МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ ХОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Н.А. Бурлакова, Т.И. Шинякова

Детская школа искусств

п. Октябрьский, Белгородский район

e-mail: nataliyaburlakova@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления воспитания детей в хоровом коллективе. Речь идёт об инициативе педагога-хормейстера, его профессионализме, умении и мастерстве в реализации потенциала каждого ребёнка и хорового коллектива в целом; о сочетании новых методов со старыми. Приводятся высказывания выдающихся мастеров хорового искусства по основным вопросам работы с хором.

Ключевые слова: педагогика, воспитание, хоровое пение, музыкальное развитие, голос, эмоции.

MUSICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF THE WORK

IN A CHILDREN'S CHOIR

N.A. Burlakova, T.I. Shinyakova

Children's art school

Octyabrsky, Belgorod district e-mail: nataliyaburlakova@gmail.com

Abstract. The article discusses the main directions of raising children in a choir group setting. We are talking about an initiative drive of a choirmaster teacher and his/hers skills and competencies to fully capitalize on potentials of an each child as an individual, as well as the choral collective as a whole. Application of both innovative and traditional methodology is emphasized. Statements of outstanding masters of choral art on the main techniques while working with the choir are used.

Keywords: pedagogy, education, choral singing, musical development, voice, emotions.

Перед современной педагогикой и практикой хорового искусства, как одной из многообразных форм музыкальной культуры, стоит важнейшая задача развития этой области искусства, её популяризации, методологического совершенствования и углубления теории и практики хорового исполнительства.

Уточнение и прояснение специфических для хорового искусства понятий и терминов не должно ограничиваться узкими рамками сугубо хорового искусства. Необходимо осуществление широкого практического и теоретического обобщения в системе общего музыкального образования и воспитания детей в современном социокультурном пространстве. Существует много методик, разработок, исследований в области хорового искусства. Много вопросов и ответы на них мы ищем в работах известных мастеров хорового жанра, в изучении опыта работы коллег по цеху, сумевших нас заинтересовать своей работой. И здесь очень важно суметь выделить положительные результаты и ошибки.

Термины «хор», «хоровое искусство» стали для нас настолько расхожими формулировками, что мы порой теряем основные ориентиры в работе. Выдающийся теоретик и практик хорового пения П.Г. Чесноков чётко определил главный вектор, который должен быть приоритетом в работе каждого хормейстера «Хор – это такое собрание поющих, в звучности которого есть строго уравновешенный ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчётливо выработанные нюансы» [10, c. 16]. В трудах другого известного хорового дирижёра А. Егорова мы находим сравнение хора с оркестром, где голос при помощи различных приёмов звукоизвлечения, цепного дыхания, тесситуры, регистра выполняет ту же функцию, что и инструмент в оркестре [3, c. 224].

Практический опыт работы авторов статьи подтверждает, что важнейшим требованием, сердцевиной в работе с детским хором является единство художественного и технического аспектов. Авторы статьи в методах и приёмах работы опираются на труды признанных авторитетов, в частности на труды Д.Л. Локшина, который подчёркивал, что работа над техникой не должна быть самоцелью, это средство, при помощи которого раскрывается художественный замысел произведения [5, с. 45]. Исходя из этого, разучивание произведения не сводится к скучной, механической зубрёжке. Начинающие хормейстеры часто в погоне за техникой, правильным выучиванием нот отдельно от интонационного смысла, теряют естественную живость и эмоциональность исполнения.

На занятиях с детским хоровым коллективом авторы статьи параллельно с работой над художественным исполнением, много времени уделяют развитию творческих навыков учеников. Пение развивает не только чисто музыкальные способности, музыкальный слух, эмоциональную отзывчивость на музыку, но и такие качества, как умение слушать и запоминать, внимание, настойчивость в преодолении трудностей, воображение, самостоятельность. Известный психолог Л.С. Выготский отмечал, что творчество имеет место не только там, где создаётся нечто совершенно новое, но и там, где человек вносит своё понимание, меняет, группирует, уже созданное [2, с. 25-32]. Не случайно возник термин «сотворчество» применительно к исполнению сочинённого композитором произведения. В настоящее время проблема творческого развития детей рассматривается как одна из самых важных составляющих музыкального воспитания.

Опираясь на вышеприведенные высказывания учёных и музыковедов, мы понимаем, что пение в хоре помогает в развитии личности ребёнка, развития его эмоциональной сферы, интеллекта, зарождение и развитие эстетических чувств, становление нравственной позиции, познание законов человеческой морали. Путь такого развития лежит во включении ребёнка в любую форму активной музыкальной деятельности. Петь хочет и может практически каждый ребёнок за очень небольшим исключением. Для того, чтобы дети захотели петь, педагоги-практики показывают красоту звучания человеческого голоса, делают процесс обучения интересным, убеждают ребят в успешности обучения при определённом трудолюбии, внимании и настойчивости с их стороны, используя синтез традиционных и новых методов. Авторы статьи в своей практической работе убедились в целесообразности таких методов.

Выполнению задачи повышения качества обучения, стимуляции учебного процесса, формированию у учеников стабильного позитивного отношения к занятиям в хоровом коллективе и стремлению к самоусовершенствованию способствует разработка и использование нетривиальных форм и методов обучения. Хорошим показателем в эффективности таких приёмов в работе могут быть различные по конфигурации уроки: творческие, театрализованные, уроки-соревнования, уроки-игры, презентации с использованием мультимедийного оборудования; при этом, нельзя забывать, что главным составляющим всего учебного процесса в хоровом классе является детский голос.

Голос-инструмент общедоступный, и именно он позволяет привлечь ребёнка к активной музыкальной деятельности, к познанию красоты и законов музыкального искусства.

Вот эта самая доступность может сыграть злую шутку, настраивая на несерьёзный лад. Голос – это такой же инструмент, как и все остальные. Следовательно, необходимы накопления не только знаний, но навыков и умений. Овладение основами вокально-хоровой техники даст возможность учащимся к осознанному пониманию смыслов, художественного образа, характера музыки и всего произведения в целом. Работа преподавателя над развитием и формированием разнообразных вокально-певческих умений и навыков является не только основным элементом полноценного хорового воспитания, но и одним из главных его условий.

В практике работы с детскими хоровыми коллективами доминирует метод последовательности обучения, он заключается в освоении простейших элементов вокальной техники и постепенное их усложнение в дальнейшем. Очень важно научить с самого начала формировать напевное звучание на основе правильного певческого дыхания, от этого зависит чистота и красота звука, а также выразительность исполнения. Педагог-хормейстер Т. Овчинникова подчёркивала: «…нужны специальные упражнения для развития певческого дыхания, нужен соответствующий репертуар, нужна, организация и дозировка певческого дренажа. Специальные требования по развитию певческого дыхания на основании данных физиологии сводятся к спокойному оптимальному вдоху, спокойному экономному выдоху» [6, с. 214-

215].

В начальный период обучения короткие музыкальные фразы, умеренные темпы и соответственно непродолжительное и неглубокое дыхание. В последующие этапы обучения продолжительность выдоха увеличивается, происходит укрепление дыхания, далее – работа по выработке быстрого, но спокойного вдоха в подвижных песнях. При соблюдении такой последовательности в овладении техникой дыхания ученики научатся правильно его распределять в произведениях напевного характера с различными динамическими оттенками. Это поможет им при исполнении произведений на цепном дыхании.

Развитие красивых тембровых качеств обусловлено преимущественным применением области наиболее естественно звучащих тонов. Должен быть удобный, соответствующий возрасту и голосу диапазон. Исключается преждевременное расширение рабочего диапазона и требование чрезмерной силы и компактности звучания. Наблюдения и анализ исследований свидетельствуют об особом и очень важном свойстве голоса – полётности, которое зависит от наличия в спектре голоса высокой певческой форманты. Наблюдения показывают, что при пении произведений звонкость и полётность заметны больше, чем при пении упражнений, это говорит о том, что физические свойства детских голосов зависят от их эмоционального состояния.

Для развития полётности и звонкости голосов важнейшей вокальнопедагогической основой является воспитание звукообразования и дыхания, исключающие форсированное пение, зажатость гортани и напряжение лицевых и дыхательных мышц, а также правильное использование резонаторов и внимание к эмоциональному состоянию детей. Для того, чтобы детский хор достиг определённых высот, надо с первых занятий добиваться естественного, ненапряжённого, лёгкого и светлого звучания. Обязательным условием является пение свободно льющимся, мягким, напевным звуком на правильном певческом дыхании и с высоким резонированием голоса.

Динамические качества голосов развиваются исходя из средней силы звука (умеренно тихо, умеренно громко) к более звучному форте и более мягкому пиано. Затем вырабатывается умение постепенно усиливать и ослаблять силу звука.

Началом работы над дикцией служит формирование округлых гласных и отчётливое произношение согласных в умеренных по темпу песнях. Дальше такие же требования предъявляются к произведениям весёлым, шуточным, которые требуют подвижности и гибкости артикуляционного аппарата. Следующая задача – произносить текст соответственно характеру музыки: мягко, но активно в напевных, протяжных песнях, более твёрдо – в маршевых, героических, подвижных.

В области хоровых навыков ведётся кропотливая работа над унисоном: вначале на средней части диапазона, далее эта же задача решается на большем объёме звуков. Затем начинается переход к двухголосному, а в дальнейшем и трёхголосному пению.

С первых занятий на простых упражнениях воспитывается ритмический, динамический и темповый виды ансамбля. В работе над интонацией большую роль играет общее музыкальное развитие и в этом огромное значение предмета сольфеджио. Практика показывает, что развивая у учащихся музыкальный слух, можно добиться положительных результатов даже от неверно поющих детей. С этой проблемой сталкиваются абсолютно все педагоги-хормейстеры. В специальных исследованиях выявлен ряд причин, влияющих на плохое пение таких детей – это нарушение координации между голосом и слухом, отсутствие певческого опыта в коллективе, слабо развитый музыкальный слух, вредные при пении привычки: крикливость, подражание пению взрослых, стеснительность и связанная с этим неуверенность в пении, вялость и, наоборот, чрезмерная возбудимость характера. Кроме того, в подростковом возрасте неверная интонация может появиться в связи с наступлением мутационного периода. При постоянной кропотливой работе в этом направлении большинство фальшиво поющих детей постепенно сами по себе «выравниваются» в пении.

Что является главной составляющей в работе над точной интонацией в хоровом пении и исправлении фальшиво поющих? Педагогу надо знать возможности каждого ребёнка, необходимо окружить неточно интонирующих детей лучшими учениками, нужны межпредметные связи (сольфеджио, музыкальная грамота, музыкальная литература), активация слухового внимания, правильно поставленная вокально-хоровая работа, применение пения без сопровождения инструмента. Существует много положительных примеров работы с хоровым коллективом в данном аспекте. Можно вспомнить интересный опыт дифференцированного обучения педагога О.И. Брандель [1, c. 64-78]. Интересны методы и приёмы К.В. Тарасовой [9, с. 146-158]. Развитие вокального и музыкального слуха взаимосвязаны, и их наличие позволяет контролировать правильность певческого исполнения во всех его проявлениях. С первых шагов обучения необходимо обращать внимание детей на качество звука, учить их различать красивое пение, ценить его, сознательно стремиться к правильному исполнению, анализировать и оценивать певческие достоинства и недостатки у себя и у других.

Чрезвычайно серьёзная проблема – выразительность исполнения. Поскольку выразительное пение в первую очередь связано со словом, внимание к нему в обучении играет важную роль, тем более что правильно пропетое слово положительно влияет на звукообразование. Данную мысль блистательно показал на практике А.А. Юрлов [11, с. 27-38].

Выразительность исполнения зависит так же от умелого сочетания эмоциональности и сознательности в обучении, развития интеллектуальных свойств. В нахождении правильного сочетания эмоций и разума существенна роль репертуара, вокальных упражнений, методов работы. Установлено, что развитие эмоциональности и формирование вокально-хоровых навыков тесно взаимосвязаны. Как показывает практика, степень проявления музыкальной эмоциональности и положительные эмоции, во время занятий создают условия для готовности всего организма к пению. Как показали наблюдения А.А. Юрлова, эмоциональная настроенность и правильная готовность к пению

– важные закономерности, характеризующие нормальное звучание певческого голоса [11, с. 46-51].

Анализ проведенных наблюдений показал, что наиболее рациональное и здоровое пение в коллективном обучении такое, при котором функционирует весь сложный нервно-двигательный голосообразующий аппарат. Пение – это «сложный психофизический процесс, результат функции всех жизненно важных систем организма». На певческую нагрузку реагируют не только «чисто певческие» органы, но и сердечно-сосудистая, нейроэндокринная системы, которые отвечают на пение изменениями пульса, артериального кровяного давления, температуры тела» [8]. В числе исследований последних лет, посвящённых изучению голосового аппарата детей, подростков и юношества, есть такие, в которых рассматривается влияние пения на общее состояние здоровья школьника. Исходя из этого, важным аспектом в деятельности руководителей хоровых коллективов является использование здоровьезберегающих технологий, контроль над гигиеническими условиями класса, соблюдение режима работы на уроке и количества выступлений, организация специального певческого режима для подростков и подбор репертуара.

Певческий репертуар должен быть доступным и соответствовать определённому возрасту по динамике, диапазону, ансамблю, дыханию, характеру. В практической работе иногда применяется такой приём, когда в репертуар хорового коллектива включается заведомо сложное сочинение. К этому следует отнестись разумно, так как с одной стороны – это стремление хормейстера к новому этапу развития музыкальных возможностей коллектива, овладению новыми техническими задачами. С другой – чрезмерное усложнение программного материала, стремление руководителя к исполнению преимущественно сложной музыки (по причине возросших требований к репертуару и качеству исполнения) приводит к противоположному своим ожиданиям эффекту. В таких коллективах не принимается во внимание физические особенности голосов детей. Особенно опасно несоответствие репертуара и музыкальной базы для подросткового хора. Сошлёмся на высказывание Н. Орловой «Руководители хоров не всегда учитывают, что старший хор, который, главным образом, несёт исполнительскую нагрузку – это подростки, вступившие в фазу наибольших возрастных изменений, неравномерного роста их голосового аппарата. Этим хористам ещё очень далеко до полного формирования голосовых данных. Кроме того, спешное разучивание сложного репертуара при отсутствии должных умений приводит к закреплению ошибок, воспитывает неправильные навыки» [7, с. 78].

В юношеских и подростковых коллективах особое внимание надо уделять подбору репертуара, так как в этом возрасте наступает период мутации и это требует исключительно-бережного отношение к голосу. В подборе репертуара для таких коллективов желательно придерживаться определённых установок – это приемлемый диапазон, средняя динамика, без форсированного звучания и преимущественно кантиленный характер голосоведения.

Для облегчения вокальной нагрузки поющих подростков требуются специальные аранжировки. В этом плане хороши обработки народных песен, в которых используются более удобные гласные, а их обилие и преобладание за счёт внутрислоговых распевов способствует кантиленному звуковедению. Следует подчеркнуть, что необходимо включение в программный и концертный репертуар хора народных песен, как русских, так и народов мира. Учащиеся, всех возрастных групп, с самого начала обучения с удовольствием исполняют народные песни, осваивают их музыкально-поэтический язык, определяют жанровые особенности.

Народная песня воспитывает в детях патриотизм, помогает им ощутить свои глубокие корни. «В известном смысле можно сказать, – пишет Д.Б. Кабалевский, – что с песни начинается и на песню опирается почти вся музыка» [4, с. 59]. Данное высказывание подтверждает значимость хорового обучения в освоении музыкальной культуры. Таким образом, профессионализм педагога-хормейстера, следование традиционным методам обучения и применение новых методов, постоянное стремление к ещё лучшим результатам – важнейший аспект в воспитании детского хора. Это и есть самая тонкая, непредсказуемая, самая трудная и до конца не понятная, требующая большого мастерства, но никогда не достигающая совершенства, самая главная часть работы по обучению детей пению в хоре, по воспитанию детского хора как художественного коллектива.

Список литературы

1. Брандель, О.И. Дифференцированное обучение пению // Музыкальное воспитание в школе. – Вып. 6. – Москва, 1970. – С. 64-78.
2. Выготский, Л.С. Собрание сочинений. В 6 т. : Проблема возраста. – Москва, 1984. – Том 4. – Часть II. – 432 с.
3. Егоров, А.Д. Теория и практика работы с хором. – Москва, 1952. – 224 с.
4. Кабалевский, Д.Б. Педагогические размышления. – Москва, 1986. – 59 с.
5. Локшин, Д.Л. Хоровое пение. – Москва, 1952. – 45 с.
6. Овчинникова, Т.М. Воспитание детского певческого голоса в хоре // Детский голос. – Москва, 1970. – С. 214-215. 7. Орлова, Н.Д. О детском голосе. – Москва, 1966. – 55 с.
7. Самбурская, А. Музыка и мозг ребёнка. – URL: [http://www.ya-](http://www.ya-roditel.ru/professionals/pedagogika/metodika-alisy-samburskoy-muzykaintellekta/)

[roditel.ru/professionals/pedagogika/metodika-alisy-samburskoy-muzykaintellekta/](http://www.ya-roditel.ru/professionals/pedagogika/metodika-alisy-samburskoy-muzykaintellekta/) (дата обращения: 11.10.2019).

1. Тарасова, К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – Москва, 1966. – 53 с.
2. Чесноков, П.Г. Хор и управление им: пособие для хоровых дирижёров. Изд 2-е. – Москва, 1961. – 240 с.

Юрлов, А.А. Певческое воспитание как основа совершенствования исполнительской культуры певцов хора // Статьи и воспоминания. Материалы. – Москва, 1983. – С. 27-58