МБУДО Новгородская Детская Музыкальная школа №1 им. С.В. Рахманинова

Методическая работа по теме: “Инновационный подход к методике подбора и отбора репертуара для младшей возрастной группы в однородном хоре”.

 Наздрюхина Д.Б.

Великий Новгород 2021г.

Данное методическое пособие адресовано преподавателям общеобразовательных и музыкальных школ. К сожалению, в последнее десятилетие ситуация с вокально-хоровой работой в детских хоровых коллективах России изменилась, и далеко не в лучшую сторону. Одной из причин такого положения дел является сложившаяся негативная социокультурная ситуация в стране, которая коснулась, в первую очередь, юного поколения школьников. В такой ситуации роль учителя на уроках музыки и хора, возрождение традиций вокально-хорового исполнительства в общеобразовательной, музыкальной и в детской школе искусств,становится весьма актуальной. Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является определяющей чертой современного образования. По мнению ряда, ученых понятие инновация возникло в девятнадцатом веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Сегодня в научной литературе имеется немало трактовок этого понятия, но все они сходятся в одном: инновация это внедрение нового. Под нововведением понимают целенаправленный процесс внесения изменений в определенную социальную единицу, приводящий к появлению новых стабильных элементов. Инновации в сфере образования направлены на формирование личности, ее способности к научно-технической и инновационной деятельности, на обновление содержания образовательного процесса. Внедрение нетрадиционных педагогических технологий существенно изменило образовательно-развивающий процесс, что позволяет решать многие проблемы развивающего, личностно-ориентированного обучения, дифференциации, гуманизации, формирования индивидуальной образовательной перспективы учащихся. Для всех технологий характерны определенные общие признаки: осознанность деятельности учителя и учеников, эффективность, мобильность, целостность, открытость, проектируемость; самостоятельная деятельность учащихся в учебном процессе; индивидуализация. Какие инновационные технологии применимы для образовательной области «хоровое пение»?

Важной особенностью образовательной области «хоровое пение» является направленность на творческое развитие учащихся. Главная цель в развитии и воспитании широко образованной, культурной, творческой, инициативной и предприимчивой личности. Цели, поставленные перед учителями требуют переориентации и совершенствования отдельных звеньев учебно-воспитательного процесса по его совершенствованию. Среди самых активных методов обучения весьма эффективным является, особенно для младшего школьного возраста, игровая деятельность. Например, часть занятия в форме игры: «Мячик и насос», «Играем в оперу», «Телеграф», «Живое фортепиано» и. т. д. Деловая игра вносит некоторое разнообразие в традиционно сложившуюся структуру учебного процесса. Применения игр способствует сокращению разрыва между теоретическими знаниями учащихся и их практическими применениями. Чтобы научить,сознательно применять знания на практике, необходимо включить учащихся в такую деятельность, которая по своему психологическому содержанию соответствовала бы их возрасту. Выполняя в процессе игры роль «певца», «музыканта», «учителя», «дирижѐра» или другие, учащиеся имеют возможность знакомства с рядом профессий, косвенной ориентации на них. Для практики проведения игры следует учитывать, что учитель может выступать в учебной игре в разной роли: инструктора, судьи, тренера, ведущего. Хоровое пение и сегодня является одним из наиболее доступных средств приобщения школьников к музыкальной культуре. Главная задача школьного хорового коллектива и его руководителя состоит в том, чтобы привить детям интерес и любовь к хоровому пению. Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в единый дружный коллектив, выявляя их творческую активность. В осуществлении этих задач и заключается художественно-воспитательное значение, деятельности школьного хорового коллектива. Вернуть учащихся в мир музыкально-эстетических ценностей сегодня первоочередная задача. Здесь в качестве музыкального инструмента выступает человеческий голос, пользоваться которым могут почти все дети. Создавать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению нужного результата. Конечно, можно нанять профессиональных сочинителей, которые могут заняться репертуарам данного самодеятельного коллектива. Но, к сожалению, далеко не все коллективы имеют такую возможность. В таком случае, подбирать репертуар приходится самому коллективу.

Репертуар это лицо самодеятельного коллектива, его визитная карточка. Репертуар создается всем коллективом, где каждый исполнитель дополняют друг друга, обеспечивая тем самым выполнения единых творческих задач. Вся работа с хором, подбор репертуара в частности, требует от руководителя ясного перспективного представления о педагогическом процессе как единой, согласованной и последовательно проводимой системе воспитания и обучения участников хора. Формирование репертуара в хоровом коллективе происходит поэтапно, оно базируется на определенных подготовительных периодах. Репертуар всегда отражает тот или иной организационный метод работы хорового коллектива. Само формирование репертуара не может быть спонтанным. Все должно быть рассчитано заранее, каким должен быть репертуар и, следовательно, каким должен быть сам творческий коллектив. Целью нашей работы является теоретическое обоснование особенностей формирования репертуара для детских хоровых коллективов.

Задачи:

- произведения должны соответствовать оптимальным возможностям хора и быть понятными хору;

- произведения должны соответствовать уровню его профессиональной подготовки и исполнительскому профилю;

- обладать высокими художественными качествами.

Чтобы добиться необходимого высокого уровня вокального исполнения в хоре, необходима большая музыкальная педагогическая работа с певцами, вокалистов необходимо воспитывать с самого раннего возраста, развивая у них необходимые вокально-хоровые навыки на грамотно подобранном репертуаре. Проблема хорового воспитания исследовалась в трудах ведущих музыкальных педагогов, таких как Гладкой Н. Тевлина, Н. Черноиваненко, Л. Дмитриева, О. Апраксиной, Л. Безбородова, Г. Стулова и многих других. Однако тема вокально-хорового воспитания младших школьников настолько важна для формирования всей музыкальной культуры ребенка в целом, что ее освещением можно заниматься бесконечно долго и все равно будут оставаться пробелы и «узкие» места. Кроме того, методики хорового воспитания вокалистов младшей школы постоянно обновляются, каждый педагог, занимающейся данной проблемой, привносит в процесс обучения что-то свое, обновляет уже существующие методики, обобщает предыдущий опыт своих коллег.

Поэтому совершенно необходимо постоянно следить за изменениями в теории и практике музыкального обучения, брать что-то для личного опыта, анализировать, применять на практике, вводить в процесс развития вокальнохоровых навыков в конкретном отдельно взятом хоровом коллективе. Этим и обуславливается актуальность данной темы. Воспитательные возможности хорового пения огромны. К.Д. Ушинский писал: «Какое это могучее педагогическое средство - хоровое пение. В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее и освежающее человека, но что-то организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу. Песня несколько отдельных чувств сливает в одно сильное чувство и несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце». При правильно организованной работе хорового коллектива, при развитом самоуправлении его участников создаются условия для выработки и проявления у них определенных норм поведения, общения с товарищами, уважения к труду учителя, дисциплины, воли, чувства ответственности и целеустремленности, серьезного отношения к порученному делу, внимания и усидчивости, стремления отдать свои способности общему делу. Все эти и многие другие качества развиваются именно в коллективных занятиях. Понимание методологии репетиционно - исполнительского процесса с хором основано, прежде всего, на доскональном знании хороведческих проблем, на осознанном применении незыблемых методов хоровой работы, подобранных с помощью грамотного репертуара.

Педагогическая функция репертуара.

Социально-педагогический смысл самодеятельности в органичном сочетании художественно-исполнительского и воспитательного процессов, придании им острой идейно-нравственной направленности. Решение этой задачи связано с репертуаром, вокруг которого и строится работа хорового коллектива. От их качества, идейно-художественного уровня и социально-педагогического потенциала зависит во многом эффективность выполняемых коллективом функций. Вопрос о репертуаре тесно связан с идеологическим содержанием, идеологической направленностью деятельности хорового коллектива, с той ролью, которую он играет в духовно эстетической жизни общества. Проблема репертуара для хоровых коллективов пользуется повышенным вниманием практиков педагогов.

Их основными задачами являются:

- организация работы по созданию интересного и полноценного репертуара для хоровых коллективов;

- осуществление анализа и контроля за составлением репертуара, способствующего формированию эстетического вкуса.

Постоянно говорится о тенденции приближения исполнительского уровня самодеятельности к исполнительскому уровню профессиональных коллективов. Это будет способствовать дальнейшему совершенствованию самодеятельного творчества, с другой стороны, вооружить его высокохудожественными произведениями искусства. Точка зрения сближения художественно-исполнительского уровня самодеятельного и профессионального творчества верна по отношению незначительной части самодеятельных коллективов. Основная же, подавляющая их масса по этому показателю значительно уступает. Поэтому для обеспечения нормальной деятельности им необходим свой репертуар, соответствующий специфическим особенностям коллектива и выполняемым им функциям. Для создания такого репертуара можно идти двумя путями: - во-первых, «приспосабливать» имеющийся для конкретного коллектива; - во-вторых, создавать новые оригинальные произведения, рассчитанные на самодеятельность. Первый путь зачастую связан со значительными изменениями авторского текста, ибо самодеятельные артисты не всегда могут исполнить трудные места. В выборе таких произведений приходится быть особенно внимательным, тщательно изучать возможность их исполнения, качество переложения, инструментовки, трактовки. Случается, к сожалению, что после небрежной или недоброкачественной аранжировки, инструментовки песни, оригинальные произведения теряют свои художественные достоинства, с трудом узнаются, искажаются их темп, ритм, текст, языковые особенности. Поэтому качество инструментовки, аранжировки, переложения, то есть приспособления для художественной самодеятельности при выборе этих произведений имеет первейшее значение. Естественно, что произведение, созданное специально для художественной самодеятельности, требуют дополнительной обработки, дополнительной «художественной доводки», исходя из конкретных условий и возможностей коллектива. Но этот путь значительно проще, легче, оправдан в идейно-художественном отношении, ибо эти произведения уже заранее издаются с учетом самодеятельного исполнения. При этом важно отметить, что художественная самодеятельность, с первых шагов ориентируясь на профессиональное искусство, в подборе репертуара, не копировала его, а искала свои специфические подходы в решении этого вопроса. Активно осваивались лучшие образцы фольклора, из классического наследия брались те произведения, что наиболее отвечали духу времени. Эти тенденции, обогащенные и укрепившиеся в ходе развития самодеятельности, стали традиционными, получили новую окраску и возможности реализации в современных условиях. Подбор репертуара в современной самодеятельности дело непростое, хотя, конечно, выработаны и приняты единые критерии и принципы его оценки, пополняется он за счет всего лучшего, что имеется в художественной сокровищнице современного общества. Сложности эти связаны в первую очередь с тем, что каждый коллектив располагает присущим только ему техническими и художественными взаимоотношениями, в соответствии с которыми руководителю приходится выбирать репертуар. Длительная и трудная учебная, репетиционная работа может не дать положительного эффекта педагогического, художественного, если было взято произведение завышенной трудности и с ним не справились или наоборот, оно оказалось легким, не требующим напряженных поисков, показа всего, на что способны исполнители.

Существуют множество определений репертуара.

Приведем лишь некоторые из них:

 1.«Репертуар насущный хлеб хора, без которого ему не выжить».

2.Репертуар зеркало, в котором мы видим лицо хора в профиль и анфас.

3. Репертуар звуковая карта, на которой видны творческие маршруты хора.

4. Репертуар манометр, показывающий мощность и возможности хора.

 Исходя из вышеперечисленного, мы видим, что репертуар предсказывает будущее хора. Репертуар показывает, занимают ли ценности, созданные в прошлом, почетное место и думают ли в хоре о будущем. Эти сжатые положения можно адресовать любому коллективу профессиональному и самодеятельному. Одним из критериев при подборе репертуара является его реальность, соответствие репертуара техническим и художественным возможностям коллектива.

8 Проблему учебного репертуара приходится решать в основном в первый период работы коллектива, когда участники овладевают исполнительскими навыками, вырабатывают исходные эстетические позиции, устанавливают тесное взаимопонимание между собой. Произведения для обучения должны быть интересны участникам и не представлять, особенно на первом этапе, больших технических и эстетических трудностей. Такой репертуар способствует быстрому совершенствованию мастерства участников, развитию и закреплению навыков пени; развивает у исполнителей интерес к хоровому творчеству, к занятиям в коллективе, обогащает духовным мир, внутреннюю культуру, эстетические вкусы. Креативный подход к подбору репертуара. Одно из важнейших условий правильности решения в подборе репертуара - включении в работу классических произведений. Чтобы репертуар всегда нес элемент новизны, необходимо постоянно вести работу по поиску новых произведений, сборников, записей, включать в него новые произведения, написанные нашими современниками композиторами. Критический подход к подбору репертуара одно из важнейших условий правильности решения о включении в работу классического произведения. При выборе их следует учитывать реальные творческие возможности хорового коллектива. Дирижер прежде всего сам должен быть достаточно ориентирован в репертуарном смысле. Знание репертуара, соответствующего исполнительским возможностям хора, для дирижера является весьма важной задачей. Дирижер не должен пропускать концертов и выступлений различных исполнительских коллективов, которые кроме повода к самоанализу своей работы с хором способствуют знакомству с новыми хоровыми произведениями. Дирижер обязан следить за новыми публикациями песенно-хоровой музыки. У каждого практикующего хормейстера постепенно за годы работы складывается необходимая домашняя библиотека хоровой литературы, которая пополняется новыми поступлениями. В свою очередь концертный репертуар наряду с требованиями, которым он должен отвечать и как учебный, обладает еще и целым рядом качеств. С его помощью решаются широкие художественно-исполнительские и социально-педагогические задачи. Методические принципы в работе с детским хором, как известно, имеют специфику. Главное заключается в том, что необходимо учитывать возраст детей, их интересы. Отзывчивость души ребенка столь непосредственна и непредсказуема, что выходить на репетицию с детским хором, имея некие «готовые рецепты», просто немыслимо. Изучение методической и научной литературы, анализ опыта ведущих музыкальных педагогов и методистов, а также моей личной работы с детским хоровым коллективом позволили сформулировать гипотезу исследования: разучивание произведений на уроках хора проходит более эффективно тогда, когда: - музыкальное обучение осуществляется систематически; - в тесной связи педагога и учеников; - на фоне формирования общей музыкальной культуры; - подбор репертуара с учѐтом возрастных и личностных качеств ребѐнка. Так, для дошкольного детства ведущей является игровая деятельность. Хотя дети этого возраста, например в детских садах, уже учатся и даже трудятся посильно, все же подлинной стихией, определяющей весь их облик, служит ролевая игра во всем ее разнообразии. В игре появляется стремление к общественной оценке, развивается воображение и умение использовать символику. Все это служит основными моментами, привлекающими заниматься хоровым пением младших школьников. Этот интерес, как основная предпосылка учения, формируется у ребенка всем строем его дошкольной жизни, включающей развернутую игровую деятельность. Дирижер должен постоянно заботиться о том, чтобы репертуар был интересен хористам. Поддержание этого интереса дает огромные преимущества в работе. Сложное произведение, как показывает практика, можно брать весьма осторожно с обязательным учетом всей последовательности его изучения. В тоже время большое количество легких произведений в репертуаре должно быть также ограничено, так как облегченный репертуар не всегда служит стимулом профессионального роста коллектива. Чтобы правильно подобрать репертуар дирижѐр должен помнить о задачах, поставленных перед хором и выбранное произведение так же должно быть направлено на отработку некоторых навыков.

Репертуар должен отвечать таким требованиям:

- носить воспитательный характер;

- быть высокохудожественным;

- соответствовать возрасту и пониманию детей;

- соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива;

- быть разнообразным по характеру, содержанию;

- подобранным трудностям, т.е. каждое произведение должно двигать хор вперѐд в приобретение тех или иных навыков, или закреплять их.

В этом смысле проще всего обстоит дело с классикой, народной музыкой, известными произведениями советских мастеров. Включение в репертуар классики и народной музыки обязательное условие творческого роста любого хорового коллектива и в исполнительском отношении, и в смысле общего музыкального развития хористов. У хора, «питающегося» только современным песенным материалом, «потолок» (которого при этом он достигает с неоправданными затратами) значительно ниже, чем у хора, который заглядывает в кладовые классики и народной песни. Классика. Особое место в репертуаре детского хора должна занимать имитация, полифония. Именно благодаря приобретению навыков пения полифонических произведений хористы получают интенсивное хоровое развитие, осознанно исполняют каждый свою хоровую партию. Здесь хочется обратить внимание на музыкальный канон. Лучшие каноны при всей простоте их исполнения украшают концертный репертуар коллектива. При этом работа над канонами способствует развитию навыков, необходимых при исполнении полифонических произведений. В западной литературе особенно много канонов (В. Моцарт, И. Гайдн, Б. Барток). Изучение западноевропейской хоровой музыки влияет на певческое голосообразование. Петь на языке оригинала требует от хористов иных навыков и иных средств художественной выразительности.

Моцарт «Азбука», «колыбельная» Брамса переложение Э. Ходош. «Кукушка» Э. Шмидта периложение Э. Ходош. «Втроѐм, как один» (шутка) А. Сальери переложение Э. Шодош. В. Моцарт переложение концерта сопровождением. «Аве Мария» И. С. Баха - Шегунов переложение Э. Ходош. Гершвин Claha yo hend. Английская рождественская «We wish you a merru Christmas», сопровождением «Emmanuel» Б. Мак-Ги. В репертуар хора с самого начала работы может быть включен ряд нетрудных классических музыкальных произведений («Колыбельная» Й. Врамса, «За рекою старый дом» И.-С. Баха). Русские хоровые произведения полезны для творческого роста Русская музыка С. Танеев «Серенада» переложение Ю. Васильева. П Чайковский «Соловушко» переложение для детского хора В. Соколова, М. Глинка «Попутная песня», А. Аренский «Татарская песня», Щедрин Р. «Тиха украинская ночь» для женского хора, Анцев «Задремали волны», Глинка «Жаворонок», «Эхо» Римского - Корсакова переложение Лицвенко. В дальнейшем широко используются произведения классики в переложении для детского хора. В нашей книге представлены произведения классической музыки. Это «Неаполитанская песенка» П. Чайковского на слова Г. Иващенко, «Островок» С. Рахманинова на слова К. Бальмонта, «Утро» Ж. Бизе на слова Д. Усова в переложении для детского хора, «Улетай на крыльях ветра...» (хор из оперы «Князь Игорь») А. Бородина. Песенные сочинения: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А.С. Аренского, П.Т. Гречанинова, В.С. Калинникова.

Тем не менее, художественный вкус руководителя подчас подсказывает ему правильный выбор произведений, даже впервые исполняемых. Брать сложные и объѐмные произведения не следует. Для детей, которые будут петь это, может оказаться неразрешимой задачей, и это обязательно скажется на продуктивности в их работе, и может повлечь за собой утомление, безинтересность к делу которым он занимается, в некоторых случаях даже отчуждение от хорового пения вообще (зависит от характера) ребѐнка. Но сложные произведения должны входить в репертуар, их следует брать с осторожностью и с учѐтом всей последующей работы. В то же время большое количество легких произведений должны быть в репертуаре ограниченно, так как лѐгкая программа не стимулирует профессиональный рост. А так же естественно он должен быть интересен хористам, это даѐт даже некоторое облегчение в работе, так как дети будут стремиться как можно лучше работать и прислушиваться к каждому слову руководителя. Как было сказано выше произведение должно соответствовать возрастному уровню по тематике. И если это не так, исполнение, как правило бывает неудачным и вызывает недоумение зрителей. Произведения репертуара должны отличатся по стилистической и жанровой направленности.

Успешный концертирующей хоровой коллектив имеет в перечне исполняемых произведений, сочинения различных эпох и композиторских школ:

* Хоры старинных мастеров (добаховский период)
* Хоры композиторов - полифонистов (включая И. Баха)
* Венских классиков
* Композиторов - романтиков
* Представителей современных зарубежных композиторских школ
* В русской музыке - произведения композиторов до глинковской поры (духовная и светская музыка, канты)
* Русских композиторов - классиков
* Произведения композиторов советского периода
* Обработки народных песен, выполненные выдающимися дирижерами и композиторами.
* Обработки народных песен разных стран.

В репертуар должно входить не менее 20 произведений. Желательно, чтобы не менее трети его составляли хоры a' capella (особенно в среднем и старших хорах). Хорошо развивает слух, и частоту интонирования. Хоровые студии, капеллы, хоры детских музыкальных школ, обладающие хорошей вокальной - хоровой выучкой всегда могут представить полную концертную программу a'caрpella. Русская духовная музыка. Русская духовная музыка, по словам известного музыковеда Б. Доброхотова - «вырабатывала замечательно ровное, мягкое и согласованное звучание, необычайную чистоту строя, выразительное, глубоко осмысленное интонирование, наконец, глубокую, живую и в то же время точную динамику». Духовные песнопения построены на средних звуках диапазона, исполняемые без сопровождения, вырабатывают у хористов определѐнно вокальный навык. Петь в характере русскую духовную музыку - большое мастерство.

Для старшего хора - «Блажен муж» П. Чеснокова, молитва Господня из Литургии святого Иоанна Златоуста П.И. Чайковского переложение для детского хора Ю. Васильева. Для среднего хора «Благослови душе моя, Господа» (из Всенощной) П. Чесноков. Знаменный роспев «Тебе поем» Г. Ломакина. «Во Царствии твоем» П. Чеснокова.

Исполнение песнопений в католическом варианте способствует взаимопроникновению темперированного строя инструмента и данного строя человеческого голоса, который невольно приспосабливается к механической природе оркестра. Части из месс. Из мессы Ф. G dur Шуберта sanktus и kirie переложение для детского хора Ю. Васильева, Аллилуйя из оратории «Мессия» Г. Ф. Генделя.

Разные вокально - хоровые школы:

* Католическая - приближенная к инструменту
* Православная - тембровая, наполненная «живым» человеческим звучанием.

Сакральная (религиозная, обрядовая) музыка. На Всероссийских фестивалях детских хоров (Новгород, 1996 г., Всероссийский детский центр «Орленок», 1999 г.) почти все участники исполняли образцы церковной музыки. И это не случайно; многовековая хоровая культура, нашедшая отражение в музыке религиозного обихода, являет пример высочайших достижений музыкального искусства. Вспомним, что дань религиозному искусству приносили выдающиеся музыкантыклассики, такие, как И.С. Бах, Д. Перголези, П.И. Чайковский, С.И. Танеев, С.В. Рахманинов. Работа над произведениями указанного направления представляет для хормейстера определенную трудность. Дело в том, что церковная музыка требует особого звучания, тонкого, чуть «отстраненного» от мирской суеты. Петь религиозное произведение «школьным» звуком - значит плохо представлять себе специфику этого жанра музыкального, искусства. Можно рекомендовать слушать записи и «живые» выступления детских хоровых коллективов, успешно исполняющих религиозную музыку, читать соответствующую методическую - хоровую литературу, которая начала появляться на прилавках музыкальных магазинов. Огромное воспитательное значение имеют произведения исторической тематики. Они формируют верность традициям нашего славного прошлого, гражданскую зрелость. Ими, как правило, открывает коллектив свое выступление, придавая ему особую торжественность, выражая идейную направленность.

Народное творчество.

Другая группа произведений, вводимая в репертуар самодеятельных коллективов, связана с народной песней. Это или интересные обработки, переложения, созданные на основе лучших образцов народной музыки. Причем, несмотря на то, что современные средства массовой информации нивелируют региональные особенности художественного творчества, с музыкальной новинкой быстро знакомится широкая аудитория. Тем не менее, в каждой области России, сохраняются сложившиеся с незапамятных времен местные певческие, музыкальные особенности. Бережное отношение к ним, пропаганда их одна из важных задач хоровых коллективов. Народные песни понятны и просты. Но это не означает упрощенности их содержания. Произведения народного творчества запечатлели историю народа, его душу, вековые надежды и чаяния. Они являются непреходящим духовным богатством, источником вдохновения. В любой аудитории их встречают с особой теплотой и взыскательностью, поэтому так велика ответственность руководителя за характер трактовки народной песни. Идет ли речь о динамике, темпе, соотношении групп и отдельных исполнителей, о других компонентах, благодаря которым искусство получает реальные формы существования, - все это должно рассматриваться руководителем только с одной позиции раскрытия художественноэстетического и социально-педагогического содержания. В трактовке произведения многое определяется художественным вкусом, мастерством, вдохновением дирижера, хормейстера. Но при этом должно быть соблюдено требование, исключающее любое искажение содержания произведения. Народные песни республик России и ближнего зарубежья. В работе с хором чаще всего используются народные (русские, украинские, белорусские, латышские, эстонские, литовские и т.д.) песни в обработке для детского хора, песни того национального региона, к которому принадлежит основной состав хора. И неважно, что многие из бывших союзных республик стали теперь «ближним зарубежьем» - проникновение в музыкальную культуру наших соседей - вернейший проводник в мир их национальногохарактера, понимания менталитета народа. Музыка разных народов. Формируя у участников школьного хора разносторонность музыкальных интересов, желательно включать произведения, сочиненные композиторами разных народов Российской Федерации и образцы музыкального творчества зарубежных авторов, создававших произведения, близкие к народной основе (З.Кодай, Б.Бриттен, К.Орф и др.).

Современная хоровая музыка.

Включая в план работы хора произведения современных российских и зарубежных композиторов, необходимо заботиться о том, чтобы они были доступны детям по кругу настроений, образов, расширяли «интонационный багаж» учащихся, приучая их к восприятию современных образцов гармонии, других средств музыкальной выразительности. Популярные детские песни произведения, сочиненные для детей отечественными композиторами - Р. Бойко, Ю. Чичковым, С. Баневичем, Г. Струве, А. Подгайцем, О. Хромушиным, С. Ведерниковым, И.О. Дунаевского, А.Н. Пахмутовой, В. Я. Шаинского, Е.П. Крылатова, Д. Тухманова, Я. Дубравина, И. Лученка, Е. Попляновой, А. Марченко и других. Желательно использовать в основном малоизвестные песни, не «запетые» в школьной аудитории.

Эстрадные песни.

Последнее время многие школьные хоры наряду с высокой классикой исполняют эстрадную музыку и даже произведения, включающие элементы джаза. Хорошо это или плохо? Опытные школьные хормейстеры уделяют эстрадному жанру определенное внимание, исполняя, к примеру, такие произведения, как «Колыбельная» и»' к/ф «Цирк» И. Дунаевского, «Свечи зажги» из репертуара группы «На-на», «Колыбельная Клары» из оперы Д. Гершвина' «Порги и Бесс». А хор средней школы 16 г. Мурома, выступавший в «Артеке» перед весьма требовательной аудиторией участников лучших детских хоровых коллективов, исполнил под руководством Г. Петровой песню «Свет на воде» из репертуара группы «Лицей». При этом произведение исполнялось на всем правилам современного «попсового» искусства: с танцевальными движениями и под записанную на синтезаторе фонограмму. Но солидная хоровая подготовка и отменный вкус - руководителя позволили хору остаться на достаточном художественном уровне. Ребята вместе с солисткой Леной Ноженко имели заслуженный успех, им аплодировали и требовали исполнения на «бис». Как уже не раз говорилось, выбор произведений для детского хора - дело нелегкое. Рациональнее всего намечать к разучиванию сразу несколько сочинений, разноплановых как по образному содержанию, так и по своим вокально-хоровым трудностям, планировать репертуар на полгода, год. Лишь в этом случае можно с успешностью сочетать легкое и сложное, песни на «злобу дня» и классические сочинения, «случайные» произведения хоровые полотна, традиционно служащие украшением репертуара любого детского хора.

Репертуар детского хора.

Репертуар детского хора формируется так, чтобы способствовать развитию и укреплению детских голосов. Сомнительные эксперименты с применением непосильного репертуара чаще всего кончаются плохо как для поющих детей, так, естественно, и для руководителя. Многие детские песни при умелом их использовании становятся той основой, на которой вырабатываются навыки рационального звукообразования, дыхания, дикции. Благодатный материал для вокальнохоровой работы - русские народные песни, которые исполняются чаще всего многоголосно и без сопровождения. Сама их мелодия как бы настраивает голос на акустически верное звучание. Одно из важных средств вокального воспитания и развития в детском хоре заключается в том, что для разучивания берется не одно, а несколько контрастных между собой произведений. Одновременная работа над быстрыми и медленными, кантиленными и «стаккатными» произведениями тренирует вокальный аппарат хористов, включает в хоровую работу творческое начало и сознательность. Опытные хоровики, работающие с детьми, в отдельных случаях применяют в работе также и следующий прием. Они предлагают ученикам в качестве своеобразного упражнения произведение, сложное по своим интонационным (но не тесситурным!) особенностям. Так, в одной из московских школ руководитель не слишком продвинутого хора начал разучивание произведения Д. Палестрины «Вечерняя песня». После того как оно было разучено вчерне, хормейстер предложил оставить его «до лучших времен», когда коллектив сумеет продолжить работу над ним на новом уровне владения вокально-хоровыми навыками. Время от времени хор по партиям повторял «Вечернюю песню». По прошествии полутора лет коллектив вновь вернулся к полюбившемуся произведению и после повторного разучивания успешно исполнил его в концерте.

Младший хор.

Хоры младшего детского возраста имеют в репертуаре одно двухголосные произведение. На этом начальном этапе и закладывается необходимые профессиональные навыки точное интонирование, ансамблирование, элементы вокальной техники. «Весна» молдавская народная песня обработка Л.Тихеевой, «Где ты милый» карельская народная песня обработка С. Осьниной. В репертуаре младшего хора детские песенки с игровыми элементами, песенки считалочки, песенки скороговорки. Очень хороши песни с сюжетной линией, песенки спектакли. Например: Б. Савельев, стихи А. Хайта цикл про кота Леопольда («В доме 8/16», «Хвост за хвост», «Зову мышей на бой», «На крутом бережку»). Средний хор. Для хора среднего возраста исполнительские возможности значительнее, в репертуаре таких хоров, несложная полифония. Отдельные хоры среднего школьного возраста справляются и с 3х и 4х голосными партитурами «Я посею ли млада младенька» - обработка М. Анцева, «Висла» - польская народная песня - обработка В. Иванникова. «Гаснет вечер» в обработке Свешникова. «Ты соловушка умолкни» Глинки в обработке Юрлова. С сопровождением «Отставала лебедушка» обработка С. Василенко, «Четыре таракана и сверчок» итальянская народная песня обработка К. Никольского.

Старший хор.

В репертуаре старших хоров - сложные произведения. У девочек заканчиваеться формирование голоса, у мальчиков мутация. Надо сказать, что сложности в подборе классического репертуара для детского хора довольно значительны. Для однородного детского хора русскими композиторами написано не так уж много. Особенно это касается хоров a capella. У Н. Римского-Корсакова есть, например, два хора для детей: «Котик» и «Репка» на народные слова. Есть ряд произведений для детского хора a cappella у Ц. Кюи, М. Анцева, М. Ипполитова-Иванова. Для детского хора с сопровождением у Рахманинова есть цикл из 6 произведений, «который, между прочим, ни одни дети не споют», как сказал о нем сам композитор в одном из своих писем. Эти хоровые произведения отличаются необычностью интонационного строя, несколько сложны в исполнительском отношении. Но исполнялись они и при жизни С. Рахманинова (под его аккомпанемент), исполняются и в наше время. Можно включать в детский репертуар также целый ряд женских хоров a capella, в основном произведения с умеренным диапазоном, такие, например, как обработки народных песен «Колыбельная» и «Во лузях» А. Лядова. Хорошо звучит в исполнении подвинутого детского хора написанная для женского хора «Ночевала тучка золотая» Римского-Корсакова (фуга), хор «Улетай на крыльях песни» из оперы А. Бородина «Князь Игорь» и другие. Часто в исполнении детского хора можно услышать произведения, написанные для дуэта. Например, «Рассвет» П. Чайковского. Среди современных обработок русских народных песен стала классикой «Повянь, повянь, бурь - погодушка» (обработка В. Соколова), белорусская народная песня «Речка» (обработка А. Свешникова), украинская народная песня «Щедрик» (обработка М. Леонтовича) и некоторые другие обработки. Многочисленные обработки и аранжировки русской и зарубежной классики также расширили репертуар детского хора. Лучшие среди них: «Соловушка» (музыка и слова П. Чайковского, переложение В. Соколова), «Попутная песня» М. Глинки (слова Н. Кукольника, обработка И. Лицвенко), «Детская песенка» Э. Грига (слова Б. Бьернсона, переложение Н. Шилкова) и, конечно, «Вокализ» С. Рахманинова (в переложении С. Соснина). Особое место занимают переложения произведений, написанных для мужского хора: Ф. Шуберт «Ночь», А. Даргомыжский «Сосна». Эти произведения переносятся аранжировщиками на октаву выше без существенных изменений. Иногда для большего удобства исполнения меняется тональность произведения. Хорошим источником для утоления «репертуарного голода» служат песни и романсы русских и западных композиторов: М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» (переложение С. Благообразова), «Венецианская ночь» (переложение Н. Шереметьевой), П. Чайковский «Колыбельная в бурю» (обработка А. Юрлова), «Осенняя песня» (переложение А. Юрлова), Р. Шуман «Грезы» (переложение В. Соколова). Целый ряд отличных канонов в русской и советской музыке: В. Одоевский «В честь М. Глинки», М. Анцев «Кукушка», Е. Жарковский «Непогода», Р. Бойко «Барабан и труба». В репертуарах старших хоров народные песни занимают особое место. Русские народные песни учат основам вокально - хоровой профессиональной школы пения. Народной песне характерна широта дыхания, вокально - интонационная устойчивость, яркая и выразительная подача слов, задушевность, радость, печаль, через богатство нюансов вокальной речи. Песни других народов открывают нам новые народные традиции, познание песенной культуры других народов. Например: А'capрella «Как за речною», «А кто у нас моден» обработка Лядова. «Веники» обработка Ф. Рубцова в переложение для детского хора Ю. Васильева.

Первоначальный этап работы с хором.

Наиболее ответственный этап - первоначальный. Тут закладываются основы многоголосного пения и, что не менее важно, воспитывается любовь к этому виду хорового исполнительства. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы подобрать такой музыкальный материал, который бы заинтересовал учащихся, позволил уже с первых шагов дать им возможность ощутить многоголосное звучание. Большинству этих требований отвечает исполнение канона. В каноне сохранена самостоятельность мелодической линии хоровой партии, его разучивание происходит так же, как разучивание одноголосной песни. И все же необходимо подчеркнуть, что не любой канон целесообразно использовать в начале перехода к многоголосию. Опыт показывает, что в одних случаях буквально с первых шагов хор усваивает двух- и даже трехголосие, в других же вместо исполнения двухголосного канона получается нечто невнятное. Одним из положительных свойств работы с хором является метод «ступенчатого разучивания». Это неторопливость и основательность самого процесса разучивания, когда интонационные и прочие трудности усваиваются учащимися без поспешности и напряжения. Вторая особенность метода - формирование у учащихся твердого представления о своих исполнительских возможностях. Не следует петь на открытых показах произведение, которое еще недостаточно закрепилось в сознании, не доработано вокально. В то же время эскизное знакомство с таким произведением способствует повышению интереса участников хора к высоким ценностям хоровой литературы, создает своеобразную заманчивую перспективу будущего исполнителя. Участники хора, вдохновленные действительной, а не выдуманной трудностью, используют в работе по разучиванию такого сочинения весь свой энтузиазм. Известно также, что произведение, на которое затрачено много сил и энергии, становится дороже и ближе юным участникам хора. В приведенном примере «Вечерняя песня» Палестрины стала одной из самих популярных в упомянутом нами московском школьном хоре. Это произведение учащиеся всегда пели с особым вдохновением и подъемом. Главной трудностью в применении рекомендуемого метода является подбор такого произведения, разучивание которого «впрок» не надоело бы учащимся, не вызвало у них «пресыщения». Искать такие произведения надо в сфере классической музыки, в сборниках произведений, составленных из репертуара лучших детских хоров.

Первые многоголосные произведения.

Несколько слов о первых многоголосных произведениях. Чаще всего это народные песни в облегченной обработке. Отметим, что и здесь полезно подбирать песни с мелодической самостоятельностью, осмысленностью каждого голоса. Примером может послужить русская народная песня в обработке С. Благообразова «Со вьюном я хожу». Рекомендуем для детского хора, приступающего к освоению многоголосного пения, произведения с самостоятельным движением каждого из хоровых голосов. Это прежде всего «Снежная песенка» Д. Львова - Компанейца в соответствующей хоровой обработке и румынская народная песня «Пес Гривей». Опыт показывает, что, создавая школьный хор, необходимо практически с первых же шагов работать и над унисоном, и над многоголосием. Работа над многоголосным сочинением может активизировать становление мелодического («унисонного») слуха; соответственно, работа над унисоном в определенной мере способствует становлению чистоты интонации в пении на несколько голосов. Давая простые задания, пробуждая в детях интерес, любовь к музыке, мы достигаем того, что они перестают страшиться трудностей и охотно занимаются многоголосным пением. Рационально подбирая репертуар, мы создаем для детей возможность овладеть многоголосным пением за минимально короткий срок: полгода, год. Формирование концертных программ. В исполнительской хоровой практике принято различать две основные формы концертных выступлений сольный концерт и участие в сборном (сводном) концерте.

Выступление хора в сольном концерте предоставляет больше творческой свободы исполнителям, позволяет скорее адаптироваться на сцене и установить глубокий контакт со зрительным залом. В сольном концерте хора дирижер выстраивает программу, исходя из многих условий. Так, на первом месте обычно стоит драматургия всего сольного концерта и, вследствие чего, произведения репертуара расставляются с учетом возрастания интереса публики, подведения к одному или нескольким произведений, которые явились бы вершиной, кульминацией концерта. Об этом говорит Г. А. Струве: «В ходе концерта обязательно наличие контрастов, темповых спадов, разнообразие тематики песен, настроения. Это своеобразная мозаика, гамма чувств и музыкальных образов, подчиненная одной форме концерту. Дирижер должен определить переломный, кульминационный момент концерта, то есть где его вершина, где полуфинал (финал отделения) и где финал (конец концерта)» Чаще всего произведения концерта выстраиваются по хронологотематическому признаку: вначале старинная музыка, ближе к концу музыка современных авторов, или группируются по стилистическим или жанровым «блокам». Например, группа из 2 3 сочинений культового жанра, затем пьесы зарубежных авторов XIX века, следом за ними русская классическая музыка и обработки народных песен, миниатюры современных авторов и т. д. Следует помнить, что такая расстановка произведений упорядочивает процесс восприятия концерта слушателями. В сольной концертно-хоровой практике не принято ставить рядом произведения далеких жанровостилистических форм (например, духовное сочинение и детскую шуточную песенку), а также вначале быстрые пьесы, а потом медленные. Также встречается принцип формирования программ по темповому контрасту: медленное сочинение быстрое медленное быстрое. Такой подход не следует считать успешным, так как он несет в себе формальный признак. Отдельно следует сказать о соседстве сочинений, поющихся a capрella и с сопровождением. Как известно из курса хороведения, хор в сочинениях без сопровождения тяготеет к интонированию в натуральном строе. В связи с этим дирижеры, обычно, а капельную часть программы,устанавливают в первую половину концерта, тогда как сочинения с сопровождением ближе к концу. Смешанный принцип компановки программы, где acappell-ные сочинения чередуются с пьесами с сопровождением, признается менее удачным. Однако, если в таком принципе имеется необходимость, то при этом все-таки выдерживается хронолого-тематический порядок. Произведения сольного хорового концерта должны быть разнообразны по своим техническим задачам. Но после сочинений, насыщенных громкой динамикой и напряженной тесситурой, желательно ставить произведения несколько спокойного характера, чтобы сдержать нагрузку хора. Опытный дирижер всегда расставит сочинения с высокими нотами на протяжении всего концерта, обеспечивая коллективу такой режим работы, чтобы коллектив выступил стабильно и ровно в течение всего концерта. Г. А. Струве замечает, что, «несмотря на предварительные распевания перед концертом, хор осваивается с акустикой зала, начинает звенеть, звучать в полную силу лишь к концу первого отделения, поэтому наиболее сложные произведения, требующие большой отдачи, следует помещать во втором отделении, когда происходит больший разогрев хора». Заметим, что полный сольный концерт обычно состоит из двух отделений по 45 минут с антрактом между отделениями в 15 минут. Иногда продолжительность концерта может сокращаться за счет антракта и за счет собственно исполнительского времени до минут, т. е. до 1 часа 10 мин. 1 часа 20 мин., а то и меньше. Составление репертуара такого концерта имеет те же принципы, что и большого концерта. Напомним, что при компоновке номеров дирижер хронометрирует (уточняет) продолжительность звучания каждого отдельного номера концерта, оставляя время для выхода и перестраивания (по необходимости) хорового коллектива, для объявления номеров программы ведущим, на аплодисменты зрительного зала. Обычно количество произведений, исполняемых в отделении концерта продолжительностью в 45 минут может быть около при условии звучания каждого по 2, 3 минуты. Такая форма сольного отделения подтверждена традициями концертноисполнительской практики.

Приложение 1. Примерный репертуар младшего хора.

Музыка Г. Струве Стихи В.Викторова Цикл: «Песенки-картинки - «Медленная песенка» - «Быстрая песенка» - «Громкая песенка» - «Тихая песенка» - «Веселая песенка» -«Грустная песенка» Музыка Б. Савельева. Стихи А. Хайта Цикл: «Про Кота Леопольда» - «В доме 8/16» - «Неприятность эту мы переживем» - «Кручу-кручу» - «На крутом бережку» - «Хвост за хвост» - «Зову мышей на бой» Музыка А.Бирнова Стихи В.Викторова «Улетаем на луну» Музыка Е.М. Попляновой. Стихи Н.Пикулевой «Паучок» Музыка С. Березина Стихи Л.Рубальской «Пони» Музыка и стихи Л. Абелян «Морища» Музыка Б. Кравченко. Стихи В.Орлова «Подарки» Музыка Г. Гладкова-Югина. Стихи Дж.Чиарди перевод с английского Р.Сэфи «Мистер Жук» Музыка Е Крылатова. Стихи И.Шаферана «Ласточка» Музыка А.Алунц «Музыкальная загадка» Музыка и стихи А. Алунц «Песенка нот». Музыка Б. Савельева. Стихи А.Хайта «Волшебный мост» Музыка Т.Ефимова.Стихи Ю.Мажорова «Баба-Яга» Музыка Старобинского. Стихи О.Дрица «Сто весѐлых лягушат». Музыка Е.Попляновой. Стихи В.Татаринова «Бархатный лев». Музыка Е.Попляновой. Стихи С.Маршака «Тихая сказка». Музыка М.Евтеевой. Стихи Н.Токмаковой «Гном». Музыка М.Евтеевой. Стихи А.Потаповой «Колыбельная сверчку». Немецкая народная песня. Обработка А.Попатенко «Гусята». Музыка Б.Савельева. Стихи М.Пляцковского «Поиграем в эхо». Музыка М.Евтеевой.Стихи И.Жукова «Один с ушами и хвостом». Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек». Русская народная песня «Как у наших у ворот». Музыка С. Соснина Стихи П. Синявского «Перепляс». Музыка и стихи Г.Струве «Маленькая мама».