ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РЕПРТУАРА И НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В ДЕТСКОМ ХОРЕ**

 (методическая разработка)

**Уральск, 2021**

Рекомендовано к публикации решением экспертного совета

Центра развития образования Управления образования

Западно-Казахстанской области

Протокол № 1 от 26.02.2021 г.

**Составитель:** Трунина Анна Юрьевна, преподаватель хоровых дисциплин и фортепиано Детской школы искусств№1

**Рецензенты:** Ростова Наталья Николаевна, педагог-исследователь ДМШ имени Дины Нурпеисовой.

Мутагарова Любовь Константиновна, преподаватель высшей категории ДМШ имени Дины Нурпеисовой

Данная работа содержит разнообразный методический материал, который может быть использован хормейстером в работе с детским хоровым коллективом. Автор раскрыл разнообразные стороны организационной, воспитательной и творческой работы в детском хоре на основе личного опыта.

Пособие является практическим руководством и предназначено для хормейстеров детских музыкальных школ и школ искусств, руководителей самодеятельных хоровых коллективов, учителей музыки общеобразовательных школ, студентам музыкальных и дирижёрско-хоровых факультетов.

**Содержание**

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………….……. 4

Глава 1.Принципы подбора репертуара в детском хоре. ………………… 5

Глава 2Методы и приёмы работы над хоровыми произведениями……… 11

2.1. Система знаний и развитие вокально-хоровых навыков………...….…..11

2.2. Разучивание хоровых произведений…………………………..………. 14

2.3. Звук. Характер звуковедения……………………………………………..16

2.4. Фразировка.………………………………………………………………..16

2.5. Динамика, нюансы………………………………………………………...16

2.6. Темп……………………………………………………………………..…17

Глава 3.Вопросы психологической помощи детям при коллективном вокальном исполнительстве………………………………………………..…18

Глава 4. Использование музыкальной терапии на вокально-хоровых занятиях………………………………………………………….……………..20

Глава 5. Гигиена детского голоса………………………………...…………..21

Глава 6.Концертные исполнения произведений…………………………….23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….………….28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………….…….30

ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………...……… 31

**ВВЕДЕНИЕ**

Хоровое пение представляет собой сложное искусство. На стадии музыкального воспитания школьников *главной задачей хоровых занятий является развитие и укрепление интереса и любви детей к музыке*. Другая, не менее важная задача – *ввести детей в мир прекрасного, воспитать в них способность замечать, чувствовать, понимать красоту в природе, в жизни, в людях, в их взаимоотношениях, развивать у учащихся потребность в искусстве, научить их эмоциональной чуткости*.

Хоровое пение, доведённое до высокого художественного уровня, может стать действенным путём эстетического воспитания. В связи с этим большое значение при работе с детьми придаётся накоплению музыкально-слуховых представлений о музыке и её исполнителях, развитию умений быстро осваивать и запоминать исполняемое произведение, изучению элементарных теоретических сведений о музыке, её создателях и исполнителях, о средствах художественной выразительности, о правилах пения и т.д. С возрастом и приобретением творческого опыта эти знания и умения углубляются, расширяются и дополняются. Тесная взаимосвязь опыта и знаний способствует развитию музыкальной эрудиции у детей и оказывает положительное воздействие на темп роста их исполнительских качеств.

 Хоровое пение – это живое искусство, приносящее радость и волнение как исполнителям, так и зрителям.

Работа с детьми трудна, но необыкновенно интересна. Одной из первостепенных задач для руководителя детского хора является задача формирования репертуара. Специфика детского хора, как коллектива с однородным составом голосов, ограничивает его репертуарные возможности. Детский хор в чистом виде – это жанровое явление ХХ века. И поэтому специально для детского хора композиторы музыку не писали. Музыка для женского (однородного) церковного хора не как отдельные сочинения, а как жанр появилась в конце ХIХ – начале ХХ веков в творчестве П.Чеснокова, А.Кастальского, А.Архангельского и др.

С другой стороны, детское пение, получившее развитие в ХХ веке, способствовало формированию детских хоровых коллективов, а, следовательно, созданию репертуара для них. И уже ряд как европейских, так и русских авторов отдали дань новому жанру – Б.Бриттен, П.Хиндемит, А.Оннегер, Ф.Пуленк, Д.Мийо, З.Кодаи, Б.Барток, И.Стравинский, С.Прокофьев, Д.Шостакович и др.

Во второй половине ХХ века, когда детский хор достигает поры своего расцвета, практически каждый композитор, пишущий «взрослую» хоровую музыку, не обходит стороной и её «детскую» область. И, тем не менее, говорить об обширнейшем репертуаре для детского хора нельзя.

**Глава 1. ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА В ДЕТСКОМ ХОРЕ.**

При составлении плана работы хормейстера следует обратить особое внимание на выбор репертуара – один из самых серьёзных вопросов работы с хором. В репертуаре, как в зеркале, отражаются взгляды руководителя на хоровое искусство, его творческие принципы.

Репертуар хора - это его своеобразная визитная карточка. Ещё не слыша звучания хора, но, зная его репертуар, можно в определённой мере судить о творческом лице коллектива, его эстетических и нравственных позициях, его исполнительских возможностях.

 В целях сохранения и накопления репертуара полезно повторять ранее разученные песни. Использование этих песен на новом возрастном этапе развития певческого голоса будет способствовать воспитанию у детей художественного вкуса, так как их пение становится чище, слитнее, выразительнее.

 При отборе новых произведений для разучивания необходимо учесть их различный характер, содержание, степень трудности. Таким образом, певческий репертуар, составляемый хормейстером, станет заметно пополняться с каждым новым уроком (будет включать в себя песни для разучивания, вокально-хоровые упражнения, попевки и песни для повторения). При составлении репертуара необходимо соблюдать принцип «от простого к сложному».

Хоровой репертуар накапливается, «просеивается» сквозь годы, совершенствуется.

Хочется поделиться с хормейстерами репертуарным опытом работы. В работе по подбору репертуара для детского хора его удобно разделить на несколько разделов:

1. Зарубежная и русская музыка (духовная музыка и классика).
2. Народная музыка.
3. Современная музыка (музыка композиторов ХХ века, получивших мировое призвание; музыка современных казахстанских и российских композиторов; музыка современных зарубежных композиторов).
4. Популярная музыка (джазовая музыка для хора; современные песни и композиции).
5. Обработки и аранжировки.

Внутри разделов произведения различаются по форме, жанру, стилистике – это могут быть миниатюры, циклы, развернутые композиции, театральные представления, хоровые оперы и т.д. Но главным, все-таки, остается их принадлежность к одному из перечисленных разделов.

*Ведущее место в репертуаре детских музыкальных школ принадлежит классическому наследию*, выдержавшему проверку временем и питающему современное искусство. Велика роль классической музыки для воспитания художественного вкуса детей и способности к самостоятельной эстетической оценки.

Произведения русских и западных композиторов-классиков составляют ту силу, которая помогает педагогам облагораживать ребёнка, расширять его эстетический кругозор, воспитывать его певческую культуру. Мелодика классических произведений, литературная основа, гармонический язык, фразировка – всё это совершенно особое, отличающее классику от традиционных детских песен и песенок, необходимо, по мнению многих педагогов-хормейстеров, для становления академической, «благородной» манеры пения именно в детском возрасте.

Очень трудно найти несложные классические сочинения для детей 5-7 лет, поэтому хормейстеры младших хоров нередко обращаются к переложениям инструментальных сочинений. «Старинная французская песенка» - один из таких примеров. Выбор для переложения именно фортепианных пьес из «Детского альбома» П.Чайковского объясняется тем, что они «на слуху», образны, изобразительны и мелодичны. Это произведение обогащает развитие вокально-хоровых навыков: более широкий диапазон, плотное легато, распевы слогов, развёрнутая форма. Украшением репертуара хора также является переложение «Неаполитанской песенки» П.Чайковского на слова Г.Иващенко, работа над которой требует большей вокально-хоровой подготовки.

 «Волынка» И.С.Баха. Незатейливая фортепианная пьеса так же незатейлива и проста в переложении А.Чернецова. Но она проста – уже в концертном исполнении, а при разучивании большую трудность представляют распевы шестнадцатых, смена штрихов, перекличка голосов, полиритмия.

Для ребят среднего возраста, «промежуточного» между младшим и старшим хорами, неизменным украшением репертуара станут хоровые произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Мендельсона, А.Гречанинова, П.Чеснокова, Ц.Кюи.

Всем музыкантам хотелось бы всегда иметь в своем репертуаре произведения И.С.Баха, но юным – особенно. Уже в начальных и средних классах можно работать над переложениями для детского хора арий из «Нотных тетрадей Анна Магдалены Бах». В дальнейшем это могут быть многоголосные произведения композитора, подобранные хормейстером для состава своего хора, ведь известно множество редакций одних и тех же произведений И.С.Баха – «Весенняя песня», «Желанный час», «Восток горит

зарей», «Сердце, молчи!» и др.

Украшением хорового репертуара являются произведения В.А.Моцарта - «Цветы», «Послушай, как звуки хрустально чисты» полны легкости и изящества. Работа над этими музыкальными произведениями станет хорошей хоровой практикой для детей.

«Полевые цветы» Ф.Мендельсона – объемное, сложное по форме произведение, разнообразное по штрихам и фактуре, наполненное всевозможными и неожиданными мелодическими оборотами и тональными отклонениями. Двухголосие здесь свободное, подвижное, не всегда поддерживаемое фортепианной партией. Мелодия прихотлива и сложна.

Неизменно украшают концерты хора вокальные и хоровые произведения А.Гречанинова. Это и песни из цикла «Ладушки», и любимые многими слушателями песни из цикла «Пчёлка». Сочинения А.Гречанинова отличаются особой красотой, мелодии их написаны в лучших национальных традициях.

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. Особенно много канонов в западной литературе, так как пение каноном издавна бытовало в фольклорной традиции европейских народов. Многие композиторы (В. Моцарт, И. Гайдн, Б. Барток), сочиняя свои каноны, продолжали фольклорные традиции этого жанра. Эти несложные мелодии помогают детям входить в мир многоголосия, хорошо звучат в виде одноголосных песен с инструментальным (даже каноническим) сопровождением.

 Для старшего возраста репертуар классической музыки безграничен! Хоры acappella, подлинные шедевры – хоровые страницы из опер А.Даргомыжского, П.Чайковского, М.Мусоргского, А.Бородина, А.Жубанова, Е.Брусиловского, хоры с сопровождением С.Танеева, циклы С.Рахманинова и другие.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, 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 cappella, 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.

 Необходимо знакомить ребят и с мастерами эпохи Возрождения: О.Лассо, Дж.Палестрина и другие, и с музыкой Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, и с произведениями европейских романтиков: Брамса, Мендельсона, Шопена, Шуберта, Шумана. Желательно исполнять зарубежные произведения на языке оригинала.

До разучивания нотного текста хористы могут прослушать записи изучаемых произведений, познакомиться с творчеством того или иного композитора-классика, его ярким своеобразием и художественной самобытностью.

 *Вторая линия репертуара – народная музыка.*Народные песни исполняются практически во всех концертах. В репертуар хора любого возраста должно входить несколько песен разных народов.Например: казахская, русская, украинская, грузинская, литовская, французская, английская, испанская, немецкая. Таким образом, как бы «свивается венок» народных мелодий, звучащих на языке оригинала и в сопровождении инструментов, выбранных в соответствии с национальными особенностями музыки.

Приобщение к народной музыке можно начать с одной-двух разножанровых и разнохарактерных народных песен. Каждый новый учебный год добавляет новый «цветок» к этому «венку»: мексиканскую песню, польскую, итальянскую… Дети как бы путешествуют по земному шару, знакомятся с национальными особенностями (языки, костюмы, инструменты). Именно на примере народных песен хоровой коллектив знакомится с пением произведений без сопровождения, с элементами многоголосия. Сначала это могут быть канонические имитации или традиционное терцовоедвухголосие, чуть позже плотная насыщенная трехголосная партитура. В старшем хоре дети переходят к более сложной многоголосной фактуре.

Технические возможности народной песни неисчерпаемы: владение цепным дыханием, кантиленным звучанием, умением вести подголосок, петь «втору» и прочее. И, конечно же, художественная выразительность народных песен, их широта, мощь, иные характерные черты позволяют расширить стилистические рамки и обогатить репертуар детского хора. Существует масса переложений, обработок, аранжировок, поэтому и к выбору народных песен можно подойти избирательно. Соотнести сложность текста, количество голосов, насыщенность фактуры, особенности гармонизации и ритмики, динамики и агогики с возможностями своих детей. При работе над произведениями той или иной страны ближнего или дальнего зарубежья, полезно знакомить участников хора с их традициями и обычаями, историей, особенностями музыкальной культуры.

 *Музыка современных композиторов – третья линия хорового репертуара.*Потребность в исполнении современной музыки не просто дань моде, а желание открыть для себя что-то новое, заглянуть в будущее, познакомиться с современными технологическими возможностями хора. Приятно наблюдать, как зажигаются глаза ребят, как меняется выражение их лиц при первой встрече с новым произведением, в котором есть необычные хоровые приемы, звуковые сочетания. Так рождается увлеченность, необходимая при работе с детским хором.

Включая в план работы хора произведения современных казахстанских, 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.

Надо отметить, что современная музыка часто звучит в исполнении многих детских хоровых коллективов. У хормейстеров в этом направлении огромный выбор: с одной стороны, - современная гармония, острые ритмы, сложная фактура, с другой – образная мелодия, хороший литературный текст, оправданные и понятные композиторские приёмы.

Не исключением стали и произведения современных казахстанских композиторов - А.Еспаева, С.Байтерекова, Б.Жуманиязова, Б.Далденбаева, Н.Тлендиева, О.Байдильдаева, К.Дуйсекеева.

Исходя из личного опыта, рекомендую учитывать, что дети младшего школьного возраста предпочитают петь яркие, образные песни, ритмически чёткие, но несложные и с понятным ритмом. Их привлекают песни с выраженным игровым началом, которые можно инсценировать, «оживить» и «раскрасить» движениями и костюмами.

В сочинениях для маленьких исполнителей привлекательны песни добрые, простые, незатейливые, но интересные и понятные детям. Это могут быть и рассуждения самого ребёнка, и разговор его с животными, песенки-зарисовки, мечтания, фантазии.

 На самых первых уроках для малышей очень интересен цикл М.Ройтерштейна на слова И.Токмаковой «Димкины песенки». Он включает небольшие по объему, разнообразные по ритму песенки; даёт возможность закрепить в пении детей навыки, полученные на уроках сольфеджио и включать «ручные знаки». Музыка М.Ройтерштейна современна: секундовые созвучия, изобретательность фактуры, смена штрихов – все это касается партии сопровождения. Композитор выгодно «украшает» простые фразы и мотивы, «детские» слова.

Ребята очень любят и с удовольствием исполняют популярные детские песни композиторов Р.Бойко, Ю.Чичкова, С.Баневича, Г.Струве, О.Хромушина, С.Соснина, М.Славкина, О.Юдахиной, Я.Дубравина, Е.Подгайца, И.Кадомцева и многих других.Желательно использовать в основном малоизвестные песни, не «запетые» в школьной аудитории.

 Содержание многих песен может быть передано в игровой форме – при помощи музыкально-ритмических движений, изображающих действия их персонажей, а также простейших музыкальных инструментов – бубнов, барабанов, треугольников и т.п.

Наконец, *джазовая, эстрадная музыка, современные песни и композиции.* Найти свой джазовый репертуар сложнее, поскольку он длительное время практически не издавался у нас. Лишь очень давно были выпущены сборники для смешанного хора. На сегодняшний день вышла в свет серия сборников «Джаз в детском хоре», в которые вошли интересные произведения. Современную эстрадную музыку отличает многообразие форм и жанров: ритм-энд-блюз, джаз, кантри-энд-вестерн, фолк, рок, рэп и другие. Она обязательно должна присутствовать в хоровом репертуаре, поскольку все хористы – дети своего времени и их нельзя искусственно изолировать от того, с чем они встречаются каждый день. Наоборот, привить им вкус к хорошей эстраде, научить отличать профессиональную музыку от так называемой «попсы» - вот в чем задача руководителя детского хора.

 Проработав не один год с детским хором, осмелюсь добавить *пятую линию репертуара – собственные обработки.* При всем разнообразии детского хорового репертуара, не надо бояться исполнять хорошую музыку в аранжировке. Зная сильные и слабые места конкретного коллектива, хормейстер должен смелее делать обработки, необходимые хору. Изменять количество голосов – уменьшая или добавляя звуки аккорда. Исполнять какие-либо произведения в унисон для более красочного звучания. Так же можно изменить диапазон, если регистр слишком высокий или низкий; использовать как аккомпанемент хору партии мужских голосов или добавлять аккомпанемент к хору без сопровождения; сокращать длинные вступления в оперных хорах, мюзиклах, делая купюры; подбирать удобные тональности для исполнения, в зависимости от возможностей хора. Можно вместе с хористами придумывать движения, щелчки, хлопки и т.д. Самое главное и, одновременно самое трудное – донести до слушателя то, что зашифровано в нотных знаках, то есть мысли композиторов, звуковую энергию.

Репертуар – одно из основных условий формирования певческой деятельности школьников в хоре, так как правильно подобранные произведения способствуют проявлению склонностей к хоровой деятельности, развивают и стимулируют способности к хоровому пению и являются критерием творческого роста коллектива на основе практической подготовленности, то есть опыта. Достигнув определённых вершин, хоровой коллектив имеет почву для своего развития в более сложном репертуаре.

Каждый композитор имеет свой стиль, своё неповторимое лицо, свой музыкальный почерк. Чем ярче его индивидуальность, его творческое своеобразие и мастерство, тем более узнаваемы, интересны, любимы его создания. Мир детства – это особый мир, в котором нет места серости и будничности, в котором сочетаются пылкость воображения и неуемная открытость, бесхитростность и бесконечная устремленность мечты.

**Глава 2. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД ХОРОВЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ**

**2.1. Система знаний и развитие вокально-хоровых навыков**

Вокально-хоровая работа с учащимися проводится по определённой системе.Воспитание вокальных навыков - результат продолжительной работы. Это сознательный процесс, нужно ясно представлять, к какому образцу стремиться и как достичь результатов.

Учитель должен иметь в виду, что певческий аппарат ребёнка год от года растёт и голос изменяется по тембру, высоте, громкости, силе, диапазону и продолжительности звучания. Поэтому ежегодно необходимо прослушивать учащегося, определяя его голос.

 Во время работы по разучиванию певческих упражнений или песен учитель ведёт постоянную работу над развитием певческого дыхания, чистотой интонации, правильного формирования гласных и т.д. В центре его работы находится воспитание вокального слуха (способность различать качество звучания голоса, контролировать и оценивать пение своё и товарищей).

 Приобретение детьми новых качеств хорового звучания возможно лишь в результате планомерной и целенаправленной работы учителя над комплексным формированием вокально-хоровых навыков. Причём на каждом году обучения возникают отдельные элементы различных навыков.

Чтобы правильно петь, необходимо научиться владеть певческим дыханием. Здесь многое зависит от правильной посадки, звукообразования – достижение напевного, лёгкого звука. Выразительность исполнения песни во многом зависит от ясности произношения – следует много внимания уделять работе над гласными (самая удобная попевка: на одном звуке чередование «ми-мэ-ма-мо-му», где ведётся работа над всеми гласными) и согласными звуками. Особое внимание уделяется работе над шипящими и свистящими согласными, над чётким произношением, дикцией.

 Проводя работу над звукообразованием, следует следить за согласованным, слитным исполнением, то есть ансамблем. Ансамблевое исполнение можно разделить на ритмическое, динамическое, тембровое, темповое, интонационное. Ритмический ансамбль – это выработка ощущения метрической доли такта. Многое зависит от дирижёрского жеста. Здесь на первых этапах работы следует проговаривать тексты в ритме исполнения, прохлопывать и отмечать сильные доли. Динамический ансамбль усложняется год от года. Необходимо следить за уравновешиванием голосов как внутри одной партии, так и между партиями хора. Тембровый ансамбль, то есть работа над единой манерой звукообразования, равновесием голосов по характеру звучания. Темповый ансамбль – это исполнение произведения в едином темпе по указаниям дирижёра. Интонационный ансамбль зависит от чистоты интонации, от интонационной слаженности, точного воспроизведения высоты звука. Работа над интонационным строем особенно сложна, так как голосовые данные у каждого исполнителя различны. Следует с самого начала занятий следить за точностью воспроизведения звуков, за единой манерой формирования звука.

По ходу разучивания песен дети получают элементарные сведения о музыке, средствах музыкальной выразительности; при разборе содержания знакомятся с терминами, определяющими характер произведения, темп, динамику. Помимо знаний нотной грамоты и теоретических сведений о качествах певческого звука, хормейстер должен хорошо знать сам и научить певцов соблюдать различные правила в пении:

* затактный звук исполняется всегда легко и тихо;
* в музыкальной фразе должна быть вершина, выделенная при помощи динамики и акцентирования;
* последний звук фразы требует сохранения активности до конца длительности;
* при выдерживании длинной ноты, чувствовать ее внутреннюю пульсацию;
* чем быстрее темп, тем звук легче, тише, активнее;
* при движении мелодии вверх, нижний звук необходимо облегчать за счет динамики и атаки звука;
* нельзя сливать два гласных звука, стоящих на стыке слов;
* недопустимо брать дыхание посреди слова (если оно не цепное);
* при пении на цепном дыхании после его возобновления отдельными певцами вливаться в общее звучание незаметно, без толчка;
* нельзя отделять дыханием подлежащее от сказуемого;
* вдох (по объему и скорости) производить в характере песни и др. Развитие певческого голоса детей тесно связано с формированием навыков, лежащих в основе слухового восприятия, умственных операций и вокального воспроизведения. Навыки- действия, которые в результате повторения стали автоматическими. Эти действия могут образовываться и закрепляться в процессе как правильных, так и неправильных вокальных движений.

К основным вокальным навыкам относятся: 1) звуковедение; 2) певческое дыхание; 3)артикуляция; 4) слуховые навыки; 5) навыки эмоциональной выразительности исполнения.

Звукообразование**-** взаимодействие дыхательных, артикуляционных органов с работой гортани. Этот навык является главным. Он определяется владением разнообразным тембром, умением использовать различные типы атаки звука, способы артикуляции. Умение правильно интонировать является частью навыка звукообразования и тесно связано с регистрами. Звукообразование как целостный процесс не исключает навыков артикуляции, певческого дыхания, обеспечивающих качества дикции, способы звуковедения, ровность тембра, динамику и пр.

Навык дыхания включает в себя:

* певческую установку;
* глубокий вдох по объему и в характере песни;
* момент задержки дыхания, в течение которого готовится в «уме» представление первого звука, фиксируется положение вдоха;
* выдох постепенный, экономный (стараться сохранить вдыхательную установку);
* умение распределять дыхание на всю фразу, и пр.

Навык артикуляциивключает в себя:

* отчетливое, фонетически определенное произношение слов;
* умеренное округление гласных в единой манере;
* умение максимально растягивать гласные и коротко произносить согласные.

Слуховой навык включает в себя:

* слуховое внимание, самоконтроль;
* умение различить качественные стороны певческого звучания и эмоциональности выражения;
* вокально-слуховые представления певческого звука и способы его образования.

Данные навыки формируются на основе развития музыкального слуха, а также отзывчивости на музыку. Развитие слуховых и певческих навыков глубоко взаимосвязано с развитием мышления, памяти, воображения, внимания, воли. Все эти навыки, переходящие в свойства личности, взаимодействуют со всем процессом обучения.

Навык выразительностив пении выступает как исполнительский навык и достигается за счет:

* мимики, выражения глаз, жестов, движений;
* богатства тембровых красок голоса;
* динамических оттенков, фразировки;
* чистоты интонации;
* разборчивости дикции, пауз, цезур.

Выразительность исполнения формируется на основе осмысленности содержания и его эмоционального переживания детьми.

Критерий правильного пения: певцам удобно петь, а слушателям приятно их слушать. Неправильное пение сопряжено с усталостью голоса, ощущением неудобства в горле поющего, неестественностью звука, чрезмерной напряженностью. Развитие детского голоса может быть эффективным только на основе правильного пения, в процессе которого и должны формироваться правильные певческие навыки.

 Овладение всеми этими навыками помогает достичь высокого художественного исполнительского уровня.

 Прежде, чем выйти с произведением к хору, преподаватель должен тщательно изучить это произведение – строение, диапазон, интонационные трудности, особенности текста, проработать все дирижерские показы (ауфтакты к вступлениям и снятиям) и т.д. Большое значение имеет дирижёрский жест. С первых занятий необходимо приучать детей к пению по руке руководителя (вступление, динамические оттенки, изменения темпа, снятие).

 Необходимо уметь лично показать детям, чего надо добиться, каким звуком нужно исполнять то или иное произведение, так как дети легче воспринимают наглядный показ, чем просто объяснение словами.

**2.2. Разучивание хоровых произведений**

С первого момента разучивания внимание учащихся направляется на музыкально-выразительные средства исполнения: плавный или отрывистый характер звуковедения, быстрый или медленный темп. Овладение певческими навыками поможет учащимся передать идейно-художественное содержание произведения.

 После показа песни рекомендуется провести с учащимися беседу о содержании, характере произведения, о музыкально-выразительных средствах. Под руководством педагога дети отмечают также исполнительские средства, необходимые для раскрытия содержания и характера данной песни (исполнять песню мягко, ласково или бодро, энергично).

Как известно, мелодия является душой музыки. Ощутить её интонационное своеобразие и живое движение, понять и передать ее «настроение» одна из главных задач исполнителя.

Мелодии песенного характера имеют наиболее обобщенную интонационную сферу и простой ритм, основанный, прежде всего, на повторении главного ритмического рисунка. Они естественны, удобны для исполнения, легко запоминаются, привлекают красотой и певучестью.

Другой тип мелодики – речитативность, когда мелодическое начало уступает место речевомуритмоинтонированию, а слово становится основным носителем выразительности. В этом случае нужно петь и выговаривать, петь и произносить, петь и декламировать, т.е. научиться выражать содержание одновременно в звуке пропетом и проговоренном. Здесь вокализация должна подчиняться декламации, выявляя её музыкальную и образную сущность.

Наиболее свободный характер имеют мелодии инструментального склада, в которых голос становится своеобразным музыкальным инструментом, вплетающим свою мелодическую линию в общее «симфоническое» звучание. В мелодиях инструментального характера особой заботой хормейстера становится вокальное качество звука, его красота, полетность, гибкость и кантиленность.

Мелодика образного характера – ведущий тип детских сочинений. Ей присущи яркость, контрастность, неожиданные повороты, нетрадиционные обороты, внутренний динамизм и особая атмосфера.

С целью более эффективного усвоения песни необходимо разнообразить приёмы и методы работы. Разучивание песни обычно проводится по фразам. Мелодию каждой фразы сначала исполняет учитель, затем весь хор. При разучивании трудных мест полезен прием пения «про себя», стимулирующий развитие внутреннего слуха. Концертмейстер играет мелодию на инструменте, учащиеся, хорошо артикулируя, поют песню «про себя», затем - вслух. Рекомендуется петь песни не только всем коллективом, но и отдельными группами. Важно также приучить детей петь по одному, не стесняясь присутствия товарищей. Это поможет развить у них самостоятельность в пении. Полезно время от времени петь по нотам уже знакомые песни или новые вокально-хоровые упражнения. Также при разучивании песни важно проанализировать мелодический и ритмический рисунок песни, повторить различия фраз, предложений.

Сам процесс репетиций требует большого напряжения и внимания. Для этого необходимо использовать игровые моменты в достижении тех или иных задач, которые ставят перед нами хоровые произведения. Если не внести в репетиционный момент элемент шутки, многое может показаться ребятам скучным. Однообразие особенно утомительно для детей 6-10 лет. Самое страшное – это когда у ребят возникает ощущение: «На завтрашней репетиции будет то же самое, что было вчера и позавчера». Тогда дети начинают пропускать занятия и, того хуже, бросают занятия. Поэтому надо избегать однообразных и скучных репетиций и помнить, что работа с детским хором требует от руководителя выдумки и фантазии, а не голого теоретизирования.

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.

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 педагоги-хормейстеры, 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. Известно, что произведение, на которое затрачено много сил и энергии, становится дороже и ближе юным участникам хора.

В связи с этим хочется обратить специальное внимание хормейстеров на некоторые вопросы исполнительской интерпретации произведений в детском хоре.

**2.3. Звук. Характер звуковедения.**

Разноплановая образность хоровых произведений нуждается в использовании богатой звуковой палитры детских голосов. Это область, где исполнитель уподобляется создателю музыки, ибо никакими нотными и словесными обозначениями невозможно указать ту единственную краску, которая придаст конкретной фразе её неповторимое выражение.

В пении детского хора таятся поистине сказочные возможности звуковой выразительности. Следует лишь вызвать интерес к этой увлекательной работе. И тогда слабые голоса детей сольются в едином тембровом ансамбле с множеством оттенков хорового звука – светлым и темным, плотным и прозрачным, теплым и холодным, серебристым и бархатным, звонким и глухим, а еще гордым, мягким, восторженным, шутливым, задумчивым, безмятежным, возвышенным, радостным…

 С образной наполненностью звука связано и его штриховое разнообразие. Cantabile, legato, marcato , staccato, указанные на страницах партитур – это лишь определенная подсказка, намек возможной интерпретации, а не формальный технический прием. Ведь в музыке сплошь и рядом, даже в пределах одной фразы, штрихи могут изменяться, и их смена органично оправдана как особенностями самого произведения, так и индивидуальным исполнительским замыслом. Кроме того, многолик и характер наполнения этих скупых обозначений. Так, основной прием хорового звуковеденияlegato может быть очень протяжным (legatissimo) и легким, немного «суховатым» и с «добавлением» portamento и так далее.

**2.4. Фразировка**

В узком значении фразировка есть художественно-смысловое разграничение, отчетливое выделение музыкальных фраз при исполнении произведения. Она определяется логикой развития музыкальной мысли. В широком смысле – это искусство выразительного интонирования, искусство, помогающее ясности восприятия сочинения. Темпометроритм, агогика, динамика, артикуляция, штрихи и другие музыкальные средства служат органичному воплощению фразировки. Кроме того, важное значение имеют исполнительская цезура (как порождение живой музыкальной речи внутри, казалось бы, единой фразы) и прием цепного дыхания (объединяющий музыкальный материал в единое целое).

**2.5. Динамика, нюансы.**

Известно, что динамика является могущественным средством музыкальной выразительности. Исполнение динамических оттенков требует творческого подхода. Динамика – не внешний звуковой эффект, а внутреннее природное свойство музыки. Ее определяют не путем «раскрашивания» звуковой ткани, а органичной потребностью в выражении конкретной мысли и чувства. Поэтому каждый раз нужно искать образный подтекст нюансировки, выявляя разнообразными эпитетами характер того или иного нюанса. Возможности голоса ребенка не позволяют использовать большой диапазон звучания, но эмоциональное разнообразие динамики и тонкое соотношение динамических градаций приводят к впечатляющим результатам.

Все нюансы, конечно, не могут совпадать в своем значении и звучании. Один и тот же нюанс, в зависимости от конкретной музыкальной ситуации, может иметь разное толкование, разное выражение и разную степень воздействия. Так, piano может быть мечтательным, тревожным, напряженным, затаенным… Forte – торжественным, страшным ликующим, безалаберным… А сколько красок в близлежащих нюансах! К этому добавим crescendo и diminuendо, контрастное сопоставление звучности, особые динамические эффекты sforzando и subito и так далее.

Динамические обозначения обычно скурупулезно выписаны композиторами, но, несмотря на это, они гораздо более гибки, разнообразны и музыкальны в живом исполнительстве. Особое значение тщательно продуманная динамика приобретает в процессе создания формы сочинения.

**2.6. Темп**

 Темп – один из важнейших факторов формообразования. Неправильно выбранный темп искажает облик и сущность произведения: либо оно распадается на части, дробятся слова и фразы, либо не пропеваются мелкие длительности, ускользают детали текста. Темп музыки определяется выражаемым ею жизненным состоянием. Он не может быть строго раз и навсегда зафиксирован. Живая музыка – это льющаяся музыка, произрастание музыкальной мысли в музыкальную форму; это текущее, изменчивое соотношение всех элементов звучания, составляющих единое целое. Темповая динамика проступает сквозь музыкальную ткань, выражая жизненные процессы, движения души, смену состояний и настроений. Поэтому так важно, прочувствовав с детьми общий характер сочинения и красоту его деталей, создавать живое музыкальное целое на основе темпового единства и естественной агогики.

Осуществление всех этих рекомендаций – долгий, но необходимый процесс, который дает прекрасный результат в работе с хором, оркестром, вокалистами, со всеми музыкантами, особенно в работе дирижеров.

Пути усвоения произведений в каждом детском хоре могут быть неодинаковы. Все здесь зависит от мастерства и опыта руководителя, условий работы и уже установившихся традиций.

**Глава 3. ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ**

**ПРИ КОЛЛЕКТИВНОМ ВОКАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ**

Последнее время хормейстеру часто приходится сталкиваться с *гиперактивными детьми*. Под гиперактивностью принято понимать чересчур беспокойную физическую и умственную активность у детей, когда возбуждение преобладает над торможением. Появление подобного ребенка осложняет жизнь всего коллектива. Он мешает вести урок, вскакивает с места, отвечает невпопад, перебивает учителя. Педагог должен предпринять соответствующие меры, чтобы сохранить дисциплину, работоспособность остальных учащихся в коллективе, на которых также оказывает свое влияние такой ученик. Прежде всего, необходимо провести беседу с родителями: воспитание дома одними методами, а на уроке другими может повредить ребенку. Необходимо его оградить от длительных занятий на компьютере и от длительного просмотра телевизионных передач, особенно способствующих эмоциональному возбуждению. В настоящее время существуют сладкие напитки, жвачки, которые повышают активность человека. Подобные вещи противопоказаны гиперактивному ребенку, это «добавляет дров в огонь». Родители отвечают за то, в каком состоянии придет ребенок на урок. Педагог же отвечает за то, в каком состоянии ученик уйдет с урока.

При работе с такими детьми в коллективе от педагога требуется:

* Соблюдение четкого распорядка урока: начало урока точно в назначенное время, перерывы начинаются и заканчиваются вовремя.
* Урок продолжается 40—45 минут, и любой ребенок должен подчиняться режиму. К сожалению, гиперактивный ребенок не в состоянии поддерживать активное внимание в течение такого длительного отрезка времени. Ему будет легче, если урок разделить на короткие периоды, например, после выполнения 2—3 заданий можно поиграть с детьми в какую-либо музыкальную игру.
* Нагрузка ребенка должна соответствовать его возможностям. Если дети в коллективе могут заниматься какой-либо деятельностью 40 минут, а гиперактивный ребенок работает продуктивно лишь 20 минут, не надо заставлять его продолжать занятие дольше, пользы это не принесет. Разумнее переключить ребенка на другой род деятельности: попросить раздать партии, предложить выполнить поручение — перевернуть страницы концертмейстеру, поднять "случайно” оброненный карандаш и так далее, если ребенок в состоянии будет продолжить занятие, можно разрешить вернуться к нему.
* Чтобы гиперактивный ребенок был внимательным, выполняя какое-либо задание, необходимо не замечать, что он ерзает и вскакивает с места (получив замечание, ребенок будет какое-то время вести себя "хорошо”, но уже не сможет сосредоточиться на задании).
* Психологи заметили: чем более драматичен, экспрессивен, театрален преподаватель, тем легче он справляется с проблемами гиперактивного ребенка, которого влечет все неожиданное, новое (необычность поведения педагога меняет психологический настрой ребенка, помогает переключить его внимание на нужный предмет).
* Нельзя заканчивать урок на произведении эмоционально возбуждающем, в таком состоянии гиперактивный ученик не способен дать отчет в своих действиях. Если же урок был закончен на исполнении подобного произведения, то учеников не следует сразу отпускать домой, можно обсудить организационные вопросы и тем самым дать успокоиться эмоционально возбужденным детям.

В настоящее время увеличилось количество *тревожных детей*. Для таких детей учебный процесс сопряжен с определенным эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. При устном ответе, как правило, пристально наблюдают за реакциями взрослого, обычно задают множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают учителя, проверяя, правильно ли они его поняли. Особую тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде (сдача партий отдельно и в ансамбле, концерты, конкурсы и т.д.). При сдаче партий они, как правило, пристально наблюдают за реакциями педагога и своих коллег — учеников. Такие дети обычно часто переспрашивают учителя, правильно ли они спели. Наличие тревожных детей в коллективе может вызвать чувство неуверенности и в других детях. Иногда это может произойти в самые неподходящие моменты — на концерте или на конкурсе. Поэтому надо бороться с данной проблемой с самого начала и ни в коем случае не запускать. Исправление таких детей требует продолжительного времени. Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего концерта. Чрезмерное повышение тревоги у детей этой категории приводит только к дезорганизации их деятельности.

Задача педагога - создание ситуации успеха, поощрения, поддержки. Огромную роль играют поддерживающие высказывания. Необходимо давать такому ребенку задания, которые у него хорошо получаются, чтобы он убеждался в своих силах.

**Тревожного ребенка** можно заинтересовать – привлечь ассистента из сверстников, который характеризуется высокой коммуникабельностью, доброжелательностью и сумеет вовлечь застенчивого ребенка в игру, в совместную деятельность. Но тревожного ребенка тоже необходимо подготовить: провести беседу, проиграть типичные ситуации. «Ассистент» может сидеть с ним на уроке, замечать все его «чистые ноты». Когда ученик начинает крепнуть, утверждаться в своих силах, можно поставить его в солирующий ансамбль. Один петь он еще, скорее всего, постесняется, а с «группой поддержки» ему будет комфортнее.

Воспитание детей состоит в гибком использовании педагогом различных форм и методов педагогического воздействия с целью достижения оптимальных результатов в учебно-воспитательном процессе каждым ребенком. В работе должны учитываться интересы, способности, возможности детей для занятий музыкальной деятельностью. *Индивидуальный подход* имеет большое значение, так как дети имеют разные учебные возможности. Каждый педагог должен учитывать это!

Ещё одним немаловажным фактором, способствующим сохранению и укреплению здоровья детей, является *эмоциональный климат урока*. Доброжелательность, глубокая заинтересованность в личности каждого ребёнка, умение и пошутить, и сгладить острые углы, а главное взаимное уважение – вот то, что создаёт благоприятный эмоциональный климат урока, без которого невозможно использование здоровьесберегающих технологий на уроке.

По мнению психологов, весьма важен так называемый «терапевтический эффект» уроков музыки. Когда дети раскрепощены, у них включаются внутренние резервы организма, уроки не утомляют, а наоборот, ребята вдохновлены и способны к дальнейшей учебной деятельности. Творческая атмосфера в классе создаётся только тогда, когда дети не боятся ошибиться, допустить оплошность. И задача, стоящая перед педагогом, – сделать труд детей радостным, а уроки - интересными.

**Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ЗАНЯТИЯХ**

История оставила немало фактов, свидетельствующих об успешном использовании с древнейших времен терапевтических возможностей музыкального искусства. О целебных свойствах музыки человечество узнало еще из Библии. Первым, кто научно объяснил лечебный эффект музыки был Пифагор. Выдающийся психоневролог академик Бехтерев считал, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую усталость и придает физическую бодрость.

С 1969 года в Швеции существует музыкально-терапевтическое общество. Благодаря сотрудникам этой организации стало известно всему миру, что звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое излучение, за считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусы гриппа.

Западные ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к убеждению: некоторые мелодии действительно обладают сильным терапевтическим эффектом. Духовная, религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя. Если сравнивать музыку с лекарствами, то религиозная музыка — анальгетик в мире звуков, то есть она облегчает боль. Пение веселых песен помогает при сердечных недугах, способствует долголетию. Но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. Этот музыкальный феномен, до конца еще не объясненный, так и назвали — «эффект Моцарта». Медики установили, что струнные инструменты наиболее эффективны при болезнях сердца. Кларнет улучшает работу кровеносных сосудов, флейта оказывает положительное воздействие на легкие и бронхи, а труба эффективна при радикулитах и нейритах.

Научно доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ и, как следствие, активнее идут восстановительные процессы. В начале XX века было экспериментально доказано, что музыкальные звуки заставляют вибрировать каждую клетку нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на изменение кровяного давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. Не случайно в современной медицине все большее распространение получает музыкотерапия, которая представляет собой методику использования музыки в качестве средства оздоравливания.

Следует подчеркнуть, что в России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом лечения в 2003 году. Лидерами Российской школы являются психологи Валентин Иванович Петрушин и СамвелШушарджан, которые интенсивно изучают влияние музыки на здоровье человека. Они считают, что одна из основных задач урока музыки – снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный эмоционально-энергетический тонус учащихся.

**Виды музыкальной терапии**

Музыкальную терапию можно использовать на вокально-хоровых занятиях в различных видах, а именно:

* - оздоровительный массаж
* - различные виды дыхательных упражнений
* - артикуляционная гимнастика
* - музыкально-игровая деятельность
* - вокалотерапия
* - логоритмика
* - ритмотерапия
* - фольклорная арт-терапия
* - улыбкотерапия
* - оздоровительные паузы
* - пассивная музыкотерапия.

**Глава 5. ГИГИЕНА ДЕТСКОГО ГОЛОСА**

Одним из важнейших условий развития детского пения является повышенный интерес, внимание к процессу развитиядетского голоса. Его физиологические, психологические и возрастные особенности в практической работе являются краеугольным камнем.

Чтобы научиться правильно и качественно петь необходимопридерживаться певческого режима. Прежде чем приступить к занятиям, следует обратить внимание на состояние дыхательных путей, особенно в полостях носа, зева, так как все органы голосового аппарата непосредственно связаны между собой, а в целом поддерживают дыхательный процесс, который является основой вокально-хоровой техники. При затрудненном дыхании воздух извне попадает в неочищенном виде, а это способствует расстройству глотки,гортани, легких.

Охрана детского голоса тесно связана с постоянной изменчивостью, ростом детского организма. При работе с детьми следует всегда учитывать такую их особенность, как способность выдерживать физические нагрузки. Пение — процесс физиологический, во время которого происходят большие затраты энергии, связанные с дыханием, работой в удобных и неудобных тесситурах, удерживанием вокальной позиции и, наконец, с умением выдерживать длительные по времени репетиции и концертные выступления. Руководителю следует всегда внимательно относиться к здоровью юных артистов, неспособных выдерживать перегрузки.

Занятия с детьми нужно проводить в проветренных, не душных помещениях.Обучение в нездоровом, неочищенном состоянии вызывает воспаление ротовой полости и зева. Поэтому очень важно проводить репетиции в хорошо проветренном помещении. Простудные заболевания вызывают трахеит, режущую боль взеве, хрипоту, кашель с неотделяемой мокротой. Бронхит возникаетпри занесении инфекции во время простудных явлений. Острый ларингит возникает при перегрузке голосового аппарата. Перегрузка, неправильный режим работы, или неверная классификация типаголоса приводит к более болезненным явлениям: узелкам на связках.

Необходимо соблюдать такой ритм работы, при котором дети после репетиционного часа занятий имеют отдых (перерыв), способствующий снятию напряжения, своего рода «реабилитация» после сложного урока. Нежелательно проведение репетиций в раннее время, когда голос, как говорят, «еще спит», или поздно вечером, когда наступает время детского биологического сна. В таком случае происходит насилие над детским голосом, что препятствует его естественному звучанию, может навредить здоровью ребенка.

Руководитель должен учитывать то, что вредно действуют на голосовой аппарат холод, жара, пыль. Расшатывают голос громкие разговоры и форсированное (крикливое) пение, злоупотребление неудобной (высокой, низкой) тесситурой, исполнение завышенного по трудности репертуара. Перед пением не рекомендуется употреблять в пищу ничего, что бы раздражало горло: острое, соленое, горячее, холодное, а также шоколадные конфеты и сладости. Отрицательно действует на голос переутомление. При болезнях голосового аппарата, при переутомлении присутствие на занятиях не рекомендуется, так как голос в этих случаях должен находиться в состоянии покоя.

До недавнего времени пение мальчиков и девочек в период мутации запрещалось, однако опыт ряда педагогов нашего времени доказал, что осторожные занятия пением в это время с учетом щадящего режима возможны. В тех случаях, когда голосовой аппарат ребенка нездоров или вызывает проблемы, руководитель хора обязан направить ребенка на консультацию к врачу.

Часто встречаются в практике хоровых коллективов выездные мероприятия — концертные выступления в других районах и городах, отдых в детских лагерях и прочее, где на руководителя хора ложится бремя ответственности за здоровье юных хоровых певцов. Хормейстер обязан правильно организовать репетиции и концерты, питание, отдых, а также заботиться о защите детей от простудных заболеваний.

**Глава 6.КОНЦЕРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.**

Важную роль в духовной жизни каждого хорового коллектива играет концертная деятельность.

Руководителю необходимо помнить, что в жизни каждого коллектива должны присутствовать концертные выступления, стимулирующие и творческий рост, а часто и дальнейшую судьбу коллектива. Удачное выступление не только упрочивает авторитет самого руководителя, но и воплощает специфическую форму хорового пения – исполнительскую. При условии постоянных выступлений на различных праздниках не только формируется постоянный коллектив участников школьного хора, объединенных общей целью и совместным чувством ответственности за порученное дело, но и происходит приобщение к музыке огромного количества незанятых в коллективе детей, стимулируя их интерес к самостоятельному музыкальному творчеству. Для этого в ДШИ №1 ежегодно проводятся не только отчётные концерты школы и хорового отделения, но и внеклассные праздничные мероприятия (Посвящение в первоклассники, Новогодние вечера, фольклорные праздники), концерты для СОШ и детского сада, концерты, посвященные государственным праздникам, тематические лекции-концерты.

Каждый концерт – это не только проверка исполнительского уровня коллектива, его творческий отчёт, но и пропаганда хорового искусства.

К каждому концертному выступлению хор готовится специально. Проводятся плановые репетиции, которые завершает генеральный «прогон» программы. В это время детально отрабатывается построение хора, его вход и выход, ведение программы.

Желательно, чтобы генеральная репетиция состоялась непосредственно там, где будет проходить концерт. Если нет возможности провести генеральную репетицию за несколько дней до концерта или за день до концерта, её нужно сделать в день концерта (скажем, утром, если концерт вечером, или непосредственно перед концертом). Репетиция, прежде всегопреследует цель акустической настройки хора: нужно найти лучшее место на сцене, правильно расставить ребят по отношению к залу, дирижеру, концертмейстеру. На репетиции необходимо учитывать разницу акустического эффекта при пении в пустом зале и заполненном слушателями.

Обычно на концерте хор выстраивается в несколько рядов, в зависимости от количества участников хорового коллектива и величины сцены. Наиболее распространенное построение – в четыре ряда. Если на сцене имеются станки, то нижний ряд стоит на полу, а три других ряда – на станках. Если нет специальных станков, то за первым рядом, который обычно состоит из детей небольшого роста, становятся дети более высокие, далее на стульях стоит ещё один ряд, и для последнего ряда можно поставить столы.

Возможны и другие варианты построения хора. Например, первый ряд певцов садится на стулья, второй – встает за стульями, третий становится на задний ряд стульев, четвертый на столы.

Построения могут быть различными, но не следует забывать, что хор, расположенный в одной плоскости – в затылок друг другу, - теряет часть своего звучания, что не может не сказаться на качестве выступления.

Концерты должны проходить в хорошо проветренном нежарком помещении. При пении поглощение кислорода легкими происходит значительно активнее, чем обычно, а при высокой температуре воздуха в зале у хористов может наступить временное кислородное голодание. Следует предупредить детей, что если кто-то из них во время концерта почувствует себя плохо (головокружение, сухость во рту), пусть немедленно, но спокойно уйдет за кулисы, а если это невозможно, сядет на станок. Иногда дети боятся уйти со сцены, стараются превозмочь себя и в результате этих усилий теряют сознание.

При проведении концерта необходимо иметь в виду возраст аудитории. Часто концерт хора сопровождается рассказом об авторах исполняемых песен, о самом хоровом коллективе.

Разговор с аудиторией облегчает контакт хора со слушателями, способствует восприятию услышанного. Конечно, беседа не должна быть утомительной, длинной, её цель – пропаганда хоровой музыки. Вести беседы может сам руководитель, ему помогают (что очень желательно) дети хора – ведущие.

Планирование концертной деятельности – вещь необходимая и непростая. Перенасыщение концертной деятельности может отрицательно сказаться на учебном процессе. С другой стороны, без концертных выступлений жизнь любого самодеятельного коллектива становится неполноценной. Если план составлен разнообразно, интересно, не перегружен концертами, то коллективы смогут планомерно готовиться к выступлениям, постоянно повышать свой исполнительский уровень, а творческая жизнь станет интересной и насыщенной. Каждый концерт для ребят – это серьёзное испытание, экзамен перед слушателями.

В этой ситуации необходима тщательная подготовка программы: в зависимости от направленности (тематический концерт, эпизодическое пение массовых песен в литературно-музыкальных композициях в общешкольном мероприятии и пр.) формируется последовательность песен, исходя из методических принципов, указанных выше. Зачастую школьным хором закрывают или открывают школьный концерт: в этом случае ответственность хористов и руководителя хора всемерно повышается. Здесь невозможно выступление неподготовленное, наспех, чтобы участники не испытывали потом чувство неловкости. Чтобы этого не случилось, детей перед выступлением надо психологически подготовить, распеть, повторить наиболее трудные места, собрать внимание хористов и объединить их усилия для решения задачи концертного выступления. Немаловажным фактором является внешний вид коллектива: аккуратно выглядит хор в единой форме, когда все причёсаны и дисциплинированы. Руководителю следует учесть и расстановку хористов, и их выход и уход со сцены.

Исходя из проблемы репертуара, исключительно важным моментом является составление программы выступления. Планомерность строения программы, наличие в ней высокоидейных и высокохудожественных произведений, тщательная продуманность последовательности песен позволяют сохранить и стилистическое, и образное, и познавательное, и воспитательное единство концерта.

Для составления программы концерта очень важно начало концерта – как энергетически распев хора и как музыкальная заявка, дающая представление о коллективе. Чаще всего это гимническая, торжественная музыка.

Номера программы хорошо выстроить по контрасту, чтобы публика не уставала, а также по возникающей энергетике, отбирая номера с яркой запоминающейся мелодией.

Для восприятия концерта в целом его завершение также важно, как и начало. Детям желательно исполнять в конце весёлые шлягеры, шуточные произведения с высокой энергетикой. Память о концертах остается у ребят надолго, а хоровой коллектив обычно делает еще один шаг к высотам хорового искусства.

 Художественный вкус руководителя хора и планомерно проводимая им репертуарная политика всегда смогут воссоздать при выступлении атмосферу настоящего певческого праздника, когда чувство подъёма, радости соприкосновения с настоящим искусством рождает ощущение единения исполнителей и слушателей, выполняя основную функцию эстетического восприятия – формирование творческой личности.

Исходя из собственного опыта работы с детским коллективом, хочу подробнее рассказать о том, какую важную роль в деле воспитания подрастающего поколения имеет организация детских праздников.

Какого бы возраста не был бы школьник – он всегда ребёнок, которому свойственно играть, соревноваться, коллективно творить и выступать на публике. Успех всех ваших начинаний зависит от инициативы, самодеятельности и творчества самих детей. Дети испытывают потребность в ярких, красочных событиях, которые делают их жизнь радостной, развивают творчество, фантазию, побуждают к активным позитивным действиям.

Детский праздник в школе даёт детям возможность проявить свои способности, склонности, а учителю – лучше узнать воспитанников, ненавязчиво влиять на них в нужном ему направлении.

Хороший, умный праздник – яркое событие в жизни детей, которое запоминается своей сюрпризностью, необычностью. Дети любят праздники за то, что они дарят радость, вызывают яркие эмоциональные переживания. Среди равнины школьных будней они как блистающие вершины, манящие и одновременно требующие определённых усилий для восхождения на них.

Вот уже несколько лет в нашем детском коллективе праздники являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Совместно с коллегами, ребятами и их родителями мы делаем постановки музыкальных сказок, устраиваем яркие фольклорные гуляния, КВНы, проводим традиционные концерты (посвященные государственным праздникам, отчетные показы хорового отделения, выступления на родительских собраниях), различные конкурсы и викторины. Конечно, содержание каждого праздника зависит от того, какие дети и родители в классе, какими способностями они обладают, поэтому праздники всегда так не похожи один на другой. Но есть определённые условия для организации и проведения любого праздника.

Подготовка праздника – это большое и важное дело, коллективное и непременно творческое, требующее труда и фантазии, выдумки и изобретательности взрослых и детей, - тогда он интересен всем. При подготовке к празднику происходит разновозрастное общение, ребята «заражаются» духом творчества, дружелюбия, сопереживания. Все это создаёт атмосферу увлеченности, радости, эмоционального комфорта в коллективе. Принимая участие в подготовке и проведении праздников, дети и взрослые реализуют свои скрытые возможности, набираются энергии для будущего. Праздники повышают общий тонус школьной жизни.

Что же помогает сделать праздник ярким и запоминающимся событием в жизни детей? Конечно же, совместная (детьми и взрослыми) разработка идеи, сюжета, его построения, детальная проработка его содержания. Вовлекая детей в подготовку праздника, мы учим их серьёзно относиться к событиям общественной и коллективной жизни. А кроме того, это помогает избежать огорчения и разочарования, если что-то получится не так, как было задумано.

Очень важно, чтобы каждому ребёнку нашлось место для проявления своих талантов, способностей, увлечений. Если одни дети постоянно выступают в роли главных участников, а другие – только в роли зрителей, то это проводит незримую границу между ними. Дети любят быть в центре внимания. Пусть на празднике каждый почувствует свою значимость и необходимость. С этим условием связано ещё одно – обеспечение каждому участнику эмоционального комфорта. Детям должно быть хорошо, уютно, тепло и весело. Всё это даёт особая атмосфера праздника – радостная, игровая, необычная.

Праздник – это всегда творчество, импровизация. Не стоит использовать готовые сценарии, традиционные разработки. То, что интересно одним, оставит равнодушным других. Всё зависит от возраста, уровня развития, сложившихся взаимоотношений, опыта организации коллективных дел. Не надо лишать детей удовольствия самим подготовить праздник. Это не только развивает школьников, но и делает их жизнь более наполненной.

Хорошей традицией станет обсуждение каждого выступления с подробным разбором успехов и недостатков. В обсуждениях участвует весь коллектив, кроме того, можно пригласить учителей, родителей. Цель таких обсуждений – воспитать в коллективе желание совершенствоваться, повышать свой исполнительский уровень. Ребята делятся впечатлениями, обмениваются мнениями, расспрашивают о чём-то слушателей, и никто обычно не обижается на критические замечания.

И ещё весьма важное условие в подготовке, проведении и последующем обсуждении праздника - уважительное, терпеливое отношение учителя к детям, их предложениям, предпочтениям, желаниям и нежеланиям, реальным и потенциальным возможностям. Любой ребёнок – абсолютная ценность. Нужно каждому предоставить свободу выбора занятия, роли, мнения, способа действия.

Экспериментальная работа доказала: все дети могут и должны заниматься искусством, причем серьёзно, на профессиональной основе, приобщаться к эстетической культуре, овладевать навыками, необходимыми для формирования активной творческой личности.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Значение занятий искусством, музыкой, точнее пением очень конкретно и затрагивает три важнейших для жизни человека сферы:

Здоровье: в процессе пения происходит естественная реабилитация состояния человека, восстановление его работоспособности, что научно доказано и обосновано.

Интеллектуальное развитие: благодаря воздействию на процесс формирования мышления стимулируется мыслительная деятельность, развивается и укрепляется память.

Самоактуализация: формируются метапотребности (отдаленные цели), которые организуют жизнь и вносят в ее течение смысл, упорядоченность и духовную свободу.

Нельзя забывать, что оптимальный период для занятий искусством – детство, когда человек открыт для диалога и восприятия информации. Занятия искусством – жизненная необходимость: правое полушарие – “эмоциональный мозг” является основой для развития левого полушария – “мозга рассудочного”. Только в этом случае происходит равномерное развитие обоих полушарий. И только такое развитие создает полноценную и психически устойчивую личность. Таким образом, обучение детей пению, приобщение их к миру прекрасного, к музыкальному искусству является мощным средством их воспитания и развития.

Вокальное воспитание детей в настоящее время осуществляется главным образом через хоровое пение.

Глубокие знания педагогики и психологии, изучение и применение на практике ведущих методик по развитию и охране детского голоса, а также личностные качества педагога-воспитателя позволят молодому дирижеру создать хоровой коллектив не только с широкими исполнительскими, но и в большей степени воспитательными возможностями, формируя у участников коллектива волю, трудолюбие, ответственность, отзывчивость, доброту.

Предлагаемые вам методические рекомендации являются результатом моего опыта работы с детским хором. Я не утверждаю, что моя методика идеальна, но считаю, что у каждого, кто работает с детьми, есть и должно быть что-то своё, чем он мог бы поделиться. Используя вышеперечисленные методические приёмы в своей практике можно добиться за короткий срок достаточно высоких показателей.

Руководитель хора при подборе репертуара должен стремиться к тому, чтобы каждое произведение оставляло в душах хористов и слушателей добрый след. В этом случае у детей будет много любимых произведений, от которых потянутся ниточки к музыке не только хоровой, но и балетной, фортепианной и т.д. Выбирая репертуар и исполняя его, мы воспитываем у наших учеников благожелательное отношение к музыке. Прежде, чем учить с хором те или иные сочинения, нужно ясно представлять, какие мысли и чувства они будят у детей. Сама личность руководителя, его яркая речь, эрудиция, образный рассказ помогут хористам в их дальнейшем художественном росте, в оценке лучших произведений репертуара и качественном их исполнении с решением всех заключенных в подобных песнях музыкально-выразительных и идейно-образных задач.

Таким образом, увлечь ребят музыкой – основная идея занятий на хоре. Если сам учитель любит музыку, ребята сразу же почувствуют это и им передастся увлеченность учителя. От того, как пройдет урок, зависит очень многое. Если ребята почувствуют, что педагог верит в них и относится к ним с уважением, они сразу же сами поверят в учителя и, что очень важно, поверят в самих себя и, вместе, достигнут высоких результатов.

В заключении хотелось бы пожелать всем, кто любит хоровое пение, больших творческих успехов и побед, дерзаний и поисков. Надеюсь, исполнение хорошей музыки доставит хору, дирижеру и слушателям творческую радость.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Госстандарт образования РК, Астана, 2004 .
2. Концепция образования в РК до 2015 г., Астана, 2004.
3. Концепция воспитания в системе непрерывного образования РК, Астана, 2009.
4. Концепция этнокультурного образования в РК , 1996.
5. Аманов Б., Мухамбетова А. Казахская традиционная музыка и XX век. Алматы: Дайк-Пресс, 2002
6. Арийкайнен Г. Хоровое пение в Казахстане. Алма-Ата, 1965.
7. Алибекова Б.Казахская государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова: Традиции и современность. Журнал Музыкальная жизнь №4 2011
8. Ахметова Г. Восхождение маэстро и казахская капелла. Алматы, 1999.
9. Буланов В. Метод музыкального и вокального развития учащихся в условиях интенсивной работы детского хора (обучающая техника классик-хора «Аврора»). – Екатеринбург, 2000.
10. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – СПб., 2000.
11. Джумакова У.Р. Творчество композиторов Казахстана 1920-1980 годов. Проблемы истории, смысла и ценности. – Астана, 2003.
12. Дуганова Л.П., Славкин М.И. Проблема репертуара в детском хоре: миф или реальность? – М.: Владос, 2001.
13. Иванова С. К истории становления хорового жанра в казахской опере (30-40-е годы) // Сборник научно-теоретических статей памяти И. И. Дубовского. Алма-Ата, 1990.
14. Касымова Г. Ритуальная музыкальная культура казахов. Алматы, 2008.
15. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н\Д: Феникс, 2002.
16. Нугманова А.А. Вокальное воспитание детей и подростков в казахских школах. Автореферат канд.дис. М. ,1970. с.
17. Стулова Г.П. Теоретические основы вокальной работы с подростками. М.: РАМ им.Гнесиных, 1996. – с.42-48
18. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. – М., 2002.
19. Стулова Г.П. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором: Учебное пособие. М.: Классикс Стиль, 2005.
20. Федонюк В. Детский голос. Задачи и методы работы с ним. – СПб: Союз художников, 2003.
21. Филимонова Е. Каноны круглого стола. – СПб: Союз художников, 2003.
22. Сеть ИНТЕРНЕТ, базы данных по музыкальной педагогике.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Открытый урок хорового класса

ТЕМА УРОКА: «Влияние репертуара на развитие певческих навыков у детей младшего школьного возраста»

ЦЕЛЬ УРОКА: Закрепить основные правила пения: певческое дыхание,

 правильное положение корпуса певца, звукоизвлечение,

 интонирование, дикция, выразительное исполнение.

ЗАДАЧИ УРОКА:

1. Обучение основным элементам вокально-хорового искусства.
2. Воспитание вокального слуха.
3. Развитие музыкально-творческих способностей (восприятия, внимания, музыкального слуха, певческого голоса, мышления, памяти, воображения), укрепление интереса и любви детей к музыке.
4. Увлечение учащихся вокально-хоровым репертуаром и расширение кругозора.

ПЛАН УРОКА:

1. Оргмомент.
2. Распевание хора.
* Артикулярная гимнастика.
* Дыхательная гимнастика.
* Логопедическая гимнастика.
* Голосовые сигналы доречевой коммуникации.
* Вокально-хоровые распевки.
1. Работа над развитием основных певческих навыков при исполнении песенок-попевок
* «Тише мыши» (движение мелодии вверх и вниз, точное выдерживание пауз, интонирование интервалов)
* «Песенка про смех» (пение слогов «ха», «го», «хи» - формирование гласных звуков, чистота интонирования, пение в разных регистрах)
* «Петушок» (отработка элементов двухголосия и навыков унисонного звучания)
* «Звуки природы» (пение с элементами движений, интонирование в разных регистрах – до2, до1, Т5/3, выстраивание унисона)
1. Разбор песни Й.Гайдна «Старый клавесин» (знакомство с текстом, характером произведения, краткие сведения об эпохе, инструменте и пр.)
2. Игра «В музыкантах я родился…» (исполнение песен)
* Б.Байкадамов «Кел, билейiк»
* «Кошкина диета»
* Г.Гладков «Песня о Хоттабыче»
* русская народная песня-игра «Елизар»
* Н.Алпарова «Сорока»
* Г.Струве «Новогодний хоровод»
1. Закрепление.
2. Итог урока.
3. Домашнее задание.

ОБОРУДОВАНИЕ: нотная литература, хоровые партии, карточки, иллюстрации.

ХОД УРОКА:

 - Добрый день!Сегодня мы с вами повторим и закрепим всё, чему научились за предыдущее время. А также узнаем много нового и интересного о том, как же нужно учиться петь правильно.

 -Итак, во-первых, покажите мне, как нужно правильно сидеть на хоре?

 -Молодцы! Спины выпрямили, ножки упираются в пол, животики подтянуты, головою не вертим и, наконец, не забудьте подарить мне свои улыбки и красивые глазки.

***Артикулярная гимнастика, которая активизирует мышцы лица:***

* Четыре раза слегка прикусите кончик языка.
* Упритесь языком в верхнюю губу, нижнюю губу, в правую щеку, в левую щеку, пытаясь как бы проткнуть их насквозь.
* Пощелкайте языком, изменяя форму рта.

 -А как вы думаете, что ещё необходимо для правильного и красивого пения? (дыхание). Напомню вам о правильном дыхании певца:

 Это очень интересно

 Научиться песни петь.

 Но не каждому известно,

 Как дыханием владеть.

 Мягким делать вдох старайся,

 Вдыхай носом, а не ртом.

 Да смотри, не отвлекайся,

 Сделал вдох – замри потом.

 Выдох делай тихим, плавным,

 Как кружение листа –

 Вот и выйдет песня славной,

 И свободна, и чиста!

Теперь давайте все вместе сделаем ***дыхательную гимнастику.***

1. Упражнение «Дышим по руке дирижера»
2. Упражнение «Старинная книга»
3. Упражнение «Праздничный торт»
4. Упражнение «Собачки»

***Логопедическая гимнастика***

1. на букву “Н”: девочка ноет, у неё болит зубик, она прикладывает поочерёдно руку то к одной щеке, то к другой, произносит длинно “Н-н-н”, “Н-н-н” (все движения мы делаем примерно по 8 раз)
2. изображая звонок в дверь, произносим “тр-р-р-р” (8раз)
3. поднося кулачок к одному уху, представляем, что в руке маленький комарик, он пищит мягко: “Зь”, в другом кулачке представляем большущего комара, он пищит “З” (поочерёдно по 4 раза)
4. Изображаем дворника с маленькой метёлкой рукой делаем дугообразные движения по маленькой амплитуде, произносим мягко “Щь” (мягкий знак в данном случае не орфографическая ошибка, а обозначение очень мягкого звука), Большая метла- увеличивается амплитуда дуги и звук произносится “Ш” (попеременно по 4 раза).

***Голосовые сигналы доречевой коммуникации:***

* Согреваем дыханием руки. Выдох должен быть бесшумным, но интенсивным.
* Перевести бесшумный выдох на шипение горлом, не прерывая дыхание.
* *«От шепота до крика»*. Скажите «раз, два» шепотом, усиливая звук к слову «десять» (крикнуть!).

- Молодцы, хорошо! Приступаем к распевкам. Не забывайте при пении о правильном положении вашего корпуса и следите, пожалуйста, за качеством звука.

1. «Тише мыши» (движение мелодии вверх и вниз, точное выдерживание пауз, интонирование интервалов)
2. «Песенка про смех» (пение слогов «ха», «го», «хи» - формирование гласных звуков, чистота интонирования, пение в разных регистрах)
3. «Петушок» (отработка элементов двухголосия и навыков унисонного звучания)
4. «Звуки природы» (пение с элементами движений, интонирование в разных регистрах – до2, до1, Т5/3, выстраивание унисона)

- Молодцы! Теперь мы с вами окончательно распелись и повторили во время распевок знакомые правила пения.

Сегодня на уроке вы познакомитесь с новой песней австрийского композитора-классика Йозефа Гайдна «Старый добрый клавесин».

- Ребята, как вы думаете, что такое клавесин? Это старинный музыкальный инструмент. Он был очень популярен в Западной Европе на протяжении 16-18 веков. В каждой стране он имел своё название: в Италии - клавичембало (clavicembalo), или просто чембало (cembalo), во Франции - клавесин (clavecin), в Англии - арпсихорд (harpsichord), в Германии - кильфлюгель (Kielfliigel), в России - клавицимбал или клавесин.

Именно этот инструмент стал прародителем современных, знакомых каждому из нас – фортепиано и рояля. Давайте вместе прочитаем слова песни. И сегодня только познакомимся с мелодией, вы поможете мне и нарисуете движение мелодии своими жестами (работа над произведением).

А теперь настало время немного поиграть. Для этого нам необходимо поделиться на две группы.Раньше существовала такая игра про садовника и цветы: «Я в садовниках родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме…розы».Предлагаю вам провести музыкальный вариант этой игры, называя не цветы, а песни.

Каждый раз я буду обращаться к одной из групп, а ваша задача узнать по рисунку песню и правильно, красиво её исполнить. На этой игре мы и узнаем, какая группа ребят была внимательнее на уроках, кто же сегодня исполнит песни лучше всех?Итак, начинаем…

 В музыкантах я родился,

 Не на шутку рассердился,

 Все мне песни надоели,

 Кроме - …

Б.Байкадамов «Кел, билейiк», «Кошкина диета», Г.Гладков «Песня о Хоттабыче», «Елизар», Н.Алпарова «Сорока», Г.Струве «Новогодний хоровод».

-Хорошо! Спасибо за ваше исполнение. Все сегодня постарались.Теперь давайте подытожим наш сегодняшний урок.

- Что же необходимо для правильного пения?

1. правильная постановка корпуса;
2. правильное певческое дыхание;
3. правильное формирование звуков, звукообразование;
4. правильное звуковедение;
5. чистое интонирование;
6. исполнение произведений в характере, выразительно;
7. дикция, артикуляция.

- Молодцы! Конечно дальше, на каждом уроке вы будете узнавать всё больше и больше нового о правилах пения. Спасибо вам большое за сегодняшний урок. Я жду вас на следующем своём уроке здоровыми, весёлыми и надеюсь, что все вы выполните домашнее задание: выучить слова новогодних песенок наизусть. До свидания!