

Взаимосвязь репертуара и работы над интонированием в детском хоре.

Преподаватель хоровых дисциплин
высшей категории МАУ ДО ДШИ им.
П.И. Чайковского
Каратаева Ольга Викторовна.

Трудно не согласится с В. Ю. Поляковым, который свою статью «Работа над интонированием и словом в хоре» начинает словами: «Хор – это отдельный инструмент, состоящий из различных голосов, требующих единого звукообразования. Если все певцы будут петь в разной манере, то очень трудно будет достичь идеальной звуковысотной интонации и ансамбля в хоре. Певцы в хоре должны понимать, что они вместе составляют единый организм под названием хор». Что же такое интонация в хоре? От чего она зависит? Как добиться идеального ансамбля? А самую простенькую песенку превратить в произведения искусства. Эти вопросы волнуют каждого хормейстера. В.Ю. Поляков выделяет три кита звукообразования у хористов: правильное положение гортани, правильное дыхание, артикуляция. Для певца детского хора, эти три кита во многом идентичны. Но преподавателю необходимо учитывать особенности детского организма. Итак, под понятием музыкальной, а именно вокальной интонации в хоре понимается – правильное единое дыхание, единая манера звукообразования, единый прием в дикции, единая нюансировка. Необходимо постоянно уделять внимание и контролировать правильное положение гортани. Кроме этого дети должны понимать, что носители вокала - гласные. Работа над текстом самым тесным образом связана с артикуляцией, грамотной фразировкой, смысловой интонацией. Они должны понимать, что за «полетность» звука ответственны головные резонаторы, а грудные резонаторы за тембр голоса. Значит им надо в доступной форме объяснить – что такое резонаторы и где они находятся и что такое тембр голоса. И тогда основная задача, стоящая перед педагогом хормейстером будет – сохранение высокой позиции и головных резонаторов. Высокая позиция формируется с самого начала с правильного вдоха, который должен быть коротким и активным, не только носом, но, как будто, ещё и глазами. В детском возрасте дыхательные мышцы не получили ещё должного развития. Поэтому, в работе с детьми школьного возраста нельзя делать упор на активное развитие певческого дыхания. Однако работать над вокальным дыханием необходимо. Многие хормейстеры для этого используют упражнения по системе Александры Стрельниковой. Гортань опускается вниз, нижняя челюсть свободна, верхняя челюсть образует купол на ощущении зевка, позиция вдоха зафиксирована. И обязательно – распевка. Задача распевки не только подготовить связки к пению, но и расширение диапазона и формирование тех самых певческих навыков: ощущение резонаторов, купола, гортани, дикционные навыки и отработка навыков многоголосия. Певцам, и детям в том числе, не мешает знать, что основой всего является правильное положение гортани, и учитывать тот факт, что орган где возникает исходный звук певческого голоса - это гортань. Именно от положения гортани зависят такие певческие качества как тембр, высота звука, вибрато. Поэтому работа гортани в пение в гармонии с дыханием и артикуляцией имеет первостепенное значение. Гласные звуки являются носителями вокала - могут предельно гибко менять окраску и объём, их можно сформировать самым различным способом: близко-ярко, далеко-глухо, низко-тяжело, высоко – приподнято, легко. Из всех указанных способ формирования гласных, нас интересует прежде всего высокое положение. Для формирования высокой позиции, некоторые хормейстеры рекомендуют начинать распевание с буквы «И» и даже слога «РИ». При этом буква «Р» должна быть тройной или раскатистой - это поможет самоконтролю активности и силы выдоха. И только после того как буква «И» будет

одинаково звонко звучать на разной высоте, можно добавить другие слоги такие как «Ра», «Ро», «Ру», при этом стараться формировать гласные в то же самое позиции, где формируется буква «И». У детей гортань находится в состоянии непрерывного роста и активное вмешательства в её работу не допустимо, так как вызывает даже у взрослых рефлекс сжатия и напряжённости, но ненавязчиво детям стоит напоминать о её положении во время фонации и предлагать упражнения для расслабления певческого аппарата и корректировки положения гортани. Резонаторные полости - это полости, где звук усиливается и окрашивается соответствующими красками, то есть тембром. Резонаторы разделяются на верхние, куда относятся расширенные полости носа, лба и рта, и нижний грудной, расположенные в полости трахеи и бронхов. Хорошая резонанция зависит от положения языка, от правильного посыла дыхательного столба воздуха, который ударяется о твёрдое нёбо, вызывая резонирование. Резонаторы можно настраивать и активизировать особой системой упражнений. Однако отдельно работать над развитием резонаторов у детей не стоит. Работая над такими компонентами пения как округлое формирование гласных звуков, активность и выразительность пения, мы, таким образом, добиваемся автоматического включения в пение резонаторных полостей. Учитывая несформировавшийся ещё голосовой аппарат ребёнка, мы можем через доступные детям ощущения благотворно влиять на правильное его развитие, прививая тем самым со школьного возраста определённую часть вокально-технических и вокально-хоровых навыков.

Сегодня, для формирования и развития у детей вокально-хоровых навыков в нашей стране, созданы совершенно уникальные возможности, которых не было на протяжении истории развития человечества. Конечно, очень оптимистично звучат рекомендации иметь в репертуаре детского хора 20 произведений, но в реальности, даже в детских музыкальных школах, учебное время для предмета хор на инструментальных отделениях лимитирует в пределах 1,5 часов в неделю. В этих условиях мы должны особенно тщательно подходить к выбору репертуара хоров. Ставя во главу угла доступность репертуара и постоянное развитие интереса учащихся к хоровому пению через осознание и развитие вокальных навыков не только индивидуальных, но и хоровых, а это в первую очередь развитие музыкального слуха, точного чистого интонирования, умения дотягивать верхушки каждой фразы, умения слышать свой голос и свою партию в палитре всей хоровой партитуры. Сергей Викторович Екимов, проводя мастер-класс с хоровым коллективом «Римский-Корсаков» ХОРЭКСПО 2020, (6:25/10:21) говорит своим хористам: «услышите, а потом спеть. Вначале голова, потом уши, потом связки. И никак не наоборот». Особое внимание стоит обратить на его многоголосную Распевку на тон/полутон движение по тонам/полутонам/интервалам в разных голосах при исполнении многоголосной, на глазах создаваемой партитуры. Именно подобные распевки практиковал Георгий Александрович Струве в его всемирно известной хоровой студии «Пионерия» Эти распевки очень активизируют музыкальный слух, ощущения ладотональных связей, гармонии, интонационной остроты. И заниматься разными формами многоголосных упражнений с хором следует начинать как можно раньше, повторяя определённый, строго отобранный цикл упражнений из урока в урок, пока не добьемся автоматизма в поставленной задаче, продвигаясь от простого к сложному. Для младших детей это могут быть самые простые песенки в ритмичном сопровождении, имитирующем бой колоколов на устойчивых ступенях или ступенях основных функций Т, S, D (например, «Маленькой ёлочке холодно зимой»), все возможные варианты пения гамм: в прямом движении, сходящиеся, расходящиеся, в разных ритмах, на выдержанном басу, канонем и т.д. Сегодня в интернете можно найти превеликое множество вариантов,

главное знать, какая цель поставлена. Научить детей слышать ладовые тяготения, слышать и петь консонансы (терции, сексты), слышать и петь двухголосие с сопровождением или а'капелла. Ведь давно отмечено, что если ребёнок научился петь двухголосие, то он уже безболезненно выходит на пение многоголосия. Полезно было бы не плохо вычленять наиболее трудные моменты из исполняемого репертуара, превращая их в упражнения для распевки, буквально один-два такта и пропевая их как секвенцию в разных тональностях и на разных фильтрах/словах (фью, лю, бра, ды, мяу, хма и т.д.) Здесь уже для каждого хормейстера сплошное раздолье. Это, мне кажется, поможет сэкономить время для отработки музыкального материала, продвинуть музыкально-хоровые навыки детей и предоставит им возможность ощутить красоту звучания многоголосия и получить/закрепить навык его использования.

Для обучения пению детей, выработки красивого полётного звука, хорошей опоры дыхания, наполненных звучащих гласных, стоит как можно раньше включать в репертуар произведения композиторов классиков. В своем небольшом обзоре, я особое внимание хочу уделить произведениям русских композиторов с их распевностью и ярко выраженным национальным колоритом. Это конечно М. Глинка, П.И. Чайковский, все композиторы Могучей Кучки: М. Балакирев, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи, А. Бородин. Их произведения часто издаются и доступны онлайн. Обратите внимание на их последователей. Очень полезны, доступны и хороши для развития вокально-хоровых навыков детей многие произведения А. Гречанинова, а их у него более 7 десятков, М.М. Ипполитова-Иванова, и других. Целая плеяда талантливых композиторов, написавших много интересной музыки для детских хоровых коллективов, появилась в Советском Союзе. Ростислав Бойко –композитор, наделённый неиссякаемой энергией и щедрой фантазией. Диапазон его творческих устремлений простирается от небольшой миниатюры до масштабов вокально-симфонических полотен. Композитор известен своей музыкой для детей. Его произведения стали классикой жанра: маленькая опера-сказка «Песенка в лесу» (на стихи Я. Акима), «Серебряный пояс» (цикл на стихи своего друга, поэта В. Викторова) и другие. Детские песни композитора отличаются патриотическим настроением, светлыми мажорными красками. В этот ряд можно поставить и вокальные циклы «Свети нам, солнышко» (1961), «Нас выучил Ильич» (1965) и другие. Хоры Р. Бойко легко интонируются и также легко воспринимаются.

Когда слышишь имя Юрия Михайловича Чичкова на душе становится радостно и светло. Именно такие чувства испытывают люди, чьё детство и юность пришлось на семидесятые/восемидесятые годы прошлого века. Песни Ю.М. Чичкова исполняли тогда известные хоровые коллективы -Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, хор Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева, Детский хор под управлением Соколова и многие другие хоровые коллективы. Это был по-настоящему детский композитор. Он писал для ребят замечательной песни, которые сразу же становились популярными. Его песни - часть истории нашей Родины А значит часть нашей жизни.

Георгий Александрович Струве прошёл долгий творческий путь, начавшийся в пятидесятых годах прошлого столетия. Дмитрий Борисович Кабалевский вспоминал, как весной 1964 года, когда шли выпускные экзамены на дирижёрско-хоровом факультете в Московской консерватории и как обычно молодые дирижёры дирижировали студенческим хором. Но после перерыва, этот хор не вышел на сцену, а её заполнили 80 школьников в пионерской форме. С ними вышел застенчивый молодой человек. Он повернулся к ребятам и зал наполнило чистое, светлое, детское пение. Дирижёром был Георгий Струве дирижирующий хором школьников из подмосковного города Железнодорожного. Ко времени выпускного экзамен он уже много лет занимался с

ребятами, создав Всесоюзно-известную хоровую студию «Пионерия», добившись больших художественных и творческих результатов и ставшей прообразом для множества появившихся детских хоровых студий в СССР. Георгий Александрович говорил: «Основная задача педагога - воспитание интереса к музыке и развитие музыкальных способностей у детей» Георгий Струве рекомендовал включать в занятия игровые моменты, использовать для разучивания интересные и доступные произведения. Он создал методическое пособие «Хоровое сольфеджио», понимая, что без грамотной музыкально-теоретической подготовке невозможно добиться чистого интонирования хора. Огромное внимание он уделял духовно-нравственному воспитанию и развитию чувства патриотизма у своих воспитанников. Он был не только гениальным руководителем, организатором и педагогом, но и не заурядным композитором. Об этом говорят его произведения такие как патриотическая песня на стихи Кондрашенко «Матерям погибших героев», на стихи Степанова «Что мы Родиной зовём», на стихи Соловьёвой «Моя Россия». Известно его высказывание: «нация, в моём понимании, это не только общий язык - это общая культура. А общая культура - это прежде всего общие песни» и конечно нельзя не вспомнить его песню, которая часто исполняется сегодня, «Я хочу увидеть музыку». Его песни знают и помнят в России и дети и взрослые.

Сегодня появляется всё больше новых, удивительно свежих по мелодии, ритмике, гармонии произведений для детского хора - выразительных, удобных для отработки основных вокально-хоровых навыков, не перегруженных при этом сложными гармоническими построениями. Стоит обратить внимание на их создателей и более тщательно изучить их творчество. Ведь мы иногда просто проходим мимо совершенно гениальных произведений, пока кто-то не сделает их, и они не зазвучат со всех источников.

Ефрем Иосифович Подгайтц - автор более 240 сочинений (12 опер, трёх мюзиклов, балета, симфонических, камерных, хоровых, вокальных произведений). Вокально-хоровое творчество для детей многогранно и интересно. Каждая пьеса мелодична, ритмична, необыкновенно контрастна и образна, наполнена выдумкой, захватывает яркостью современного музыкального языка, особенно в плане метроритма и гармонии, своеобразной театральностью. На протяжении многих лет Е. Подгайтц сотрудничает с хоровой школой Весна и это принесло свои плоды. Он не понаслышке знает все сложности и возможности детского голоса. Поэтому в репертуар детского хора можно подобрать произведения как повышенной сложности, например, «Крыса» африканский народный текст, так и очень эффектные, но довольно быстро выучиваемые и с удовольствием исполняемые детьми, такие как «Спи, мой мальчик» на стихи Валерия Брюсова.

Один из самых востребованных петербургских композиторов, пишущих детскую, хоровую и театральную музыку - Сергей Плешак. Его сочинения вошли в репертуар десятков детских хоров Петербурга и других городов России. В творческом портфеле автора насчитывается более 20 произведений для музыкального театра (оперы, мюзиклы, балет), несколько десятков произведений для хора (детского, женского, смешанного), а также камерная и оркестровая музыка.

Это лишь малая толика музыкального богатства России – музыки написанной специально для детей талантливейшими композиторами. Хормейстерам остаётся только тщательно изучать и подбирать репертуар для сегодняшних учащихся, в соответствии с их (и своими) способностями и возможностями воспринимать предлагаемый учебный материал.

При формировании репертуара нужно руководствоваться следующими принципами, разработанными в литературе по методике организации вокально-хорового творчества:

- идейная направленность, художественная ценность и эстетическая значимость вокально-хоровых произведений,
- доступность для исполнения, педагогическая целесообразность. Отбирая произведения для учебной и творческой деятельности нужно непременно учитывать, насколько содержателен музыкальный материал, насколько он способствует развитию творческих способностей учеников, совершенствует их вокально-певческие навыки, развивает музыкальный вкус.

Итак, немаловажным критерием в отборе репертуара является принцип доступности. Произведение должно быть доступным для исполнения с учетом возрастных особенностей детского диапазона, чисто вокальных возможностей, необходимо помнить об охране детских голосов. Важнейшим участком работы является воспитание чувства патриотизма и гражданственности. Одним из важнейших принципов отбора репертуара является его идейная направленность.

Список используемой литературы:

- 1) В.Ю. Поляков Работа над интонированием и словом в хоре. Труды Санкт-Петербургского института культуры. 2021 год
- 2) С.В Кузьмина. Методика работы над детскими хоровыми произведениями современных композиторов. Учебное пособие для института искусств. Саратов. 2015 г.
- 3) Сафонова Л.Н. Методическая работа «Основные методы и принципы обучения пению в детском хоре» г.Находка 2022 г.

Преподаватель хоровых дисциплин
высшей категории МАУ ДО ДШИ
им. П.И. Чайковского
Каратаева Ольга Викторовна.