

Из личного опыта преподавания сольфеджио на отделении «Музыкальный театр» в системе дополнительного музыкального образования

Мостовая Ирина Александровна,
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

В данной статье рассматриваются разнообразные подходы к преподаванию теоретических дисциплин для обучающихся на отделении «Музыкальный театр» в «Лицее искусств «Санкт-Петербург». Анализируются методы адаптации традиционной программы предмета к потребностям юных артистов, делается акцент на практической направленности, коллективных формах работы и интеграции сценических элементов в учебный процесс. В этой работе заключен восьмилетний опыт работы на отделении «Музыкальный театр» в качестве преподавателя сольфеджио, вокала и концертмейстера. Такое многостороннее вовлечение в процесс позволило хорошо понять потребности учащихся и задачи преподавания. С течением времени удалось обобщить накопленный опыт, составив для отделения «Музыкальный театр» учебную программу, рассчитанную на пятилетний срок обучения, с подробным календарным планом для каждого класса.

Введение. Значение учебного предмета сольфеджио в системе музыкального образования

Сольфеджио как учебная дисциплина исторически занимает одно из центральных мест в системе музыкального образования. Его основная задача – развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма и аналитических способностей, что создаёт прочный фундамент для профессиональной деятельности любого музыканта. Традиционно курс сольфеджио включает интенсивную тренировку слуха через пение с листа, музыкальный диктант, слуховой анализ и теоретическое осмысление структуры музыкального языка. Однако в контексте специализированных отделений, таких как отделение «Музыкальный театр», универсальный подход требует значительной коррекции. Для инструменталиста учебный предмет сольфеджио связан с исполнительским слухом, интонационной техникой исполнения, помогает в освоении формы и гармонического плана произведения. Для артиста мюзикла понимание музыкального языка должно стать связующим звеном между музыкой, словом и движением. Таким образом, значение сольфеджио трансформируется и превращается в инструмент сценического воплощения музыкального образа.

Особенности программы теоретических дисциплин

Ключевой особенностью преподавания сольфеджио на отделении музыкального театра является сжатый, но интенсивный пятилетний курс при учебной нагрузке 1 академический час в неделю. Такие условия диктуют необходимость максимально эффективно использовать каждую минуту учебного времени. Преподаватель сталкивается со сложной задачей: дать обучающимся, многие из которых не имеют начальной музыкальной подготовки, необходимый для данного отделения комплекс знаний и навыков, не перегружая излишней теорией. Это требует тщательного отбора материала и ориентации не на «прохождение программы», а на достижение конкретных практических целей. Пятилетняя программа должна выстраиваться по принципу спирали «от простого к сложному», где каждый год обучения имеет свою ключевую задачу: от освоения базовой нотной грамоты и чистоты интонирования в первом классе до навыков чтения с листа и анализа музыкальных номеров.

Сокращённый объём теоретического материала

В условиях дефицита учебного времени теоретический материал подвергается строгому отбору. Из программы исключаются либо даются в ознакомительном порядке трудные для восприятия темы, не имеющие прямого прикладного значения для артиста музыкального театра (например, тональности с большим количеством знаков, обращение 4-х звучных аккордов, модуляции, сложные виды хроматизма и т.д.).

Пристальное внимание уделяется основам нотной грамоты: это ключи, длительности и основные ритмические формулы, простые размеры и понятие о жанрах, лад и альтерация. Интервалы и аккорды изучаются не с точки зрения построения, а больше для узнавания на слух, различения и понимания в нотном тексте их ладового и эмоционального значения. Например, главные ступени и главные трезвучия в ладу изучаются с целью и возможностью аккомпанировать простые известные мелодии, подбирать по слуху бас, сочинять ритмическое остинато.

Важно дать обучающимся понимание, как изучаемые элементы музыкального языка можно применять в музыкально-изобразительных целях. Для этого на уроках подробно анализируются номера из мюзиклов, которые находятся в репертуаре театра. Теория подается не абстрактно, а как пояснение к тому, что ученики слышат и поют. Выражение «услышать – пропеть – осмыслить» становится основным в работе.

Акцент на практическое пение и слуховое восприятие

Основное учебное время на сольфеджио уделяется активным формам работы, развивающим непосредственные профессиональные навыки. Например:

- пение гамм, ступеней и интервалов исполняется не только как техническое упражнение, но и как «звуковая палитра» для эмоционального окрашивания музыкальных фраз;
- для одноголосного пения с листа подбирается репертуар, близкий к стилистике мюзикла, используются фрагменты из классических и современных произведений;
- на уроках применяется пение с текстом: осуществляется быстрый переход от пения на нейтральные слоги (вокализ) к пению со словами, что активизирует артикуляционный аппарат и связывает музыку с драматургией.

Восприятие музыки нацелено на определение на слух характера произведения, лада, размера, простых гармонических последовательностей, знакомство с интонационными и ритмическими моделями, типичными для театральной музыки, запись несложных мелодических и ритмических диктантов, которые могут быть частью вокальной партии. Развитию музыкальной памяти и вниманию к деталям способствуют устные диктанты-минутки и вокальные упражнения с разнообразными элементами музыкального рисунка.

Методические особенности – синтез сценических элементов

Методика преподавания сольфеджио на отделении «Музыкальный театр» должна быть пронизана духом театральности и коллективного творчества. Элементы хорового сольфеджио, пение канонов, простых двухголосных упражнений и ансамблевых партий развивает не только гармонический слух, но и чувство ансамбля, умение слышать партнёра – это ключевое качество для артиста хора мюзикла. Коллективные формы работы включают групповые ритмические упражнения (body percussion – хлопки, шлепки, притопы), импровизационные «звуковые игры»,

пение скороговорок, совместное сочинение и обыгрывание небольших музыкальных сценок, включение движений, мимики и передачи эмоций.

Любое вокальное произведение либо упражнение для чтения с листа может сопровождаться творческим заданием: пропеть с определённой интонацией (вопросительной, утвердительной, молящей и т.п.), изобразить в движении характер музыки (марш – шаг, вальс – кружение), передать мимикой или жестикуляцией эмоциональное содержание. Такой подход позволяет соединить классическое сольфеджио с живым сценическим действием.

Роль учебного предмета сольфеджио на отделении «Музыкальный театр»

Адаптированный курс сольфеджио для юных артистов музыкального театра направлен на реализацию таких необходимых учебных задач, как:

- **подготовка к вокальным дисциплинам:** навыки чистого интонирования, уверенного чтения с листа, понимания фразировки и дыхания, сформированные на дисциплине сольфеджио, влияют на качество работы в вокальном и хоровом классах; ученик увереннее разучивает свою партию, точнее исполняет её и лучше понимает указания преподавателя и концертмейстера;
- **подготовка к сценическим дисциплинам:** развитый музыкальный слух позволяет юному артисту точно существовать в музыкальном времени, чутко реагировать на изменения темпа и характера музыки в действии, анализировать музыку на слух, выстраивать пластический рисунок роли, органично связывать танец и мимику с музыкальным содержанием мюзикла.

Учебный предмет сольфеджио формирует целостное художественное мышление-развивает оригинальность воображения, умение распознать за графическими знаками нот эмоцию, жест, драматургический конфликт, становится мостиком, соединяющим техническую сторону исполнения с художественным замыслом музыкального произведения.

Заключение

Таким образом, преподавание музыкальной грамоты и сольфеджио на отделении «Музыкальный театр» не может быть сведено к облегченной версии классического курса. В результате грамотно выстроенного педагогического процесса предмет сольфеджио преодолевает свою репутацию «скучной» и «оторванной от жизни» науки. Оценка успеваемости измеряется способностью ученика применять свои умения и навыки в непосредственной практике на сцене. Сольфеджио становится не только музыкальной дисциплиной, но и творчески-коммуникативной практикой, которая учит слышать музыку, вести с ней диалог, понимать её выразительные средства, что требует от преподавателя глубоких музыкальных знаний и понимания специфики музыкально-театрального искусства.