

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
(МГУК)**

**КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
И ПСИХОЛОГИИ**

**КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ
"Прикладные аспекты
музыкальной педагогики"**

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА
(хоровая педагогика)**

Автор: *Тараканова Елена Владимировна*

Курс: *III*

Факультет: *КНМТ (з/о)*

Специальность: *Академ. хор*

**МОСКВА
1998**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
РУКОВОДИТЕЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХОРА КАК ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР.....	5
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХОРА.....	6
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ.....	6
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ	7
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕВЧЕСКОГО СОСТАВА	7
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИОННОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ	9
РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА КАК ГЕНЕРАТОР ТРАДИЦИЙ.....	9
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДЫ РАЗУЧИВАНИЯ РЕПЕРТУАРА	9
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХОРОВОГО РАСПЕВАНИЯ	10
РАЗУЧИВАНИЕ РЕПЕРТУАРА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	11
"ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА"	13
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ХОРА	14
ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В САМОДЕЯТЕЛЬНОМ ХОРЕ.....	16
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.....	16
"ФУНДАМЕНТ МУЗЫКАЛЬНОСТИ" ИЛИ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ АРТИСТОВ ХОРА.....	17
КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ.....	19
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ	20
ВЫВОДЫ	21
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ	23

ВВЕДЕНИЕ

"Идите в хоры и обретёте гармонию"
(Роберт Шоу)

В педагогической формуле профессора Б.В. Баранова представлено определение хоровой культуры нации как совокупности трёх взаимосвязанных составляющих:

- хорового творчества (создание репертуара);
- хорового исполнительство (реализация репертуара);
- хоровой педагогики (как совокупности методологий обучения творчеству и исполнительству).

В работе самодеятельных (в современной терминологии "некоммерческих") хоровых коллективов как нельзя лучше подтверждается истинность этого определения: руководство самодеятельным хором — сложная и ответственная работа, включающая в себя элементы всех трёх перечисленных составляющих. Репетиционная и концертно-исполнительская деятельность доставляет не только радость творчества, но и является систематическим тяжелым трудом, отнимающим много сил и энергии у каждого участника хора. Без грамотного музыкально-педагогического подхода со стороны руководителя хоровой коллектив не добьется заметных художественных результатов, что непременно приведёт к его распаду.

В последние несколько лет обосновано возрос интерес к хоровой педагогике. На фоне пресыщенного хорового рынка происходит массовое образование хоровых коллективов и столь же массовый их распад. Комплексное исследование этого явления, проведённое в Академии хорового искусства п/у Г.А. Струве, выявило ряд "узких мест" в процессе функционирования типового самодеятельного хорового коллектива. В частности, стало очевидным, что одной из основных причин самоликвидации самодеятельных хоровых коллективов является низкое качество музыкально-педагогической и психолого-педагогической работы. То есть факторов, имеющих не только обучающее, но и воспитательное значение. С одной стороны в ряде самодеятельных коллективов

ярко выражено отсутствие или недостаточно высокое качество учебной работы, призванной повышать вокально-исполнительский и профессиональный (насколько этот термин возможен в контексте художественной самодеятельности) уровень хорового коллектива. С другой стороны — недостаточное качество (или вообще отсутствие) работы психологического характера, направленной на воспитание участников коллектива и формирование особой среды человеческих отношений.

Общеизвестно, что человеческие отношения внутри отдельно взятого творческого коллектива являются одной из определяющих начал его нормального функционирования и творческого развития. Известный американский педагог и хоровой дирижер Роберт Шоу сказал на одной из педагогических конференций, что: *"...если в хоре два певца, стоящих рядом, в одной партии, ненавидят друг друга, то унисон между ними однозначно невозможен! Нет унисона в партии — звучание всего хора невозможно считать полноценным..."*.

Это утверждение вызывает немало споров среди теоретиков хорового искусства, однако хоровая и педагогическая практика автора работы не раз заставляла убедиться в истинности этого интересного высказывания.

Целью настоящей курсовой работы является обобщение ранее описанных и наиболее близких автору методов "расшивки узких мест" в музыкально-педагогической и психолого-педагогической работе в самодеятельных хоровых коллективах. При этом представляется недальновидным воспринимать хоровую педагогику в отрыве от организационных особенностей функционирования хорового коллектива, т.к. оба этих гибких явления неразрывно связаны между собой и подвержены значительному взаимному влиянию.

Описываемые методы были изучены и успешно опробованы в Академическом хоре Российского химико-технологического Университета (РХТУ) им. Д.И. Менделеева, где автор с 1993 года работает в должности хормейстера-консультанта.

Руководитель самодеятельного хора как педагог-организатор.

Наиболее сложной частью работы руководителя самодеятельного хора является создание творческого коллектива любителей хорового пения. В этом коллективе одна из главных задач — воспитание уважительных отношений между его участниками, потребности к совместному общению, главной целью которого является хоровое пение.

Подлинная увлеченность хоровым пением возникает не сразу. Нужна система психологических контактов, способных сплотить людей в единый коллектив: совместное посещение художественно-творческих мероприятий, вечера отдыха, диспуты по различным проблемам жизни и т.д. Во всей этой работе значение руководителя хора трудно переоценить.

Создание спаянного дружной и любовью к хоровому пению коллектива невозможно без глубокого уважения и даже расположения его участников к своему руководителю.

Руководитель хора должен внимательно относиться к каждому участнику хора, знать его трудности и заботы, уметь добрым советом и конкретным делом помочь членам хорового коллектива, быть им настоящим товарищем. Руководитель хора должен беззаветно любить не только хоровое искусство, но и многоплановую работу, связанную с организацией коллектива, посвящать этой работе всего себя.

В задачу руководителя хора входит:

- подбор репертуара;
- музыкально-педагогическая деятельность;
- организация и проведение репетиционной работы
- концертно-исполнительской деятельности,
- организация творческих встреч с различными самодеятельными и профессиональными коллективами,
- организация и осуществление гастрольных поездок хора,
- деловые контакты.

В задачу руководителя хора входит не только обучение его участников правильным певческим и хоровым навыкам, развитие музыкальности, но и воспитание у них хорошего художественного вкуса, высокой духовности, любви к хоровому

искусству. Задача эта усложняется тем, что руководителю приходится работать с людьми разного возраста, различного образовательного и культурного уровня.

Такой широкий и разнообразный спектр деятельности руководителя самодеятельного хора требует от него не только знаний, умений и навыков в области хорового искусства, но и широкой общей эрудиции и педагогической образованности. Он должен быть разносторонне подготовленным, творчески активным педагогом. Для этого необходимы большие знания в области литературы, театра, изобразительного искусства, общественных наук, основ психологии. Руководитель хора должен обладать развитым интеллектом и силой воли. Работа с самодеятельным хором требует от руководителя большой работоспособности, выносливости и крепкого здоровья, а также оптимизма и, естественно, чувства юмора.

Все эти знания, умения, навыки, способности и черты характера являются, по существу, профессиональными качествами руководителя самодеятельного хорового коллектива.

Особенности организации самодеятельного хора

Самодеятельные хоры создаются при различных учреждениях: ВУЗах, домах и дворцах культуры, культурных центрах и ассоциациях и т.д.

Как было сказано выше, организационная работа теснейшим образом связано с работой педагогической и осуществляется на протяжении всей деятельности коллектива.

Материально-техническая база и основные фонды.

Для создания самодеятельного хора нужны определенные условия: материально-техническая база, репетиционное помещение, музыкальные инструменты, необходимая для работы хора мебель, а также денежные средства на оплату труда руководителя хора и его помощников, приобретение концертных костюмов, нотной библиотеки, фонотеки и т.д.

Важно, чтобы репетиционное помещение было пригодно для работы в нем хорового коллектива. Для репетиционных занятий хора желательно иметь несколько изолированных помещений, оснащённых музыкальными инструментами. Это позволит хору проводить репетиции по партиям (группам). Практика

показывает, что такие условия для работы с хором возникают очень редко. Для занятий хора должно быть отведено как минимум два просторных помещения. Необходимо, чтобы каждое помещение было с хорошей акустикой, вентиляцией и освещением. Акустические условия репетиционных помещений требуют особого внимания. Комнаты с плохой акустикой (полное поглощение звука или отражение его с эффектом "эхо") совершенно непригодны для занятий. Обычно в помещении для улучшения акустики задрапировываются углы. Для занятий хора должны быть хорошо настроены музыкальные инструменты в соответствии с принятым стандартом (для первой октавы — 440 герц). Желательно, чтобы стулья в репетиционном помещении были расположены с небольшим повышением каждого ряда (амфитеатром).

Реклама и информация

Создание и организация хорового коллектива — сложный процесс, требующий большой заинтересованности и помощи от руководства организации, при которой создаётся коллектив. В процессе организации хора следует использовать различные средства рекламы, агитации и пропаганды: объявления о создании хора по местному радио и в печати и т.д.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕВЧЕСКОГО СОСТАВА

Важнейшим этапом формирования состава хора является прослушивание его участников. Результаты прослушивания должны строго и систематически фиксироваться в специально заведенном журнале. В нем, помимо вокально-музыкальных данных прослушивающихся, следует фиксировать общее и специальное образование, место работы или учебы, домашний адрес (телефон, год рождения семейное положение).

При прослушивании следует определить качество голоса (тип, диапазон), музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, а также выяснить музыкальную подготовку: знание нотной грамоты, владение каким-либо музыкальным инструментом, опыт пения в хоре. Существуют различные методы прослушивания поступающих в хор. Как правило, поступающему предлагается исполнить какое-либо вокальное

произведение; песню, романс, арию. После этого определяется диапазон голоса, тип голоса (тенор, баритон, бас и т.д.). На несложных упражнениях определяется качество музыкального слуха. К примеру, предлагается повторить за инструментом или голосом различные по высоте звуки в пределах среднего отрезка диапазона голоса поступающего, повторить голосом проигранное на инструменте несложное построение из трех-пяти звуков. Если поступающий имеет музыкальное образование или опыт пения в хоре, упражнения могут быть несколько усложнены. Например, поступающему предлагается на слух определить несложные интервалы в мелодическом, а затем и в гармоническом виде, построить голосом от заданного звука разные интервалы. В прослушивание целесообразно включать хроматические построения.

Чувство ритма проверяется повторением несложного ритмического рисунка.

Если у пришедших прослушиваться в хор нет певческого опыта и отсутствует музыкальная подготовка, то прослушивание целесообразно проводить в несколько этапов» На первом этапе можно ограничиться только общим знакомством с поступающим, предложив ему начать посещать занятия хора, а через три-четыре недели провести более тщательное знакомство с вокально-музыкальными данными и только после этого окончательно высказать мнение о его пригодности для участия в хоре. Нередко застенчивость, робость пришедшего на прослушивание мешают выяснить его вокально-музыкальные данные. В этом случае, как исключение, можно попытаться провести эту работу в процессе репетиции хора.

Формировать состав хора без всякой проверки вокально-музыкальных данных поступающих в хоровой коллектив нецелесообразно.

Следует заботиться о том, чтобы новые участники хорового коллектива не снижали уровень исполнительского мастерства хора. С этой целью желательно иметь подготовительную группу хора.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИОННОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Руководитель хора как генератор традиций

Важнейшим организационно-педагогическим вопросом в работе хорового коллектива является создание традиций. Без интересных, разнообразных, крепких традиций деятельность самодетельного хорового коллектива недолговечна.

Главнейшей традицией хорового коллектива должна быть дружба его участников, творческая атмосфера его деятельности. Традиции могут создаваться в различных нормах: организация совместных вечеров отдыха, поездки за город, поздравления с днем рождения участников хора, творческая дружба с самодетельными и профессиональными хоровыми коллективами, а также с композиторами и известными артистами, поддержание контактов с бывшими участниками хора и т.д.

Организация занятий и методы разучивания репертуара

Самодетельный хор должен заниматься регулярно в течение 10-11 месяцев в году. Основной вид занятий хора — репетиция. В неделю проводится не менее двух репетиций, каждая по 2-3 часа с 10-15-минутным перерывом. Репетиции проводятся в точно намеченное время, обычно после основной работы участников хора. Нередко выбор времени для репетиций осложняется сменной работой артистов хора. В таком случае одна репетиция в неделю может проводиться разновременно, с учетом сменной работы участников хора, а вторая репетиция обязательно должна проводиться в выходной день, когда артисты хора могут собраться все вместе. Иногда репетиции проводятся в обеденный перерыв или между сменами. Такие репетиции должны быть исключением, так как они изначально обладают невысоким педагогическим потенциалом и не могут обеспечить значительного роста исполнительского мастерства хора.

Каждое занятие хора следует четко организовывать и планировать с учетом долговременных творческих задач хорового коллектива.

Педагогическое значение хорового распевания

Репетиция, как правило, начинается с распевания — обязательной формы работы самодеятельного хора. В профессиональных хорах распевание может не проводиться, так как артисты-профессионалы должны являться на работу уже в распетом (рабочем) состоянии. В самодеятельных хорах это исключено.

Распевание может проводиться одновременно со всем хором, по группам (женская, мужская), по хоровым партиям. Распевание, проводимое со всем хором, способствует организации начала занятий. Однако для достижения прочных вокальных навыков целесообразно проводить распевание по партиям или группам, в процессе распевания, которое обычно длится 10-20 минут, артисты хора помимо разогревания голосового аппарата совершенствуют певческие навыки. Следовательно, распевание преследует три основные задачи: разогревание голосового аппарата, психологический настрой для вокально-хоровой работы и совершенствование певческих приемов и навыков.

Начинать распевание целесообразно в среднем отрезке диапазона каждой хоровой партии. Немаловажно учитывать структуру упражнений, особенно в начале распевания.

Нецелесообразно начинать распевание в очень медленном или быстром темпе. Упражнения в быстрых и медленных темпах необходимы только после того, когда певцы уже приведут голоса в рабочее состояние и смогут заниматься совершенствованием певческих навыков.

Вариантов упражнений может быть много. Руководитель хора должен уметь подобрать для конкретного состава хора и решения конкретных педагогических задач те или иные упражнения.

Необходимо, чтобы упражнения носили стабильный характер, так как положительный результат возникает только при многократном повторении одних и тех же попевок. Прочные навыки вырабатываются в результате длительных и систематических тренировок.

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

Подбор упражнений, интенсивность распевания определяются следующим: происходит ли распевание перед выступлением хора или оно — часть очередной репетиции. Если распевание предшествует концертному выступлению хора, то имеет большое значение объем выступления: несколько произведений, отделение или целый концерт. Чем короче выступление, тем значительнее должно быть распевание. Недостаточная распетость хора отрицательно сказывается на качестве исполнения. Не следует проводить длительное, напряженное распевание перед концертом хора в двух или одном большом отделении, так как большая певческая нагрузка артистов хора во время распевания может утомить их и привести к потере певческой формы в процессе концерта.

Освоение руководителем методики и практики распевания необходимо для правильной организации певческого воспитания хорового коллектива.

Разучивание репертуара. Психолого-педагогические особенности

Основное репетиционное время отводится работе над репертуаром. Репетиции условно можно подразделить на две группы: рабочие репетиции и репетиции перед концертом. Две-три репетиции перед концертом хора должны включать, главным образом, репертуар, который будет исполнен в концерте. Если выступление хора состоит всего из двух-трех произведений, то непосредственная репетиционная подготовка к выступлению может быть сокращена. Следует выделить репетицию в день концерта. Помимо распевания в нее включается повторение наиболее сложных фрагментов из исполняемого в концерте репертуара. Не следует стремиться пропевать все произведения полностью. По времени репетиция в день концерта не должна превышать один-полтора часа.

Методы организации рабочей репетиции хора во многом определяются уровнем исполнительского мастерства и музыкальной грамотности участников хора. Чем выше этот уровень, тем меньше времени можно отводить на репетиции по хоровым партиям. Низкий уровень исполнительского мастерства хорового коллектива требует не только больше времени отводить занятиям по хоровым партиям, но и организовывать занятия с отдельными певцами хора.

Организация рабочей репетиции определяется степенью сложности репертуара, состоянием его освоения на данный момент.

Рабочую репетицию самодеятельного хора целесообразно проводить, используя разнообразные формы ее организации (по партиям, группам, совместно). Разнообразные формы оживляют содержание работы, вызывая меньшую утомляемость участников хора. Наиболее целесообразно первую половину репетиции (один-полтора часа) заниматься по партиям или группам хора, а после перерыва предпочтительна общая репетиция, когда произведения, включенные в репертуар хора, находятся на разной стадии освоения. На общей репетиции следует работать над произведениями, уже прошедшими стадию разучивания по партиям или группам хора. Группы хора могут состоять из различных партий. Разделение хора на группы определяется спецификой фактуры изучаемых произведений.

Помимо организации занятий качество репетиционной работы с хором зависит от правильного выбора методов разучивания произведения. Детальная их разработка определяется хормейстером в процессе подготовительного этапа работы над произведением и составления тщательного и хорошо продуманного плана работы. *"Дирижер должен прежде всего усвоить простую истину, — пишет П.Г.Чесноков в своём бестселлере "Хор и управление им" —...нельзя учить других тому, чего сам не знаешь. Самое подробное и глубокое предварительное изучение сочинения составляет долг дирижера".*

Начинать работу над новым произведением целесообразно с общего знакомства с ним артистов хора. Формы знакомства с новым произведением могут, быть разными: можно сыграть произведение на фортепиано, прослушать его в записи. Следует рассказать о его художественных достоинствах, кратко остановившись на тех или иных вокально-хоровых сложностях, которые придется преодолевать хору в процессе его разучивания. Главное — заинтересовать участников хора новой работой.

Методы работы над репертуаром — повторение, вычленение, сопоставление отдельных частей и всего произведения.

План работы хормейстера над каждым произведением включает в себя ближайшие задачи, касающиеся очередной репетиции, и хорошо продуманную систему различных этапов работы над каждым произведением репертуара хора вплоть до полного его освоения. Художественному совершенствованию

исполнительского процесса не бывает предела, но сроки разучивания каждого произведения должны иметь определенные границы. Для разучивания произведение следует разделить на несколько частей. Очередность их разучивания может быть различной. Не обязательно начинать работать над произведением с его начала. Обычно на репетиции разучивается несколько произведений, каждое из которых находится, как правило, в разной стадии освоения, это объясняется различной сложностью произведений, неодновременностью включения их в репетиционный процесс. Поэтому на каждой репетиции должен решаться широкий круг учебно-методических задач. Не следует на одной репетиции заниматься только самыми сложными задачами в работе над репертуаром, а на другой наиболее простыми. Каждая рабочая репетиция должна быть насыщена творческими задачами и носить разнообразный характер их решения.

Руководителю хора следует помнить, что педагогические аспекты в работе над репертуаром не следует отрывать от художественно-выразительного начала. На начальной стадии освоения произведения преобладают педагогический и технологический процессы, на заключительной — процесс художественно-выразительный. На любом этапе работы над произведением хормейстер должен ясно и четко 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 впеваания — процесс прочного закрепления вокально-хоровых навыков и приемов, приобретенных за время разучивания этого произведения. Ощущение хормейстером степени впеваания произведения достигается опытом работы с хором.

"Педагогика сотрудничества"

Репетировать с хоровым коллективом нужно интенсивно, эмоционально, энергично, но не суетливо, чётко реагируя на реакцию хора. Хормейстер, работая с самодеятельным хором, обязан всегда помнить, что он занимается с людьми, добровольно и бескорыстно отдающими свое время любимому искусству.

В работе с хором недопустима грубость, раздражительность, невыдержанность. Наряду с требовательностью к коллективу хормейстеру нужно уметь доброй шуткой, мягким юмором смягчить порой напряженную репетиционную работу хорового коллектива. Один из популярных принципов декларации статуса руководителя самодеятельного хора — *"Старший среди равных"*. При этом в деятельности хора должна доминировать аксиома — *и дирижёр и артисты хора делают одно дело, все заинтересованы сделать его хорошо*.

Психолого-педагогические особенности расположения хора

Успешная творческая деятельность хора во многом зависит от правильного расположения его участников на репетициях и концертной эстраде.

В самодеятельных хорах участвуют певцы, имеющие не только различные вокальные данные, но и неодинаковую музыкальную подготовку и опыт пения в хоре. Помимо этого они различаются по возрасту, образованию, роду основной трудовой деятельности, коммуникабельности, психологической адаптивности и культурному уровню. Успех репетиционной работы хорового коллектива определяется не только вокально-хоровым мастерством его участников, но и психологической атмосферой в хоровом коллективе. Особенно это относится к артистам хора, находящимся на репетиции и концертной эстраде рядом друг с другом. Они в первую очередь должны ощущать дружескую эманацию внутри хоровой партии. Это необходимо учитывать руководителю хора при расположении певцов внутри каждой хоровой партии. Непонимание руководителем исключительной важности этого аспекта приносит коллективу множество неприятностей. При нахождении хотя бы пары певцов в отношении конфликта руководителю следует принять все меры для его погашения или вынесения за пределы хорового коллектива. Если в данный момент времени это не представляется возможным, то в процессе репетиции или концерта конфликтующие певцы не должны располагаться в зоне "личного пространства" друг друга. *"Собака не виновата, что она собака. Кошка не виновата, что она кошка. Просто не следует сажать их в один ящик"*, — пишет Роберт Шоу в своей педагогической монографии **"Хор. Маленькие инструкции"**. Безусловно, маэстро утрирует, но в этом высказывании заложен один из

принципов, которым должен руководствоваться руководитель самодеятельного хора в подобных ситуациях.

Кроме психологического аспекта, при взаимном размещении артистов хора нужно руководствоваться их вокальными данными. Голоса рядом находящихся певцов должны быть предельно органичны между собой по тембру и силе. При расположении певцов в хоровой партии следует учитывать не только вокально-хоровые умения и навыки, но и музыкальную грамотность участников хора.

Хороший результат, получается, когда вместе собрана группа певцов с хорошими певческими и хоровыми навыками, но при этом не должны быть изолированы и начинающие, малоопытные артисты хора.

С целью успешного и наиболее скорого преодоления отставания одних певцов от других в самодеятельных хорах распространена система наставничества. К опытному, музыкально грамотному певцу прикрепляются один-два начинающих артистов хора. На репетиции они должны располагаться вместе. Такое размещение певцов в хоровой партии создает благоприятные условия для активного процесса самообучения участников хора, способствует не только ускоренному изучению репертуара, но, что особенно важно, росту вокально-хорового мастерства малоопытных участников хора.

В начинающих хорах случается так, что опытных певцов очень мало или их нет совсем. В этих случаях следует наиболее способных, голосистых певцов располагать вместе, учитывая и их товарищеские интересы. Это будет способствовать быстрому созданию прочной основы хора.

Нередко новичков, пришедших в опытный хоровой коллектив, располагают с краю, с тем, чтобы в первое время они, находясь в хоре, больше вслушивались в пение своих опытных товарищей и постепенно входили в исполнительский процесс.

Необходимо, чтобы участники хора располагались на репетициях и концертной эстраде в строго определенном руководителем хора порядке. Все перемещения певцов осуществляются только с разрешения и по указанию руководителя хора.

На концертной эстраде следует вместе располагать артистов, хорошо спевшихся друге другом в процессе репетиций. Наиболее квалифицированные певцы с хорошими вокальными данными размещаются в центре хорового коллектива.

Под музыкально-педагогической работой в самодеятельном хоре подразумевается:

- занятия по постановке голоса (хоровой вокал)
- обучение нотной грамоте;
- обучение пению по нотам;
- общая музыкальная эрудиция.

Артисты большинства самодеятельных хоров слабо знают нотную грамоту и плохо умеют петь по нотам. Исключение составляют артисты хора, имеющие специальное музыкальное образование. Наиболее высоких творческих результатов возможно добиться с хором, когда его участники умеют петь по нотам и владеют основами элементарной теории музыки. Любители хорового пения чаще всего неохотно занимаются овладением музыкальной грамотой, так как это требует дополнительных усилий; поэтому руководителю хора следует находить такие формы и методы обучения нотной грамоте и элементарной теории музыки, которые бы носили интересный, увлекательный, а не скучный, изнурительный характер.

Некоторые методы и приёмы музыкально-педагогической работы

Существуют различные педагогические приемы и методы обучения музыкальной грамоте и пению по нотам.

В нашей стране широкую известность получила венгерская система относительного сольмизирования, основоположником которой является известный композитор и педагог З.Кодай; болгарская система — "столбица", созданная еще в 20-е годы Б.Тричковым; чешская (пальцевая) система профессора Ф.Лысека; немецкая школа К.Орфа, создавшего систему всеобщего детского музыкального воспитания. Немало различных пособий по методике обучения пению по нотам и нотной грамоте создано и в нашей стране.

Однако, перечисленные системы и методы обучения главным образом рассчитаны на детское музыкальное воспитание и плохо отвечают требованиям в работе со взрослыми коллективами.

В большинстве случаев рекомендуется незамысловатая, но достаточно эффективная система овладения навыками пения по нотам, заключающаяся в том, что каждое разучиваемое с хором произведение на каждой репетиции нужно петь по нотным партиям (а лучше — по партитурам) с самого начала создания самодеятельного хорового коллектива. Участникам хора раздаются на каждой репетиции нотные партии или партитуры (желательно отпечатанные) изучаемых хоровых произведений (нельзя начинать работать с хором по плохо написанным нотным партиям). Первое время певцам, не знающим нотной грамоты, хоровые партии (или партитуры) помогают следить за линейным движением мелодической линии, быстрее осваивать литературный текст. Реальное освоение музыкального материала на начальном этапе происходит только с голоса хормейстера или с помощью музыкального инструмента. В дальнейшем по мере приобретения артистами хора музыкально-слухового опыта и овладения начальными певческими навыками можно отказаться от дублирования хоровых партий на музыкальном инструменте. Однако полностью отказываться от подыгрывания на инструменте в процессе разучивания особенно сложных элементов хоровых сочинений не следует.

"Фундамент музыкальности" или музыкальное обучение артистов хора

Помимо разучивания хорового репертуара по нотным партиям необходимо отводить специальное время для изучения базовых музыкальных дисциплин. Традиционно проблематика музыкальной педагогики в самодеятельных хоровых коллективах нацелена на формирование "фундамента музыкальности" у артистов хора, включающего:

- музыкальный слух;
- чувство ритма;
- нотную грамоту;
- ориентацию в музыке (первичная эрудиция);
- вокально-хоровое исполнительство и хоровой вокал (индивидуальная постановка голоса при коллективной форме обучения).

Занятия по базовым дисциплинам (элементарной теории музыки, сольфеджио, хоровому вокалу и т.д.) можно проводить после распевания хора, отводя для этого 10-15 минут репетиционного времени.

Участники хора должны усвоить, что нотная запись фиксирует высоту и длительность звука. Их следует познакомить с основами метроритма, понятиями лада, тональности, интервалами и др. Теоретические сведения необходимо систематически подкреплять пением, чтобы как можно скорее накопить минимальный запас слуховых ощущений, соотношений звуков по высоте и ритму.

Для обучения нотной грамоте вновь приходящих в хоровой коллектив следует использовать знания и опыт старших участников хора (в педагогической терминологии — наставничество). Эту работу нужно проводить корректно и последовательно.

Музыкально-педагогическая работа должна проводиться в хоровом коллективе систематически на протяжении всей его творческой деятельности. Очень важно, чтобы она не носила наукообразный характер, а преследовала чисто практические цели, особенно на начальном этапе. Каждый участник и коллектив в целом должны реально ощущать от такой работы практическую пользу.

В процессе освоения хором сложных по фактуре хоровых сочинений следует углублять музыкально-теоретические знания его участников, знакомя их с основами гармонии и полифонии. Исполнение произведений, изложенных в различных музыкальных структурах, требует от участников хора знаний из области музыкальной формы.

Исполняя произведения различных эпох и народов, артисты хора должны иметь представление о стилистических особенностях и жанрах музыки и т.д.

Следует подчеркнуть, что самым важным навыком для артиста хора является умение чисто петь по нотам (сольфеджио) и со словами. Совершенствовать этот навык необходимо постоянно в процессе работы над хоровым репертуаром и специальными упражнениями.

Большую практическую пользу в развитии гармонического, ладофункционального слуха и мышления участников самодеятельного хора приносят специальные упражнения с элементами хорового (гармонического) сольфеджио.

Различные несложные упражнения по хоровому сольфеджио для постепенного развития у участников гармонического и ладофункционального слуха и мышления могут (при необходимости) составить для своих коллективов сами руководители самодеятельных хоров.

Занятия по постановке голоса (хоровой вокал) должны проходить по классической методике пения, с академическими стандартами: диапазон, сила, тембр, неустойчивость. Постановка голоса требует определенного времени, что позволяет одновременно осваивать предметы музыкально-теоретического цикла на смысловом уровне и тем самым решить проблему формирования "фундамента музыкальности" артистов хора

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

Концертно-исполнительская деятельность — важнейшая часть творческой работы хорового коллектива. Она является логическим завершением всех репетиционных и педагогических процессов. Публичное выступление хорового коллектива на концертной эстраде вызывает у исполнителей особое психологическое состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью. Самодеятельные артисты испытывают подлинную радость от соприкосновения с миром художественных образов, интерпретаторами которых они являются. Творческий контакт со слушательской аудиторией имеет очень большое значение для артистов хора..

Каждое концертное выступление хора должно быть тщательно подготовлено. Плохо подготовленное выступление хора, малое количество слушателей в концертном зале порождает разочарование участников хора, неудовлетворенность деятельностью хорового коллектива. Неудачное выступление хора приносит глубокие переживания его участникам, а иногда приводит и к распаду коллектива.

Концертно-исполнительская деятельность хора является одним из активных средств музыкально-эстетического воспитания широкой слушательской аудитории, поэтому очень важно, чтобы во время концерта хора концертный зал не пустовал. Для этого следует проводить большую организационную работу. Распространение билетов, организация

рекламы концертных выступлений - важнейшая часть работы совета хора. Этому должен уделять большое внимание и руководитель хора.

Виды и особенности концертных выступлений

Виды концертных выступлений хорового коллектива могут быть различными как по объему выступления, так и по содержанию концерта. Наиболее распространенным видом выступления хора является участие его в сводкой концерте наряду с другими творческими силами, когда хор исполняет 2-3 произведения. В таких концертах выбор репертуара обычно определяется творческим замыслом режиссера. Часто сборные концерты посвящаются какому-то событию и имеют театрализованную направленность. Руководителю хора нужно добиваться того, чтобы репертуар хора в таких концертах не был одноплановым. Элемент контрастности репертуара должен всегда присутствовать в концертных выступлениях.

Нередко хору приходится участвовать в концертах-лекциях, концертах-встречах, в которых главным действующим лицом является лектор или тот, с кем встречаются в зале. В таких выступлениях хору также важно иметь успех, свое творческое лицо.

Самым сложным видом концертного выступления является самостоятельный концерт хора в одном или двух отделениях. Концерт в одном отделении обычно длится до одного часа. Когда концерт состоит из двух отделений, то каждое отделение обычно занимает 30-40 минут. В самостоятельном концерте хор исполняет 20-25 произведений. Концертная программа должна быть разнообразной. Это достигается подбором разноплановых произведений контрастных по художественным образам, характеру музыкального материала, стилю изложения и т.д. Концертная программа может быть построена или в хронологической последовательности, или по жанрам, или по стилистической принадлежности составляющих ее произведений. Руководитель хора при составлении программы должен иметь в виду, что интересу слушателей к выступлению хора должен возрастать к финалу концерта. Сверх объявленной программы хору следует иметь одно-два произведения, которые могут быть исполнены по настоятельным просьбам слушателей в конце концерта. Особенно понравившееся слушателям произведение из

концертной программы (продолжительные аплодисменты, скандирование "бис") можно повторить в том случае, если дирижер уверен, что при повторении оно прозвучит не хуже первого исполнения.

Поведение дирижера хора на сцене, его артистичность, обаяние в значительной степени влияет на успех концерта.

За 10-15 минут до выхода на сцену желательно провести стоя, в концертных костюмах короткую 5-7-минутную настройку хора, во время которой следует спеть одно-два упражнения, настраивающие хор на начало концерта, а главное, сосредоточить внимание коллектива к выходу на сцену, снять излишнее напряжение, естественно возникающее у певцов перед началом концерта.

Концертно-исполнительскую деятельность хора следует планировать. Количество концертных выступлений коллектива определяется его художественно-творческими возможностями, уровнем исполнительского мастерства, качеством и количеством подготовленного репертуара. Нельзя выступать на концертной эстраде с недоученными или плохо впетыми произведениями. Малое количество концертных вступлений так же плохо, как и слишком большое. Практика показывает, что подготовленный самодеятельный хор должен выступать не более 10-12 раз в год.

Каждое концертное выступление хора должно анализироваться, обсуждаться с хоровым коллективом. Следует отмечать положительные стороны, обращать внимание на недостатки с целью их устранения в дальнейшей концертно-исполнительской деятельности.

ВЫВОДЫ

Работа дирижёра самодеятельного академического хора сложна и многогранна. Руководитель хора должен быть не только высококвалифицированным, одаренным хормейстером и дирижёром, но и умелым, талантливым педагогом, организатором и воспитателем. В противном случае он не добьется ощутимых художественных результатов, если не сумеет создать дружный, увлеченный коллектив единомышленников, для которых хоровое пение является важной духовной потребностью.

Главной особенностью работы с самодеятельным хоровым коллективом является творческий процесс, прочно взаимосвязанный с процессами обучения, воспитания и организации. В этом разрезе педагогическую и психологическую

образованность руководителя самодеятельного хора невозможно переоценить.

Нынешний этап развития самодеятельного хорового искусства переживает серьёзный кризис по трём основным направлениям — экономический, социальный и в определённой степени духовный. В этой ситуации проверяются на прочность не только профессиональные качества руководителя, но и его, прежде всего, педагогическое умение организовать коллектив, вывести его на должный исполнительский уровень и удержать от распада. И чтобы при этом не пострадало творчество.

Всё это представляет собой проблемы прежде всего педагогического характера — нужно научить людей петь в хоре, понимать, хор, любить хор и, главное, — не предавать хор ни при каких обстоятельствах.

Использованная литература и источники

1. Б.В. Баранов, "Курс хороведения", М., ПОП Музфонда, 1991
2. П.Г. Чесноков, "Хор и управление им", М., Музгиз, 1961
3. Э.М. Суханова, "Педагогика как наука и искусство воспитания, Лекция, М. МГУК, 1997
4. Б.И. Тараканов, "Разработка положений по подготовке специалистов в сфере менеджмента хорового искусства", М., 1997
5. В. Морозов, "В помощь педагогу-музыканту", М. Музыка, 1965
6. С. Сагитов, "Методика музыкально-теоретического образования участников коллективов художественной самодеятельности", М., Музыка, 1972
7. С. Попов, "Организационные и методические основы работы самодеятельного хора", М., Профиздат, 1964
8. Сеть ИНТЕРНЕТ, базы данных по музыкальной педагогике.