

Ушакова Ольга Борисовна

доцент кафедры вокала и хорового дирижирования
Московского городского
педагогического университета
dom-hors@mail.ru

ХОРОВОЙ КЛАСС КАК ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Аннотация:

Статья посвящена вопросам организации учебного процесса на занятиях в хоровом классе с точки зрения организованной педагогической среды. Автором выявлены цели, задачи данного предмета, рассмотрены проблемы структуры планирования и содержательного компонента хоровых занятий.

Ключевые слова:

хоровой класс, педагог-музыкант, творческая лаборатория, вокально-хоровые навыки, профессиональные компетенции, практика работы с хором.

Ushakova Olga Borisovna

Assistant Professor of the Voice
and Choir Conducting Department,
Moscow City Teachers' Training University
dom-hors@mail.ru

CHOIR CLASS AS A CREATIVE LABORATORY IN TRAINING OF THE MUSIC TEACHER

Summary:

The article is focused on the issues of educational process organization at the choir class studies from the perspective of the organized learning environment. The author defines the aims and educational objectives of the choir singing, considers problems of structure, planning and content of the choir classes.

Keywords:

choir class, music teacher, creative laboratory, singing skills, professional competences, choir conducting practice.

Произошедшие в России преобразования в идеологической, социально-экономической и духовной сфере, а также изменения образовательных стандартов требуют от вузов более прогрессивного подхода к профессиональной подготовке педагога-музыканта. Учитель музыки наших дней обязан обладать целым рядом специальных и общекультурных компетенций. В связи с этим возникает необходимость модернизации процесса обучения во всех его сферах. Поиск новых форм и методов обучения становится одной из актуальнейших задач современного высшего образования. Из множества исследований на эту тему хочется выделить работу Л.И. Уколовой, которая утверждает, что грамотно сформированная, педагогически организованная музыкальная среда в процессе подготовки будущих специалистов во многом определяет как и их общекультурный уровень, так и качество их профессионализма [1].

Очевидно, что педагога-музыканта формирует огромное количество факторов. Система обучения на музыкально-педагогическом факультете вуза охватывает множество содержательных компонентов, а организованная педагогическая среда направлена на формирование у будущих педагогов-музыкантов как профессиональных, так и общекультурных компетенций.

Дисциплина «Хоровой класс и практика работы с хором» представляет собой значительный раздел дирижерско-хоровой подготовки и тесно связана с такими предметами данного направления как «Дирижирование и чтение хоровых партитур», «Хороведение», «Хоровая аранжировка». По сути, она является практическим средоточием и синтезом учебного содержания, целей и задач каждого предмета в отдельности. Существенное влияние на оптимизацию обучения студентов в хоровом классе оказывают такие предметы музыкального цикла как «Сольфеджио», «Теория музыки и гармония», «Музыкальная литература».

Хор музыкально-педагогического факультета представляет собой как учебный, так и исполнительский коллектив. На занятиях хорового класса студенты осваивают вокально-хоровые навыки, учатся пению в хоровом ансамбле, разбирают и исполняют лучшие образцы хорового творчества. Одновременно учебный хор является творческой лабораторией для реализации студентами своих хормейстерских компетенций – важных качеств их будущей профессии учителя музыки в школе. Достигнутые результаты учебный хор демонстрирует в открытых и академических концертах не только в стенах вуза, но и на концертных площадках города, фестивалях и конкурсах хорового искусства.

Основной целью дисциплины «Хоровой класс и практика работы с хором» является воспитание у студентов вокально-хоровых умений и навыков пения в академическом хоре, управления хоровым коллективом (детским, юношеским и т.п.); овладение методами работы с хором, умение рационально и грамотно организовать репетиционный процесс на основе дидактиче-

ских принципов мастеров современной российской и советской хоровой школы. Кроме того, данный курс способствует развитию аналитических способностей студентов, их социально-коммуникативным компетенциям, пробуждению практического интереса к будущей профессиональной, научной и творческой жизни.

Программа хорового класса и практической работы с хором должна быть направлена на реализацию следующих **задач**:

- формирование у студентов вокально-хоровых и исполнительских навыков в процессе пения в хоре, направленных на сознательное профессионально-художественное исполнение произведений;

- становление практических навыков и умений репетиционной работы в хоре, развитие хормейстерских качеств во время прохождения практики работы с хором;

- художественное, эстетическое и духовное воспитание студентов путем практического знакомства и творческого воплощения (исполнения) лучших образцов хоровой музыки различных эпох, стилей и жанров;

- воспитание личностных качеств, необходимых в данной профессиональной деятельности – творческой активности, ответственности, силы воли, приоритета коллективных целей перед субъективными установками и т.п.;

- формирование вокально-хорового мышления;

- расширение профессионального музыкального кругозора;

- развитие профессиональных музыкальных способностей (остроты мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, вокального слуха, исполнения музыки в ансамбле и т.д.);

- духовный и творческий рост личности.

Учебно-тематическое планирование работы в процессе одного занятия должно включать следующие разделы:

- 1) распевание хорового коллектива, выполняющее функции:

- разогрева голосового аппарата;

- формирования и развития вокально-хоровых навыков певцов;

- настройки хорового коллектива как единого «инструмента»;

- 2) чтение с листа и разучивание нотного текста новых, неизвестных коллективу произведений;

- 3) вокально-техническое освоение разобранных произведений;

- 4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для реализации исполнительского замысла каждого данного произведения;

- 5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для передачи синтеза литературного и музыкального текста каждого из разучиваемых произведений, работа над музыкально-образным и выразительным исполнением сочинения;

- 6) исполнение произведений целиком с целью приобретения студентами навыка целостного охвата формы произведения и деталей художественно-исполнительского замысла каждого данного произведения.

Как правило, **структура** практического занятия носит комбинированный характер и содержит в себе различные элементы обучающих технологий: традиционные технологии (организация образовательного процесса предполагает трансляцию знаний от преподавателя к студенту на основе объяснения и показа); интерактивные формы (предполагают активное взаимодействие преподавателя со студентами, в ходе которого все участвующие стороны оказываются как источниками, так и получателями информации); проектные формы обучения (особенно актуальны во время практической работы студентов с учебным хором).

Все практические занятия, по сути, являются хоровыми репетициями и делятся на тематические блоки достаточно условно, так как овладение вокально-хоровой техникой требует многократного повторения всех ее элементов. Темой занятий могут служить проходимые на данный момент хоровые произведения и их проблемы исполнения.

Процесс освоения нового произведения всегда непростой и носит поэтапный характер. Начальный этап можно назвать эскизным. Он включает в себя такие методы, как вступительное слово, показ произведения в записи, показ на инструменте, вокальный показ и другое. За этим следует самый трудоемкий этап – технологический. Здесь возможно самое разнообразное применение методов и приемов: чтение с листа, выучивание с применением высотного тактирования, сольфеджирование, работа над ритмикой, ансамблем, строем, вокально-хоровыми красками, тембром, текстом и другим. Постепенно, по мере воплощения исполнительского замысла в реальную звучность второй этап переходит в заключительный – художественный. Он включа-

ет работу над интерпретацией сочинения, эмоциональным наполнением, содержит исполнительские «прогоны» произведений и т.д. [2].

Творческое содержание занятий в хоровом классе подчеркивается многообразием **приемов**, применяемых в процессе вокально-хоровой работы: вокальные приемы (членение мелодии на фразы, сопоставление различных вариантов вокального исполнения, вокализация на различные слоги); инструментальные приемы (игра мелодии, аккомпанемента, гармонической каденции, игра в транспорте); дирижерские приемы (жесты, передающие ритмическое и интонационное строение мелодии, то есть графические показы в пространстве, звуковысотные и ритмические показы, управление хоровой звучностью, перспективное дирижерское мышление); педагогические приемы по управлению деятельностью студенческого хорового класса (вокальные и словесные пояснения, сопоставления, творческое общение, показ, анализ, составление и следование плану репетиции).

Наиболее творческим и, вместе с тем, ответственным разделом с точки зрения реализации студентами полученных в процессе обучения знаний и компетенций, является **практика работы с учебным хором**. Хоровая практика студентов проходит под наблюдением руководителя хорового класса. Подбор произведений, в основном, является обязанностью преподавателя по дирижированию и утверждается руководителем хора и кафедрой вокала и хорового дирижирования. В процессе репетиционной практики студентов с учебным хором важно развитие навыка реагирования студента-хормейстера на наступившие изменения в ходе вокально-хоровой работы (ускорение или торможение темпа работы, пропуск мелких промежуточных задач), умения замечать позитивные сдвиги, исправлять дефекты хорового звучания. Особое внимание следует уделять развитию навыка мгновенной (синхронной) диагностики хорового звучания, быстрого определения и устранения причин ошибки.

В целом же работа педагога в этот период ограничивается контролем над работой студента-практиканта, помощью ему в процессе работы над произведением. Появление такого раздела как практика работы с хором существенно расширяет рамки содержания обучения и, помимо выше перечисленных компонентов должно быть направлено на формирование у студентов следующих компетенций (таблица 1).

Таблица 1 – Основные компоненты раздела «Практика работы с хором» и развитие профессиональных компетенций

№	Основные компоненты	Профессиональные компетенции
1.	Работа с партитурой, предназначенной для хоровой практики	Понимание жанровых особенностей произведения, анализ музыкально-выразительных средств (формы, фактуры, мелодии, гармонического фона, темпа, размера, ритма, определение тонального плана)
2.	Построение и планирование репетиционного процесса	Составление плана репетиции, корректировка репетиционного процесса в зависимости от возникающих при разучивании произведения проблем. Выбор методов и приемов репетиционной работы
3.	Владение навыками репетиционной работы	Информативность речи, установление контакта с хором, коммуникативные навыки, владение «рабочим жестом»
4.	Эмоциональность и артистичность исполнения	Эмоциональное и выразительное дирижирование произведения. Умение увлечь за собой хоровой коллектив
5.	Развитие дирижерско-хормейстерского слуха	Способность слышать ошибки интонирования той или иной партии внутри хоровой фактуры в процессе звучания хора. Слышать и различать проблемы ритмического и динамического ансамбля
6.	Развитие умений самоанализа и самоконтроля	Развитие гармонического слуха, оценка звучания хора непосредственно в процессе исполнения музыкальный вкус

Для повышения эффективности обучения профессии следует раньше допускать студентов к хормейстерской деятельности. Руководитель хора стимулирует активное и творческое участие начинающих хормейстеров во всех видах репетиционной работы. В течение полного курса обучения студенты овладевают вокально-хоровыми навыками, осваивают хоровой репертуар различных стилей и эпох, учатся самостоятельно работать с учебным хоровым коллективом.

По мере освоения студентами тех или иных компетенций необходимо расширять новыми сочинениями и хоровой репертуар, важно соблюдать его жанровое разнообразие.

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в хоровом классе являются систематические концертные выступления коллектива. Концерт – эффективное средство исполнительского воспитания творческой личности будущего педагога-музыканта – певца хора – мощный фактор постоянного совершенствования художественно-исполнительской культуры хорового коллектива, формирования мотивационной стороны профессиональной подготовки студентов. Поэтому хоровой класс предполагает активную концертно-исполнительскую дея-

тельность под управлением руководителя (основная часть концертной работы) и студентов-практикантов, как в стенах вуза, так и на других концертных площадках города и области.

Весьма полезной представляется и подготовка совместных творческих проектов с другими исполнительскими коллективами университета: симфоническим, народным, джазовым оркестрами, камерными инструментальными ансамблями.

Нормы концертной деятельности зависят от исполнительского уровня хорового коллектива, но при этом не должны нарушать хода учебного процесса и превышать в среднем четырех концертных выступлений в семестр (одно выступление в месяц).

Исключительно важное значение имеет оптимальный подбор учебно-концертного репертуара хорового класса. Очевидно, что он должен включать в себя только лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, соответствовать учебно-воспитательным задачам работы студенческого хора музыкального факультета, отвечать самым высоким требованиям с точки зрения содержания и художественных достоинств. Грамотно подобранный репертуар будет служить учебно-методическим материалом, в процессе работы над которым становится возможным достижение высокой вокально-исполнительской культуры и интенсивного творческого роста коллектива и каждого его участника в отдельности.

Всякое художественное произведение – это материал для совершенствования вокальной техники хора, поэтому особенно важно следовать принципу постепенности и последовательности в овладении хором репертуара. В основу обучения хора должна быть включена классическая и народная музыка, поскольку вокально-воспитательное значение ее неоспоримо. Однако не следует умалять высокую обучающую и развивающую роль современных хоровых сочинений, которые, органично сочетая в себе жанрово-стилевое, композиционно-драматургическое и музыкально-языковое разнообразие, позволяют существенно расширить рамки познавательных и профессиональных процессов обучения.

В завершении, еще раз хочется подчеркнуть, что занятия в хоровом классе, благодаря своей практической и творческой направленности, позволяют осваивать будущим педагогам-музыкантам максимальное количество компетенций, как профессиональных, так и общекультурных. Педагогически организованная музыкальная среда, атмосфера творчества будут максимально способствовать решению задач обучения. Это, в свою очередь, дает нам уверенность, что последующая профессиональная деятельность наших выпускников будет весьма плодотворной и успешной.

Ссылки:

1. Уколова Л.И. Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2007.
2. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика. М., 2003.

References:

1. Ukolova, LI 2007, *Pedagogically organized musical environment as a means of becoming the spiritual culture of the growing person*, D.Phil. thesis abstract, Moscow.
2. Zhivov, VL 2003, *Choral performance: Theory. Methods. Practice*, Moscow.