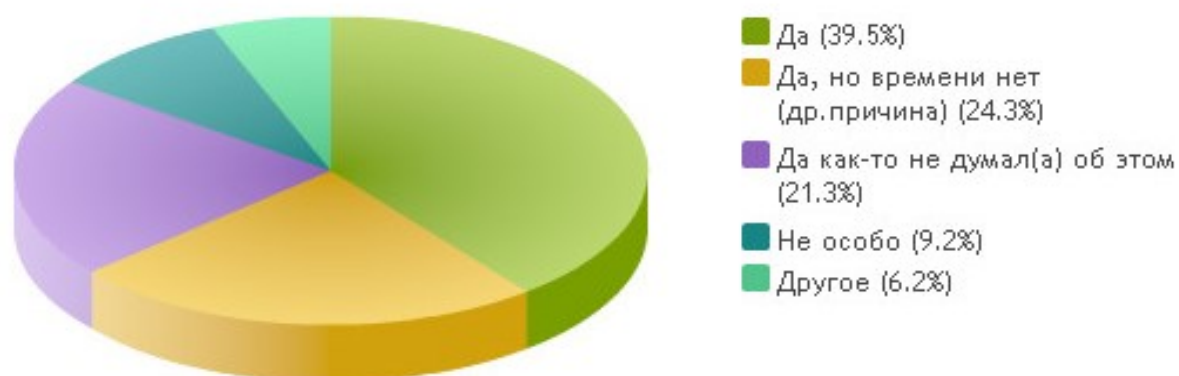
		Разработка сценического образа	Просмотр различных журналов с костюмами, выбор нужного образа и воплощение этого образа в жизнь.
		Нестандартные ситуация во время выступлений	Беседа о возможных форс-мажорных ситуациях на выступлениях, как реагировать, как вести себя. Создание таких ситуаций во время занятий.
5.	Образное мышление	Разнохарактерные произведения	Быстрое перестраивание на другое произведение
		Эмоции	Показать все эмоции, выложиться по полной перед зрителем
		Жесты	Жесты, эмоции и настроение должны быть в одной манере. Отработка перед зеркалом, беседа о том, как можно улучшить и преобразить жесты.

Результаты анкетирования подростков

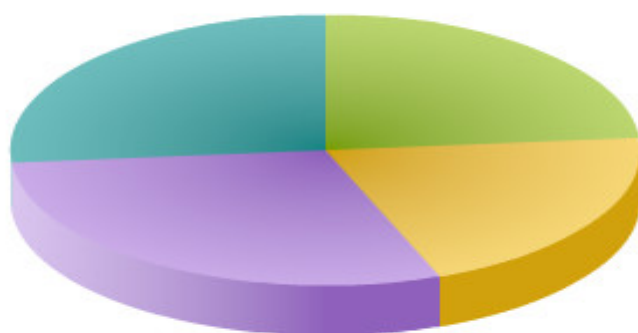
На Ваш взгляд, нужна ли студия вокала?

Хотели бы Вы научиться петь?

Умеете ли Вы петь?

- Да, есть профессиональное музыкальное образование (23.5%)
- Да, окончил (а) музыкальную школу (20.6%)
- Пою для себя, (караоке) неплохо получается! (29.4%)
- Не умею (26.5%)

Входной контроль творческих способностей

Ученики	Владение голосовым аппаратом			Общая музыкальность			Сценическое мастерство			Креативность		
	Ведет мелод. линию	Попадает в ноты	Держит темп	Точная интонац.	Навык вокал-ции	Четкий ритм	Уверен на сцене	Эмоционал. раскрепощ.	Работа с залом	Умение быстро предлаг. идею	Интересн. способы реализации и номера	Способ-ть к пережив. в произв.
Екатерина	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	2
Анна	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4
Дарья	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5
Виктория	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3
Полина	3	2	4	2	2	3	2	2	2	4	4	2
Александра	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2
Анна	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3

Итоговый контроль творческих способностей

Ученики	Владение голосовым аппаратом			Общая музыкальность			Сценическое мастерство			Креативность		
	Ведет мелод. линию	Попадает в ноты	Держит темп	Точная интонац.	Навык вокал-ции	Четкий ритм	Уверен на сцене	Эмоционал. раскрепощ.	Работа с залом	Умение быстро предлаг. идею	Интересн. способы реализации и номера	Способ-ть к пережив. в произв.
Екатерина	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Анна	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
Дарья	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Виктория		4	5	4	5	4	4	3	3	3	4	4
Полина	4	3	4	3	3	4	3	2	3	4	4	3
Александра	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2
Анна	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4