

Вокально-хоровая деятельность на уроке музыки в рамках современной концепции

Хоровое пение в классе направлено на решение основной задачи музыкальных занятий в школе – воспитание музыкальной культуры как части общей духовной культуры подрастающего поколения. Полноценно решить эту задачу невозможно без понимания учащимися основных закономерностей музыки на основе знакомства со множеством произведений различных жанров, форм и стилей, умения слушать и слышать музыку, понимать её, размышлять о ней. Современная концепция массового музыкального воспитания выделяет музыкальное сознание, музыкальное восприятие в качестве магистрального пути освоения музыкальной культуры общества. Только на основе восприятия музыки осуществляется процесс её познания, в том числе и способность коллективного исполнительства, прежде всего – в хоровом пении.

Поётся всё, что изучается: будь то инструментальная музыка (от пьес до симфоний), или вокальная (от песен до кантат и опер). Вокализация музыкальных тем наиболее ценных в художественном отношении инструментальных произведений (симфоний, концертов), введённая в практику Н.Л. Гродзенской, способствует более активному формированию музыкально-слухового опыта учащихся, открывает новые возможности развития музыкального мышления, вокально-хоровой культуры детей .

Специфика организации хорового пения на уроке неотрывна от освоения музыкальной речи. При исполнении хорового сочинения, так же как и при чтении литературного произведения, необходимо уметь акцентировать главное, отделить одну мысль от другой, подчеркнуть логические ударения и т.д. Умение передать эти свойства музыки в своём

исполнении и тем самым сделать его осмысленным, эмоционально выразительным – важнейшая задача хорового пения на всех этапах музыкальных занятий.

На современном уроке музыки взаимодействуют две тесно связанные тенденции вокально-хоровой деятельности учащихся.

Одна из них характеризуется стремлением к продуктивности вокально-хоровой работы на уроке, гармонизации ее процесса и результата, усилением социокультурной направленности. Сформулированный Д.Б. Кабалевским тезис: «Каждый класс – хор!» выражает суть этой тенденции. Для неё характерно: первое – «класс-хор» должен быть естественным, органичным результатом учебных занятий; второе – на заключительном уроке-концерте хоровые произведения не должны выделяться в отдельную, самостоятельную часть урока; третье – необходимость публичных выступлений «класса-хора» как на школьных, так и внешкольных концертах, конкурсах, фестивалях.

Другая тенденция характеризуется расширением певческой деятельности детей на уроке за счёт интеграции с другими видами музыкальной деятельности. На современном уроке музыки пение пронизывает и аргументированный анализ музыки детьми, и процессы пластического («пение рукой») и графического моделирования; пение «ведёт за собой» инсценировку фрагментов музыкально-сценических произведений и разыгрывание народных песен и хороводов, становится главным «инструментом» при выполнении творческих заданий; органично сочетается с сочинением и инструментальным музицированием (часто с элементами интерактивности) и др.

Разнообразие жанров и форм музыки, постигаемых учащимися на уроках, обусловило необходимость использования разных видов и типов пения: пение со словами и вокализация фрагментов инструментальных произведений, пение хоровое, ансамблевое и сольное, пение с сопровождением и без сопровождения, пение связное, напевное и пение речитативное.

Выразительность хорового исполнения обусловлена психологическим фактором – неразрывностью восприятия и исполнения. Человек, не умеющий по-настоящему слышать музыку (имеется в виду содержательная сторона музыки), не может по-настоящему её исполнить. Не может потому, что восприятие музыки лежит в основе самого процесса исполнения. Это подтверждает мысль о глубокой внутренней зависимости восприятия и исполнения, их взаимовлиянии, взаимообогащении. Развивая у ребят способность воспринимать музыку, мы подспудно способствуем повышению качества исполнения. В свою очередь более высокая культура исполнения предполагает лежащее в его основе более глубокое восприятие. В связи с расширением задач самого урока, расширились и углубились задачи хорового пения. Объединяясь с другими элементами урока в одно целое, хоровое пение не только принимает иные формы, но и выполняет ряд функций, ранее на него, как правило, не возлагавшихся. Главное – активизация постижения музыки средствами хорового исполнительства и формирование интереса к процессу и результату собственно вокально-хорового творчества во внеурочной деятельности.

Пение и движение.

Музыка и движение благотворно действуют на здоровье детей, решают задачи релаксации, способствуют эмоциональной разрядке. Выполнение упражнений под музыку, по сути, является дыхательной гимнастикой, помогает развитию правильного дыхания, что значительно уменьшает число риск заболеваемости, укрепляет иммунитет растущего человека. Исследования психологов, физиологов подтверждают, что практические действия – основа развития всех психических функций.

Приведём пример здоровьесберегающей технологии, основанной на взаимодействии пения и движения в творческой интерпретации русской народной песни «Выходили красны девицы». Начать работу можно с пропевания мелодии без слов и определения учащимся по музыке, о ком поётся в этой песне? Чей образ передан в музыке? Какого народа музыка? После высказанных предположений дети разучивают первый куплет со словами

«Выходили красны девицы из ворот гулять на улицу», передавая в своём исполнении плавную поступь, горделивость осанки, нежность и сердечность отношений к окружающим людям.

Учитель предлагает ребятам подобрать соответствующий жест на слова припева «Ай-ли, ай-люли» (например, плавное раскрытие обеих рук на слова «Ай-ли, ай-люли», а на повтор слов «из ворот гулять на улицу» – соответственно закрытие рук).

Далее организуется досочинение песни в совместной деятельности. Под руководством учителя дети подбирают героев для следующих куплетов песни и нужные слова-характеристики для них, рассматривают рисунки, изображающие народные гуляния, в которых принимают участие люди разных возрастов. При сочинении слов учитель ориентирует детей на стилевое единство текста песни («добры молодцы», «малы детушки», «стары бабушки», «стары дедушки»). Инсценируя песню, разыгрывая её как завершённую музыкальную сценку, дети делятся на группы, определяют порядок появления героев (соответственно куплетам песни), место воображаемого гуляния; подбирают движения для каждой группы героев. Далее учитель может предложить детям построить центральную часть композиции из двух куплетов, в каждом из них исполнить пластический диалог между героями песни (в 1 куплете – диалог молодцев и девиц, во 2 куплете – диалог детушек и бабушек). Исполняя движения пластического диалога, дети могут напевать свои музыкальные фразы без слов. Введение зримого образа, движения стимулировали поиски выразительного хорового звучания, соответствующих приёмов звукоизвлечения.

Предлагаемая методика, построенная на взаимодействии хорового пения и движения, отвечает специфике бытования народной песни, прежде всего его синкретизму, для которого характерно «сочетание ритмованных, оркестрических движений с песней-музыкой, с элементами слов» [20, 155].

При освоении детьми оперы можно констатировать схожую тенденцию. Значительно расширилась палитра форм вокальной работы: индивидуальной, ансамблевой, хоровой. Если раньше исполнялись доступные детям отдельные хоры

из опер, то сегодня практика показывает, что детям интересны фрагменты оперы, где происходит действие. Например, в сцене Сусанина с поляками из оперы М.Глинки «Иван Сусанин» ребята великолепно ощущают и передают эмоционально нарастающий гнев поляков. А при исполнении ответов Ивана Сусанина дети преисполнены гордости за Родину. Кульминация арии звучит как их собственная клятва в верности Отчизне. Именно пение с действием, особенно с действием драматическим, где представлено противостояние героев, вызывает у ребят желание добиваться точности интонации в передаче характера, настроения.

Пение тем из опер и симфоний ведёт к развитию у учащихся тембрового слуха и обогащает тембровую палитру голосов. В оперных сценах (например, в трио «Не томи, родимый» из оперы М.Глинки «Иван Сусанин») дети стараются в удобной для себя tessitura передать разными красками партии тенора, баса и высокого сопрано. В симфонии они должны не только слышать звучание разных инструментов и групп симфонического оркестра, но и подражать им своим голосом в процессе вокализации основных тем. Подобный музыкальный материал, развивая диапазон детских голосов, учит думать более масштабно, способствует личностному присвоению наиболее ценных в воспитательном отношении музыкальных произведений.

Пение и музыкальное творчество ребёнка.

Положение Б.В. Асафьева о музыке как искусстве интонируемого смысла, развёртывающегося во времени, в полной мере относится к организации на занятиях практических действий, в том числе хорового пения как творческого процесса. Отбор методов и приёмов вокально-хоровой работы обусловлен единством деятельности композитора – исполнителя – слушателя.

Хоровое пение помогает учащимся понять, как формируются различные типы построения музыки. Переинтонируя самостоятельно сочинённую (или предложенную учителем) песенную попевку в танец (вальс, польку), в марш, дети не только осваивают основные приёмы голосоведения (легато, стаккато, нон легато), но и постигают в хоровой деятельности азы вариационного развития музыки.

Куплетная форма, внешне самая простая из всех музыкальных форм, оказывается едва ли не самой сложной для исполнителей. Только посредством творчества дети могут преодолеть автоматизм этой формы и передать в повторяющейся мелодии разное содержание текста куплетов. В связи с этим интересно обратиться к словам Д.Б. Кабалевского об исполнении русской народной шуточной песни «Комара женить мы будем»: «Вот где безбрежное море выдумки, фантазии может проявить учитель - руководитель хора!» Действительно, в нотах даётся единственное указание – «с юмором». Темп, динамика, фразировка, акценты – всё на усмотрение исполнителей в этой песне-сценке. Под одну и ту же музыку и «свадьба», и «похороны», «Охи-вздохи» (с любой ноты их можно начинать, на любой кончать) – тоже и «свадебные», и «похоронные» [21, 32].

Интерес учащихся и учителей музыки вызывают специально сделанные для урока музыки обработки классических произведений, в которых пение детей сочетается с фортепианными эпизодами, пением учителя, с включением аудиозаписи. Так, в процессе работы над выразительностью исполнения Арии Сусанина из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», главной мелодии первой части Концерта №3 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова и др. дети осознают закономерности двух-, трёхчастной формы.

Понимание и прочувствование различия разговорной и музыкальной речи наиболее активно и осознанно происходит, когда ребята делают первые попытки «сочинения» музыки на основе заданного «зерна» интонации. Например, учащимся предлагается такое «зёрнышко» интонации, из которого, как они сами определяют, может вырасти колыбельная музыка. Текст песни очень простой: «Спи, усни, баю-бай, / Поскорее засыпай! / Баюшки, баю!» Главная интонация находится в начале песни, ребята исполняют ее несколько раз со словами «Спи, усни». Затем им предлагается «сочинить» всю песню, пропевая текст «про себя». Подобный подход к музыкальному творчеству детей создаёт в классе такой настрой, что кто-нибудь из ребят обязательно захочет

пропеть вслух внутренне услышанную мелодию песни. Одну или несколько мелодий, сочинённых ребятами, хорошо исполнить всем классом, как новую песню. Как правило, это очень оживляет урок, повышает активность и интерес учащихся к музыкальной деятельности.

Большой интерес вызывает сочинение вокальных мелодий (зерна-интонации) разных жанров (марши, колыбельные, танцы: вальс, полька, мазурка, полонез и т.д.). Под аккомпанемент учителя (определённую несложную гармоническую формулу, например, T-S-D-T) дети пробуют пропеть свою мелодию. Наиболее удачные варианты желательно записать, чтобы потом можно было их воспроизвести всем классом [22].

Процесс «сочинения» музыки привлекает внимание ребят не только к интонации в широком смысле слова, но и к интонации в узком смысле – к чистоте пения. Работа над строем, интонационным ансамблем (наличие которого является необходимым условием хорового коллектива) начинается с первого урока первого класса. В период освоения темы «Интонация» певческая деятельность учащихся приобретает более осознанный характер. Дети быстро усваивают, что музыкальная интонация, в отличие от речевой, фиксируется точными по высоте и ритму звуками и исполнять её надо так же точно.

Для понимания смысла музыкальной речи эффективно использование метода вариативности интерпретаций одного и того же произведения. Это касается вокализации инструментальной музыки, серьёзных классических произведений, в которых одна и та же тема в процессе драматургического развития получает различное воплощение, звучит у разных инструментов и т.д. Необходимо иметь «коллекцию» разных интерпретаций сочинения и анализировать их с учениками для обогащения восприятия его музыкального образа.

Творческий характер освоения детьми классических произведений стимулируют импровизации мелодий, соответствующих названию классического произведения, которые в дальнейшем дети будут слушать на уроке. Методика сочинения может быть следующей. Ученики поют

свои импровизации; определяют самые удачные варианты. Класс повторяет мелодии. Полученные варианты сравниваются с классическим произведением. Иногда ученикам кажется, что их вариант лучше. Но на последующих занятиях, исполняя и свой, и композиторский варианты, они самостоятельно приходят к осознанию того, что у композитора гораздо интереснее. Конечно, предложенные учениками варианты не обладают высокой художественной ценностью, уступают классическим образцам, но музыкальные примеры, сочинённые детьми, в процессе сравнения и анализа с тематическим материалом этих произведений (особенно, если музыкальные темы неоднократно пропевались классом) помогают понять специфику композиторского творчества, интерес учащихся к инструментальным произведениям значительно возрастает.

Заключение. Хоровое пение как путь культуротворческой деятельности детей.

В новых социокультурных условиях хоровое пение на уроке и во внеурочной деятельности детей (с обязательной государственной дотацией) может стать неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка, способом его самоорганизации, саморазвития, самовоспитания.

В настоящее время меняются представления педагогов-музыкантов о роли хорового пения в образовании и воспитании и вокально-хоровых возможностях школьников (что ребёнку просто, а что трудно спеть). В связи с этим возникает серьёзная задача и огромная ответственность: как повести хор, чтобы сохранилась преемственность между ним и уроками музыки; какой предложить репертуар, чтобы он соответствовал теперешнему уровню развития вокальных способностей учеников и их музыкально-образного мышления.

Педагогическими основаниями реализации поставленных задач является отношение к хоровому пению:

- как самоценной музыкальной деятельности, направленной на приобретение многогранного творческого опыта, и одновременно как к действенному пути постижения целостности музыкальной культуры;

- как обязательной составляющей учебно-воспитательной работы каждого образовательного учреждения, обеспечивающей взаимодействие и взаимообогащение основного и дополнительного образования;
- как неотъемлемой части художественной проектной деятельности: публичные выступления (на концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях), участие в инсценировках, постановках музыкально-театральных произведений и мн. др.;
- как творческому опыту исполнительства в контексте социально значимой деятельности, направленной на развитие музыкально-художественной среды школы, села/города.

ЛИТЕРАТУРА

- Концепция сохранения и развития хоровой культуры в Российской Федерации / Состав ред. комиссии: Азаров Н.Н., Критский Б.Д., Живов В.Л., Зыков Д.К., Свияш А.Г. // Всероссийское хоровое общество [Электронный ресурс]. – URL: <http://npvho.ru/dokumenty/kontseptsiya-razvitiya/9-kontseptsiya-sokhraneniya-i-razvitiya-khorovoj-kultury-v-rf> (дата обращения – 02.07.2018).
- Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика [Текст] / В.И. Петрушин // Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.
- Старчеус М.С. Музыкотерапия [Текст] / М.С. Старчеус // Под общ. ред. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2007.
- Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие для студ. муз. фак. и отд. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Школяр, В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др.: под ред. Л.В. Школяр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
- Стулова, Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению [Текст] / Г.П. Стулова. – М.: Прометей, 1992.
- Багадуров, В.А. Вокальное воспитание детей [Текст] / В.А. Багадуров. – М.: АПН РСФСР, 1953.
- Из истории музыкального воспитания / Авт.-сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990.

Левидов, И.И. Охрана и культура детского голоса [Текст] / И.И. Левидов. – Л.-М.: Гос. муз. изд., 1939.

Сергеев, А.А. Воспитание детского голоса: Пособие для учителей пения общеобразовательных школ // Под ред. проф. В.А. Багадунова [Текст] / А.А. Сергеев. – М.: Изд. и тип. изд-ва Акад. пед. наук РСФСР, 1950.

Развитие детского голоса: материалы научной конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, подростков и молодёжи / Ред. В.Н. Шацкая [Текст]. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1963.

Соколов, В. Работа с хором [Текст] / В. Соколов. – М.: Музыка, 1967.

Детский голос. Экспериментальные исследования / Под ред. В.Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1970.

Методика преподавания пения в школе [Текст] / Под ред. М.А. Румер. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1952.

Белобородова В.К. Развитие музыкального слуха учащихся первых классов [Текст] / В.К. Белобородова. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956.

Апраксина, О.А. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1983.

Асафьев, Б.В. Хоровое пение в школе [Текст] Б.В. Асафьев // В сб. статей «О хоровом искусстве» / Сост. и коммент. А. Павлова-Арбенина. – Л.: Музыка, 1980. – С.162-167.

Кабалевский, Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы: Программы общеобразовательных учреждений «Музыка» 1–8 классы [Текст] / Д.Б. Кабалевский. – М., 2006. – С.14.

Горюнова, Л.В. Хоровое музицирование [Текст] Л.В. Горюнова // Искусство в школе. – 2018. – № 5. – С. 30–34.

Гродзенская, Н.Л. Школьники слушают музыку [Текст] / Н.Л. Гродзенская. – М.: Просвещение, 1969.

Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / [Текст] А.Н. Веселовский. – М.: Высшая школа, 1989.

Кабалевский, Д.Б. Каждый класс – хор / [Текст] Д.Б. Кабалевский // В кн.: «Дело всей жизни». – М.: Искусство в школе, 1995. С.22-36.

Заруба А. Развитие творчества учащихся на уроке музыки

[Текст] А. Заруба // Искусство в школе. – 2013. – № 1. – С. 12–15.

[1] Гетерофония — такое многоголосие, при котором в одном или нескольких голосах происходит отступление от основного напева, обусловленное естественными различиями исполнительских возможностей человеческих голосов (или инструментов), а также фантазией исполнителей.