

МУДО ДШИ №1

Конспект открытого урока-презентации

«Репертуар как основа вокально-хоровой работы в детском хоре»

Бобкова Юлия Альбертовна

Преподаватель хоровых дисциплин

г. Кимры, 2022 г.

Тема «Репертуар как основа вокально-хоровой работы в детском хоре»

Презентация проводится на видеоматериале концертных выступлений кандидатского хора мальчиков (2-й класс) ХШМЮ Дубна.

Бобкова Юлия Альбертовна МУДО ДШИ №1 г. Кимры

Преподаватель высшей категории, Почетный работник культуры Тверской области.

Тип урока: Урок-презентация

Предназначен для преподавателей школы, хормейстеров методического зонального объединения и хормейстеров Тверской и Московской областей.

Цель урока: содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, заложенный в них творческий потенциал.

Задачи:

- Освоение знаний о музыке, ее интонационной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
- Освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
- Освоение знаний о воздействии музыки на человека;
- Освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.

Развивающие:

- Развивать музыкальные способности учащихся, их исполнительские навыки;
- Развивать творческую активность и творческие способности учащихся.

Воспитательные:

- Формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству; понимание народного, классического и современного музыкального творчества;
- Способствовать расширению музыкального кругозора;
- Формировать навыки общения и культуры поведения.

Методы обучения:

- Словесный (объяснение, беседа, рассказ)
- Наглядный (показ, наблюдение)
- Практический (освоение приемов пения вслед за учителем)
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Ход урока

Введение

Основная часть

Показ видеоматериала с комментариями

Заключение

Детский хор – живой организм. Этот «инструмент» нельзя получить готовым, его надо вырастить, взлелеять, воспитать, настроить, научить.

Необыкновенные эмоции принесут педагогу общение и работа с детьми. Самому придется научиться многому, много трудностей преодолеть в работе с детьми.

Все мы можем представить идеальную картинку детского хора: взгляды, устремленные на дирижера, горящие глаза, одухотворенные лица, нежные «ангельские» голоса с чистейшей интонацией, энергетика, идущая от каждого певца...

Так вот, для этой идеальной картинки придется искать и пробовать, экспериментировать и ошибаться, много думать и анализировать. Но стоит помнить, что главной особенностью работы с детским хором является сочетание Обучения, музыкального воспитания и концертного исполнительства. Для того, чтобы сочетать все эти виды работы нужно правильно подбирать те произведения, на которых растет и учится детский

хор. Как так подобрать музыку для детей, чтобы она и развивала и воспитывала детей? Ведь именно при разучивании и исполнении произведений закладываются основы музыкальной культуры детей.

Репертуар, как совокупность произведений, исполняемых хором, составляет основу всей его деятельности, способствует развитию художественной активности участников коллектива.

Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе формируются вокально-хоровые навыки, накапливаются музыкально – теоретические знания, развивается музыкально – эстетический вкус у детей.

По репертуарной политике можно определить взгляды руководителя на понимание хорового искусства, а это в конечном итоге влияет на художественно-исполнительское лицо коллектива.

Выбор репертуара – это длительный процесс, требующий от хормейстера много знаний и умений. Нужно уметь моделировать новые комплексы для концертных выступлений, знать закономерность музыкально – певческого развития детей и уметь предугадать динамику этого развития под влиянием подобранного репертуара. Главное - с первых занятий с хором ставить перед детьми по- настоящему серьезные музыкальные цели и постоянно помнить о том, что « возможности детей безграничны, ограничены могут быть только возможности работающего с детьми».

Предвидеть. Это значит выбирать произведение не потому, что «музыка красивая», а ясно представляя себе, для чего произведение пригодится. Выбирая песню *a capella*, видеть заранее справятся ли с ней дети: подходящая ли в ней тесситура для данной возрастной группы, есть ли мелодические или гармонические трудности, справятся ли дети с темпом, обозначенном в этом произведении, с длинными фразами исполняемыми на цепном дыхании? Если альты в хоре начинающие – удержат ли они свою партию? Немаловажно и уметь предвидеть успеют ли дети выучить и исполнить произведение к определенному времени. Здесь уже много зависит от руководителя; сумеет ли он так построить работу над песней, чтобы в максимально короткие сроки хор разучил, запомнил и довел до концертного исполнения выбранную песню.

Представляет ли произведение духовно-художественную ценность для детей? Что заронит оно в души маленьких певцов? Соответствует ли литературный текст возрасту поющих?

Правильный выбор репертуара обеспечивает и рост учащихся и выгодную «подачу» хорового коллектива. А уж на конкурсных выступлениях репертуар, выбранный и попадающий в «десятку» гарантированно обеспечивает хору призовые места!

20 лет я работала руководителем кандидатских хоров мальчиков в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» в Московской области. Создателем, идейным вдохновителем этой школы является Ольга Миронова, заслуженный деятель культуры РФ, главный хормейстер и дирижер концертного хора мальчиков и юношей этой замечательной школы.



Кандидатский хор – винтик одного большого механизма поющих детей. В кандидатском хоре обучаются мальчики восьми лет. А начинается обучение в школе с четырехлетнего возраста. Руководители хоров, стоящие каждый на своей возрастной ступени, прекрасно знают специфику музыкального развития, возможностей и роста мальчиков. У каждого хормейстера дошкольных хоров свои непростые задачи по воспитанию юных певцов: это и развитие чистоты интонации, и привитие начальных вокально-хоровых навыков, музыкальности, умение работать в коллективе поющих и первые сценические навыки.

Для младшего хора, хора первоклассников, руководитель подбирает репертуар уже с прицелом на серьезные конкурсные выступления. В этом хоре закладываются навыки исполнения произведений *a capella*, основы двухголосного пения. Детей учат надолго задерживать дыхание для исполнения длинных музыкальных фраз. На основе вокально-хоровых упражнений формируется певческая установка, свободное открытие рта; расширяется диапазон партий, Развивается дикция, умение укладываться в

метроритм, синхронность исполнения; приобретает серебристый округлый и «мягкий» звук.

Каждый год мальчики из кандидатского хора уходят в старшие и концертный хоры, а им на смену приходят дети из хоров первоклассников с очень разными способностями и певческим опытом. И каждый год нужно создавать новый хор, новый коллектив, который будет расти и развиваться дальше. Мальчишки на год становятся нашим «инструментом», нашими друзьями, которые любят и уважают своего нового руководителя, подчиняются новым требованиям и четкой дисциплине.

Лицом каждого хорового коллектива, как взрослого, так и детского, является его звук. Тусклый, без звенящих верхушек, вялый звук с «подъездами» снизу к нотам приведет только к фальшивой интонации. Недобросовестные руководители хоров не обращают внимание детей на правильное открытие рта, положение гортани, допускают «форсирование» звука, пение только в грудном регистре, переходящее в крик на высоких нотах. В такой ситуации не спасет никакой репертуар. Каким же видится и слышится мне идеальный звук для хора мальчиков восьми лет?

Звонкий головной регистр, «опертые» верхние ноты, достигающие до «соль» второй октавы, густые нижние звуки. Светлая окраска звука, полетность, серебристость голосов маленьких певцов.

При выборе репертуара хормейстер руководствуется такими правилами: взять доступные на данном этапе обучения произведения, но также и ставящие перед поющими новые для них задачи.

У хоров мальчиков есть своя специфика подбора репертуара. В первых – тематика. Мальчиков влечет тема сражений, героизма, любви к Родине, к своей семье, близким. Было бы нелепо петь с хором девочек такие русские народные песни, как «Вспомним братцы Русь и славу», «Из-за леса из-за рощи», «Солдатушки бравы ребятушки» и многие другие.

Близки мальчикам такие произведения, где брат заботится о младших детях в семье: «Спи, сестрица» П.Чеснокова, «Старший брат сестру баюкал» Г.Струве, «Катание с гор» А.Гречанинова. Универсальна тематика любви к животным, красоте природы, памяти павших в боях за Родину. При выборе репертуара для хора мальчиков важна также и tessitura исполняемых произведений. В 8 лет мальчики еще не способны достаточно густо озвучить средний регистр. Во избежание форсирования звука или «приседания» на

грудной регистр, песни выбираются в высоком регистре или транспонируются.

В кандидатском хоре развиваются основные навыки, заложенные в младших хорах. Закрепляются навыки двухголосного или многоголосного пения, расширяется в обе стороны диапазон; мальчики овладевают цепным дыханием, пением в очень подвижных темпах: появляется легатное, кантиленное звуковедение на длинных музыкальных фразах. А также закрепляется навык пения *a capella*, развивается гармонический слух. Иным словом, руководитель кандидатского хора может решать более сложные, чем в младшем хоре творческие задачи и значительно расширить исполняемый репертуар.

С самой первой встречи с детьми руководитель превращается в увлекательного рассказчика и сказочника. Восемилетних мальчишек надо так увлечь новым материалом, чтобы они подумали, что лучше произведений, чем в их хоре не существует. Все теперь зависит от мастерства рассказчика. Если новое произведение молитва, следует краткое, но эмоциональное содержание действия в песне, взятое, например, из детской Библии. Если «вышла ротушка солдат..», то краткое описание воинских подразделений: фронт, армия, полк, батальон, рота. Объяснять и еще раз объяснять каждое непонятное слово из текстов песен, рассказывать чему посвящены, описывать эти события или явления. Руководитель должен быть «в теме» всего исполняемого репертуара, тексты должен подавать, как народный артист. Если произведение о красоте природы, то обязательно в хоре найдутся мальчишки, которые так выразительно и проникновенно прочитают текст, что весь хор будет аплодировать им. И, конечно же, первое музыкальное исполнение произведения (или его части) руководителем, должно оставлять большой отклик в детских сердцах. Лучший подарок педагогу, когда после занятия дети выходят с горящими глазами к родителям и говорят: «Так здорово было!»

Ну, а теперь перейдем к иллюстрациям. В моделировании каждого концертного или конкурсного выступления должны присутствовать разнохарактерные произведения, отражающие владение хором теми или иными навыками. Обязательно присутствие в программе русской или зарубежной классики, произведений *a capella*, мальчишеских песен или песен о природе, юмористических, и обязательно, патриотических.

Русская классика – национальное достояние отечественной культуры, бесценная сокровищница неповторимых творений. Вокальная музыка русских композиторов близка детям по стилю, выразительным средствам и содержанию. Музыка лирическая, проникновенная, обладающая особым колоритом и своеобразием может способствовать воспитанию душевных качеств поющих, становлению их музыкального вкуса и вокально-певческих умений.

Большинство произведений русских композиторов не предназначалось для исполнения детскими хорами. Это были вокальные произведения, но они становятся важной частью репертуара благодаря своей мелодической красоте, естественности голосоведения, вокальному удобству и прекрасным высокохудожественным поэтическим текстам. Выделяются среди них доступностью и своей простотой и доходчивостью произведения П.Чеснокова, А.Гречанинова, В.Калинникова, Ц.Кюи, В.Ребикова, Р.Глиэра – композиторов, непосредственно работавших с детьми.

Каждое концертное выступление состоит обычно из 5–7 произведений, каждое из которых отражает тот или иной вокально-хоровой навык (владение им). Конечно же, на первом месте стоит хоровая классика.

Ссылка на видео: <https://youtu.be/xPNxAAmFGEQ>

I.Гречанинов «Козел Васька» – песня со множеством мелких образов, в разных темпах, с разной динамикой, объединенных в одно музыкальное полотно. Трудностью является быстрый темп, требующий предельное внимание к дикции. Необычен, но узнаваем гармонический язык Гречанинова с тритонами, характерными интервалами, расхождениями в октавный унисон.

После «заводного» Козла Васьки хор демонстрирует умение петь *a capella* в песне «Реченька». И, если в предыдущей песне хор показывал русский залихватский игривый характер музыки, то здесь уже раздольно-кантиленное легато, что очень непросто в восьмилетнем возрасте.

Далее, опять по контрасту, следует мальчишеская песня «Ты слышишь, море». Были в том хоре мальчишки, обычные, но очень эмоционально отзывчивые к музыке и певучие. Их дальнейшая музыкальная карьера складывалась не очень удачно, а у меня они – солисты. Для них это выступление было самой яркой точкой в музыкальном обучении. Сама песня, очень любимая мной, берет начало в нашем детстве: часто исполнял ее

Большой детский хор радио и телевидения в Пионерской зорьке. Я слушала ее и сама мечтала солировать в этой замечательной песне!

Русские народные песни бывают и такие: юмористическая песня «Заинька», на которой хор осваивал навыки двухголосного пения *a capella*.

И, наконец, «гвоздь программы, песня, которая обычно ставится в заключении выступления – песня «Самовары – самопалы». Не с каждым составом хормейстер осмелится взять это произведение. Трудности здесь во всем: плотный взрослый звук, очень подвижный темп с акцентами и subito p, широкая хоровая тессitura, моторность движения. Нужно сказать, что на всех выступлениях и конкурсах хор успешно справился со всеми трудностями.

Следующие две модели выступлений я не буду комментировать очень подробно. Ссылка на видео: <https://youtu.be/jnKEIJ93jEE>

II. Итак, ноябрь 15-го года. В хоре, который пришел ко мне только два месяца назад, поют пять детей – инвалидов, но как поют! Здесь тоже вся программа построена на контрастах: распевную русскую полифонию «Вечерняя песня» сменяет героическая русская народная песня про Чапаева, за ней следует Екимовская «Стрекоза» с великолепной мелодикой, современной гармонией, присущей этому замечательному композитору. Звучание хора иллюстрирует скрипичная партия в исполнении Сидоровой Н.М.. Завершает программу задорная мальчишеская песня. Написанная нашим любимым Тверским композитором Е.Медведевским «Мужская песня».

III. Третья модель выступления: практически каждое произведение из этого выступления использовалось нами на разных конкурсах. Места в тот год были только первые.

Ссылка на видео: <https://youtu.be/kSczch1Jjb4>

Сыроватая на этом концерте песня «Пешки..» при кажущейся простоте гармонии с большим трудом была выучена *a capella*. Правда, и репетиций было мало, мы учили ее всего месяц, а песня должна «уложиться». Скачки. Расхождения в октаву, соединение верхнего и нижнего тетраордов представляли большую трудность в разучивании этой песни.

За ней следует «обкатанная» на трех конкурсах русская классика «Мой садик». Уже найден легкий певучий звук, уверенно освоено двухголосие.

Далее – задушевное произведение «Мама». Тема захватывает эмоционально и мальчишек, и слушателей. Даже я, не выдержав, подпеваю своему хору.

Р.Н.П. «Славны были» - очень хорошо продвинула хор вперед в плане гармонического развития. Найден звук, вымерен строй, синхронность, динамика.

«Цветущий мир» - эффектное произведение нашего композитора Н.Плотниковой: нежные, прозрачные запевы и дышащие патриотизмом и героизмом припевы. Видна работа хора над музыкальным образом.

Очень нравятся мне произведения для хора В.Ходоша. Мы уже пели «Барабан», «Веселый старичок». Доступной для исполнения нам показалась «Игра». Мальчишки называли ее Волк – юмористическая песня *a capella* прекрасно слушается с ударными инструментами.

Я.Дубравин «Идет барабанщик» - песня о следопытах, открытиях. Героизме. Одним словом – мальчишеская.

Ко многим песням альтовую партию дописываю я сама, чтобы дети не только получали удовольствие от исполнения красивой мелодии, а еще и пользу в развитии гармонического слуха.

IV. Моя любимая модель концертного выступления. И здесь за каждую песню мы получали первые места.

Ссылка на видео: <https://youtu.be/oskDVc2dsAg>

Опять начинаем программу с русской классики: Ц. Кюи «Заря лениво догорает» - двухголосная полифония сквозного развития. Обволакивающее легато, исполняемое серебристым звуком в головном регистре, мелодические переключки партий уносят слушателя в завораживающую красоту летних сумерек.

В хорах мальчиков иногда поют и девочки – это сестры наших мальчишек. В том году их было трое, и все замечательные солистки с интересными тембрами голосов. Нила Пшец и Ксюша Сиротина с удовольствием встретили взятую специально для них песню «Самая счастливая». Хор учится здесь выполнять аккомпанирующую функцию: поет на *pp*; не теряя собранности звука и успешно укладывается метроритм.

«Страхи» - унисонная песня, но сколько выразительных средств вложил в нее композитор! Это и сложная гармония в мелодии и аккомпанементе, выразительные оттенки: от *pp* до *ff*; акценты. «шипящий» страх... Хор преодолевает в исполнении дикционные сложности; очень важна синхронность, внимание к малейшему дирижерскому жесту.

Прекрасно, когда в хоре собирается единомыслящая команда руководителей! С большой благодарностью и теплотой вспоминаю своих помощников: хормейстера Курдину Т. и концертмейстера Салманову Т. Эти люди каждый год помогали мне в создании нового коллектива. Прекрасные музыканты, чутко улавливающие замысел руководителя, на протяжении долгих лет растили вместе со мной юных певцов.

Песня «Кьен Сэра» (в переводе с испанского «Кто она?») явилась своеобразным шлягером для нашего хора. Эту песню – танец согласилась дирижировать Курдина Т., мой хормейстер. Я выполняю роль концертмейстера, Салманова Т. – на перкуссии.

Русская народная песня «Вспомним, братцы» - пример освоения хором навыка двухголосного *a capella*. Чистый строй, тембровой, динамический ансамбль, эмоциональная отдача, удачно подобранные солисты.

Кстати, о солистах. В песне «9 мая» (последней песни в нашей иллюстрационной программе) собралось трио солистов: к Кириллу и Елисею прибавилась Карина Балалыкина. Так получилось, что эти ребята втроем ходили ко мне на хоровой вокал, и там «припелись» друг к другу. Ни одно их выступление не оставляло равнодушной публику в зале: плакали все. Такой же эффект я наблюдала у хора «Эхо» (С-П) во время исполнения солисткой песни со словами «Алешенька, сынок». Наш хор тоже необычайно эмоционально откликался на песню «9 мая». Я своими словами рассказывала мальчикам о встречах ветеранов в сквере у Большого театра, о том, как с каждым годом ветеранов становится все меньше... Многие дети плакали, знакомясь с текстом. И это прекрасно! Мы растим неравнодушных, трепетных молодых людей!

Западную классику хор также исполняет почти каждый год. Это: «Шарманщик» Шуберта, «Ave Maria» Сен –Санса и Шумана, «Canon of praise» Моцарта, «Panis angelicus» Франка, «Похвала лени» Гайдна и другие.

Произведения для иллюстрации:

1. А.Гречанинов «Козел Васька»
2. Р.Н.П. «Реченька»
3. А.Зацепин «Ты слышишь, море?»
4. Р.Н.П. «Где ты, зайнька?»
5. «Самовары-самопалы»
6. Роттерштейн «Вечерняя песня»
7. Р.Н.П. «Гулял по Уралу Чапаев – герой»
8. С.Екимов «Стрекоза»
9. Е.Медведевский «Мужская песня»
10. Г.Струве «Пешки – крепкие орешки»
11. П.Чайковский «Мой садик»
12. С.Смирнов «Мама»
13. Р.Н.П. «Славны были наши деды»
14. Н.Плотникова «Мир наш цветущий»
15. В.Ходош «Игра»
16. Я.Дубравин «Идет барабанщик»
17. Ц.Кюи «Заря лениво догорает»
18. Ю.Чичков «Самая счастливая»
19. Ю.Корнаков «Песня о страхах»
20. Къен Сэра
21. Р.Н.П. «Вспомним братцы Русь и славу»
22. В.Плешак «Девятое мая пришло»

На основании всего увиденного и услышанного можно сделать вывод: репертуар – это основа вокально-хоровой работы в детском хоре.

Наша цель – вырастить грамотных, владеющих всеми навыками необходимыми в дальнейшей музыкальной жизни хористов.

Репертуар помимо прочего развивает вкус, лучшие душевные качества. Работа с разнообразным репертуаром развивает у детей музыкальную грамотность, помогает преодолевать трудности, приобретать новые знания и навыки. А мы, хормейстеры, будем создавать хору благоприятные условия для развития.

При правильно подобранном репертуаре хор разносторонне развивается, растет и показывает высокие результаты.

На этом разрешите завершить нашу встречу. Желаю всем присутствующим творческих успехов и побед, умных, отзывчивых детей и интересного и полезного репертуара!

Список литературы

1. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Москва, изд. Владос, 2003 г.
2. Краснощеков В.И. Вопросы хороведения. Москва, изд. Музыка, 1969 г.
3. Сборник статей под ред. В.Г. Соколова, Москва, изд. Музыка, 1981 г.
4. Егоров А.А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. Ленинград, изд. Музгиз, 1966 г.
5. Чесноков П.Г. Хор и управление им, Москва, Государственное музыкальное издательство, 1961 г.
6. Казачков С.А. От урока к концерту. Казань, изд. Казанского университета, 1990 г.
7. Струве Г. Школьный хор. Москва, изд. Просвещение, 1981 г.
8. Н.В. Аверина. Продолжаем учиться, Москва, изд. Дека-ВС, 2006 г.
9. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – Москва, изд. Прометей, 1992 г.
10. Стулова Г.П. Хоровой класс. Москва, изд. Просвещение, 1988 г.