

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ

Хуснуллина Альфия Альбертовна

преподаватель хоровых дисциплин

МАОУ ДОД «ДШИ №7»

г. Набережные Челны, Республика Татарстан

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО– ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА (ХОРА) В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. ЕГО ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация: автор в статье раскрывает, что же собой представляет сегодня хоровой коллектив, как организовать работу с ним, какими принципами, руководствоваться и какие педагогические цели и задачи должен ставить перед собой руководитель хора.

«Хор и дирижёр, единое целое»

(Владимир Минин)

Введение.

Вопрос коллективного сотрудничества в наше время стоит весьма остро и музыкально–педагогическая среда не является исключением. Ни для кого не секрет, что современная музыкальная культура представляет собой сложную и пёструю картину. Явный крен массового вкуса к развлекательным и эстрадным жанрам, снижающийся интерес к серьёзной музыке, к её академическим жанрам и в первую очередь к хору предъявляет к хоровым дирижёрам особые, весьма серьёзные требования. В этих условиях постановка высоких целей и задач, формулирование прогрессивных моделей обучения и воспитания становятся особенно актуальными.

«Правь выше, не то снесёт!»– этим девизом должна руководствоваться дирижёрско–хоровая школа, ставящая перед собой высокие цели, пытающаяся осознать своё направление, систему выразительных средств, педагогических принципов и установок.

Целью начального звена музыкального образования является помощь де-

тям в овладении основами музыкальной культуры, прививании любви к хоровой музыке. Уже одно это может служить истинным критерием оценки качества работы, как отдельных преподавателей, так и целых педагогических коллективов. Ибо радость этого чувства может возникнуть лишь в условиях художественной практики, непосредственного контакта с хоровой музыкой, систематического приобщения детей к пониманию прекрасного в искусстве и в жизни и, что самое главное, ощущение того, что они сами создают красоту в процессе коллективного труда в хоре над совершенствованием музыкального исполнения. Чем выше исполнительское мастерство хора, чем увлечённее репетиционная работа над музыкой, тем результативней и воспитательный процесс в художественном коллективе. Именно в хоре дети начинают чувствовать себя музыкантами–исполнителями.

Таким образом, хор, являясь центральным элементом учебно–воспитательной системы, определяет качественный уровень всей её деятельности.

Так что же собой представляет сегодня хоровой коллектив? Как организовать работу с ним? Какими принципами, руководствоваться и какие педагогические цели и задачи должен ставить перед собой руководитель хора.

Организация хора.

Организация хора – процесс довольно длительный и его не следует искусственно форсировать. У каждого руководителя свой «Проект» хора. Это определяет неповторимость процесса организации в каждом данном случае.

Наиболее сложной частью работы руководителя хора является создание творческого коллектива, в котором одна из главных задач состоит в воспитании уважительных и доверительных отношений между его участниками и руководителем, потребности к совместному общению, главной целью которого является хоровое пение.

Конечно, увлечённость хоровым пением возникает не сразу, особенно на начальном этапе обучения, и здесь нужна система психологических контактов, способных сплотить детей в единый коллектив: совместное посещение художе-

ственно–творческих мероприятий, тематические вечера отдыха, открытые уроки для родителей, маленькие концерты в близлежащих детских учебных заведениях (например, в детских садах). Во всей этой работе значение руководителя хора трудно переоценить.

Такая система работы, в конце концов, приведёт к спаянному дружбой коллективу, в котором руководитель будет предметом глубокого уважения. Руководитель же в свою очередь обязан внимательно относиться к каждому участнику хора, знать его трудности и заботы, уметь добрым советом и конкретным делом помочь членам хорового коллектива, постоянно поддерживать связь с родителями учащихся. По сути, беззаветно любить не только хоровое искусство, но и многоплановую работу, связанную с организацией коллектива.

Роль дирижёра и специфика его работы с музыкальным художественным коллективом.

Все мы понимаем, что роль хорового дирижёра в создании творческого, по–настоящему профессионального на высоком уровне музыкального коллектива очень высока. Работая с живыми голосами дирижёру приходится сталкиваться с проблемами живых людей. И умение настроить, направить, правильно подобрать слова для раскрытия цельного художественного образа. Раскрыть вокальные возможности каждого голоса так, чтобы впоследствии хор звучал, как единое целое обязывает руководителя быть разносторонне развитой личностью, педагогически образованной и обладать широкой общей эрудированностью, быть одержимым искусством хорового пения, общественным деятелем, страстно увлечённым идеей духовного совершенствования людей.

Прежде всего, дирижёр должен обладать хорошими вокальными данными и уметь влюбить детей в свой голос. Поскольку начальное обучение в хоре всё же строится на подражании преподавателю, дети, добиваясь такого же звучания, будут ему подражать, тем самым будут развивать свои вокальные певческие данные. Пожалуй, это и станет первым шагом к единению тандема хора и дирижёра.

Параллельно с работой над хорошим вокальным звуком, должна вестись

работа по развитию хорошего музыкального слуха (в пении, это называется чистым интонированием). Эти, две важные нераздельные составляющие, качественного звучания хора в итоге подчинены единой цели – художественно–выразительному исполнению произведения. Вокально–техническая и художественная работа с первых шагов обучения должна вестись в единстве. На начальном этапе обучения преобладает техническая, а на более позднем, внимание концентрируется больше на художественной стороне произведений.

Уровень мастерства хора полностью зависит от умения дирижёра обучить хор тому, что необходимо для художественного воплощения музыки. Если хормейстер при подготовке хора к художественно–исполнительской работе ставит своей задачей лишь «разогреть связки» певцов, бессистемно пропевая несколько вокальных упражнений, то многого он не добьётся. Гораздо больших успехов, можно добиться путём интенсивного, разностороннего систематического обучения певцов хора, построенного на сочетании чисто вокальных упражнений (имеющих целью вокальное развитие хора) с упражнениями, активизирующими и развивающими их слух, метрическое и ансамблевое чувство, точные параметры динамических и тембровых градаций звука. Именно в распевание хора вкладывается настрой, смысл, отношение к произведению, которое будет исполняться на уроке.

В процессе работы с детьми нужно стараться развивать эстетическое восприятие, которое помогает им обладать средствами художественной выразительности. И решающим фактором в этом является, как развитие музыкального слуха, что и способствует чистому интонированию, так и формирование музыкально–образного мышления, способности к музыкально–образным представлениям, помогающим понимать содержание музыкальных произведений.

Принципы подбора репертуара в хоровом классе.

Чтобы правильно подобрать репертуар, дирижёр должен помнить о задачах, поставленных перед хором и выбранное произведение также должно быть направленно на отработку некоторых навыков.

Репертуар должен отвечать следующим требованиям:

1. Носить воспитательный характер.
2. Быть высокохудожественным.
3. Соответствовать возрасту и пониманию хористов.
4. Соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива.
5. Быть разнообразным по характеру и содержанию.
6. Каждое выбранное произведение должно двигать хор вперёд в приобретении тех или иных навыков или закреплять их.

Репертуар должен нравиться хору, это даже даёт некоторое облегчение в работе, так как дети будут стремиться, как можно лучше работать и прислушиваться к каждому слову руководителя. Поэтому, лучше, прежде чем взять в работу новое произведение, стоит познакомить с ним хор. Но не нужно отказываться от произведений, которые не понравились хору сразу. Обычно такие произведения бывают не совсем понятны для понимания детей стилистически, интонационно или технически, но в процессе работы над ними, дети привыкают к такой музыке и по-другому начинают слышать и понимать её. Впоследствии такие произведения становятся любимыми произведениями хора. В основном к таким произведениям относятся хоры композиторов двадцатого века, таких как Стравинский, Фалик, Бойко и т. д. либо же хоры композиторов до баховской эпохи Орландо Лассо, Палестрины, Шютца и т. д.

Сложные, а тем более полифонические произведения, должны входить в репертуар, их следует брать с осторожностью и с учётом всей последующей работы, но именно они стимулируют профессиональный рост коллектива. Но не стоит, и забывать и о произведениях «лёгких», близких для понимания детей. И здесь при выборе произведений должен учитываться возрастной уровень по тематике и вокальным возможностям. Если это не так, исполнение, как правило, бывает не удачным и вызывает недоумение зрителей.

Произведения репертуара должны отличаться по стилистической и жанровой направленности. Успешный концертирующий хоровой коллектив имеет в перечне исполняемых произведений, сочинения различных эпох и композиторских школ, обработки народных песен разных стран, а также произведения

композиторов песенников.

Желательно, чтобы половину репертуара составляли хоры а, capella. Они хорошо развивают слух и чистоту интонирования.

Выбор репертуара не такая лёгкая задача, как кажется на первый взгляд. Ищущий дирижёр, дирижёр, который стремится к самосовершенствованию себя и своего коллектива ни когда не станет брать первое попавшееся произведение из первого, попавшего в руки нотного сборника. Бывает, увидев или услышав произведение, хормейстер вынашивает его в себе большое количество времени, иногда приходится ждать годами, когда всё совпадёт: готовность хормейстера делать его с хором, готовность коллектива исполнять конкретное произведение и готовность слушателя понять и принять его.

Репетиционная работа, как основа психолого–педагогических отношений работы с музыкальным художественным коллективом (хором).

«Хоровой урок должен проходить стремительно и эмоционально».

(С.А. Казачков)

Основной вид занятий хора – репетиция.

Поскольку хор, это живой организм и делать его как инструмент достаточно сложно, важно, чтобы репетиции проходили не менее 2–х, 3–х раз в неделю, при этом посещение участников хора должно быть максимально стабильным. Попробуйте поиграть на инструменте, где не хватает хотя бы одной клавиши, одной струны, кнопки. Трудно. Так вот хор, как «инструмент» на котором можно играть, приходится делать годами, а настраивать его приходится постоянно, особенно детский коллектив.

Отсюда вывод: значение репетиционного процесса очень важно, именно он закладывает основу жизни хорового коллектива. Перефразируя великого Шекспира «Быть или не быть хоровому коллективу».

Что же включает в себя репетиционная работа с хором?

Как правило, репетиция начинается с распевания. Желательно распевать сразу весь хор в удобной тесситуре и диапазоне для всех партий, поскольку это

способствует организации начала занятий. В процессе распевания можно переходить к отдельным партиям, укрепляя при этом вокальные навыки учащихся.

Распевание преследует три основные задачи: разогревание голосового аппарата, психологический настрой для вокально-хоровой работы и совершенствование певческих приёмов и навыков.

Вариантов упражнений для распевания хора может быть много. Руководитель хора должен уметь подобрать для конкретного состава хора и решения конкретных педагогических задач те или иные упражнения. Необходимо, чтобы они носили стабильный характер, так как положительный результат возникает при многократном повторении одних и тех же попевок.

Упражнения для распевания должны быть не сложными для восприятия, удобными для усвоения, лаконичными, предельно ясными и целенаправленными.

Основное же репетиционное время, отводится работе над репертуаром.

Организация репетиционного процесса.

Выбрав произведение, хормейстер должен, прежде всего, внимательно изучить его. Для этого надо наметить общий план исполнения, проанализировать трудные места.

Прежде, чем приступить к разучиванию произведения, руководитель проводит беседу о его содержании и характере, сообщает краткие сведения о композиторе и авторе литературного текста.

Формы ознакомления различны. Лучше его организовать прослушиванием или просмотром (диски видеозаписи и т. д.) высококвалифицированного хорового коллектива. Если нет возможности прослушать запись, то хормейстер должен сам воспроизвести это произведение: сыграть или напеть основные мелодии под аккомпанемент. Это поможет хористам в освоении музыкальной фактуры возможности вслушиваться в гармоническое окружение мелодии. Это способствует музыкальному развитию детей и вносит в процесс активность и сознательность.

Полезно разучивать произведение без проигрывания на инструменте, то

есть дать возможность детям самим составить слуховой образ произведения сольфеджированием.

В период становления юного коллектива обучение хора умению сольфеджировать, важно. При сольфеджировании проверяется точность интонирования, правильность ритмических рисунков, то есть музыкально–теоретическая основа произведения. Происходит отстранённое от эмоциональной стороны понимание хористами ладогармонических метроритмических особенностей нового произведения.

Если разучивается многоголосие, то произведение разучивается по партиям, это продуктивный метод работы над ансамблем, строем и дикцией каждой партии. Так руководитель лучше узнаёт возможности певцов в партии.

Учить произведения нужно по заранее намеченным частям, причём разделить их в связи со строением музыкальной речи и литературного текста, чтобы была определённая завершённая часть. При этом сразу обращать внимание на технические трудности и художественную образность произведения. Невозможно сначала выучивать ноты, потом слова, затем проделать вокально–хоровую работу, интонационную и наконец, создавать образ, всё это должно делаться сразу с первых же нот разучиваемого произведения. Уже в показе его дети должны представлять, каким оно должно быть.

Таким образом, можно утверждать, что процесс работы над произведением с хором нельзя строго ограничивать фазами с чётко очерченным кругом технических или художественных задач для каждой из фаз. Это будет формальным и может приниматься лишь, как схема, следуя которой руководитель в меру своего опыта, умения и способности, примет те или иные методы работы.

На любом этапе работы над произведением, хормейстер должен ясно и чётко формулировать задачи, стоящие перед хором. Нельзя повторять с хором отдельный эпизод или произведение в целом, не объяснив коллективу, какие цели и задачи решаются, в процессе этого повторения.

Каждое разученное произведение с хором должно пройти стадию впева-ния, процесс прочного закрепления вокально–хоровых навыков и приёмов,

приобретённых за время разучивания этого произведения. Ощущение хормейстером степени впеваания произведения достигается опытом работы с хором.

Репетиции с хоровым коллективом нужно проводить интенсивно, эмоционально, энергично, но не суетливо, чётко реагируя на реакцию хора.

В работе с хором не допустима грубость, раздражительность, несдержанность. Наряду с требовательностью к коллективу хормейстер должен уметь доброй шуткой, мягким юмором, смягчить порой напряжённую репетиционную работу хорового коллектива, с детским хором можно продумать какие-нибудь игры в перерывах между произведениями.

В деятельности хора должна доминировать аксиома – и дирижёр и артисты хора делают одно дело, все заинтересованы сделать его хорошо.

Концертно–исполнительская деятельность и её значение.

Представление о репетиции, как о процессе сугубо технологическом глубоко ошибочно. Именно здесь углубляется и приобретает силу исполнительское переживание. Всё, что пережито, прочувствованно и передумано в этой работе, откладывается в эмоциональной памяти исполнителей и приводит к естественному результату этой работы именуемой концертом.

Концертно–исполнительская деятельность, это важнейшая часть творческой работы хорового коллектива и одна из важнейших его функций. Публичные выступления, вызывает у исполнителей особое психологическое состояние, определяющейся, эмоциональной приподнятостью, взволнованностью.

Творческий контакт со слушательской аудиторией, имеет очень большое значение для артистов хора. Естественно, её масштабы и аудитория слушателей у младших и старших хоров будут различны. Это могут быть концерты для родителей в детских садах, школах. Творческие встречи, дружбы хоров, фестивали, смотры, отчётные и праздничные концерты. Поездки, в близлежащие города.

Лишь в оптимальном сочетании учебно–репетиционной и систематической концертно–исполнительской работы хора, можно добиться заинтересованного и ответственного отношения каждого участника к общему делу, создания в

коллективе атмосферы увлечённости музыкой, где каждая удача – радость. Разделённая коллективом хора и благодарной аудиторией зала, а неудача – повод для размышлений над просчётами и более упорной работы над совершенствованием коллективного исполнительского мастерства.

Список литературы

1. Казачков С.А. Дирижёр хора – артист и педагог [Текст]: книга/ С.А. Казачков; редактор В.А. Михалкина. – Казан. гос. консерватория. – Казань 1998. – 308 с.
2. Казачков С.А. От урока к концерту [Текст]: книга/С.А. Казачков; редактор Л.Л. Биктимиров – Казанский университет – Казань 1990. – 343с.
3. Руденко В.И. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.7 Сб. статей [Текст]: статья Л. Мордкович Детский музыкальный коллектив: некоторые аспекты работы/ составитель В.И. Руденко; редактор К. Кондахчан. – Музыка. – Москва 1986. – 136 – 152с.
4. Руденко В.И. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.7 Сб. статей [Текст]: статья Р. Гертович Оркестр в детской музыкальной школе: вопросы организации и руководства/ составитель В.И. Руденко; редактор К. Кондахчан. – Музыка. – Москва 1986. – 152 – 159с.
5. Струве Г.А. Школьный хор. [Текст]: книга/Г.А. Струве; редактор Л.Е. Касюга, Э.В. Мазнина – Просвещение. – Москва 1981. – 191с.
6. Тараканова Е.В. Психолого–педагогические и организационные основы функционирования самодеятельного хорового коллектива/ Е.В. Тараканова // [Электронный ресурс] / Режим доступа: works. tarefer. ru.