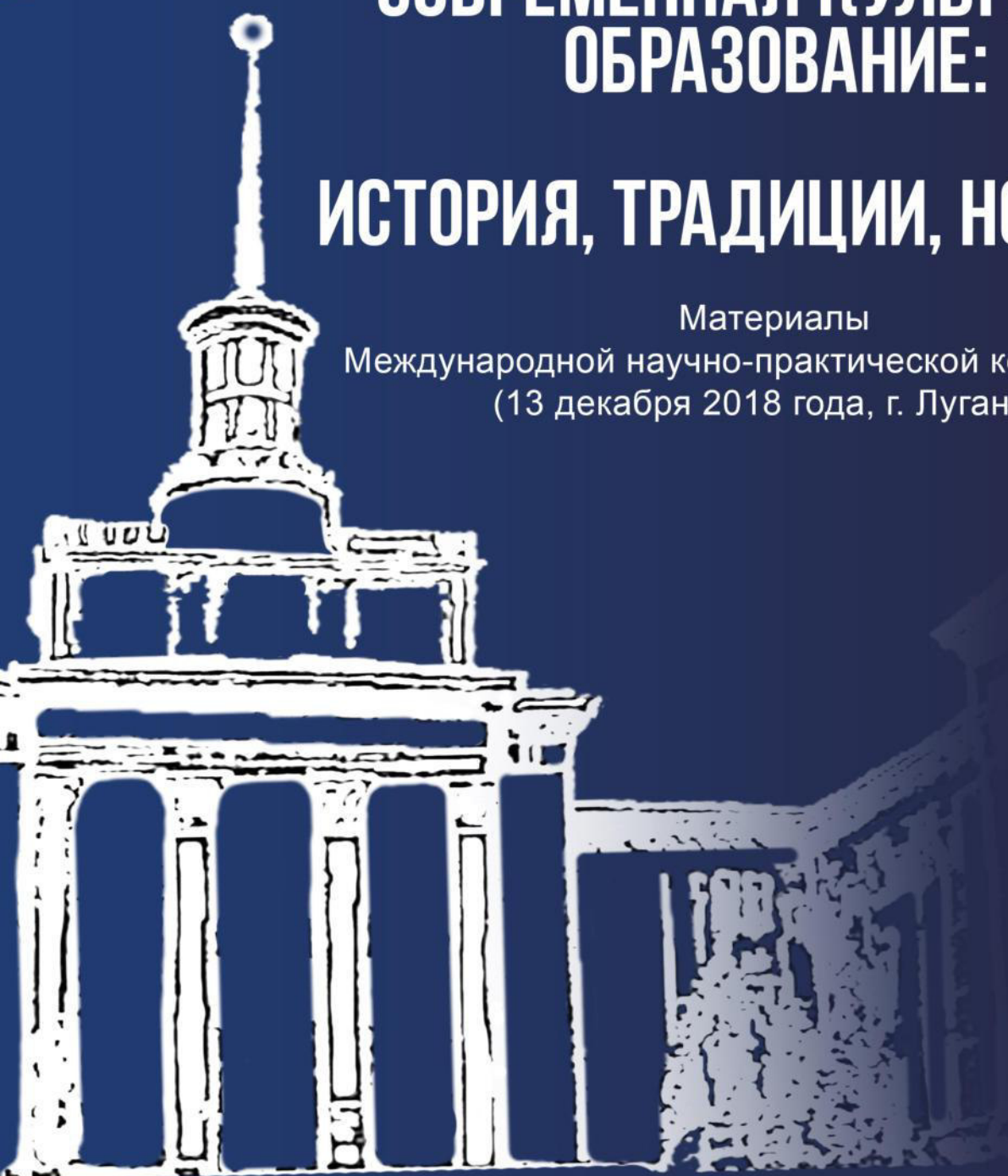

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ:

ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ

Материалы
Международной научно-практической конференции
(13 декабря 2018 года, г. Луганск)

ЛУГАНСК - 2019

Петченко Анатолий Федорович,
доцент кафедры музыкознания и
инструментального исполнительства
ГОУ ВПО «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»,
кандидат педагогических наук
Петченко Людмила Викторовна,
старший преподаватель кафедры
пения и дирижирования
ГОУ ВПО «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»
afpetchenko@mail.ru

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Аннотация: блок профессиональных дисциплин подготовки студентов по профилю «Музыкальная педагогика» включает курс «Изучение педагогического репертуара». Цель освоения дисциплины – подготовка студента к работе в школе через формирование программного репертуара, овладение современными методами вокальной работы с детьми.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, музыкознание, вокально-инструментальный педагогический репертуар, методы музыкального воспитания

Abstract: the block of professional disciplines of preparation of students on the type «Musical pedagogies» includes a course «Study of pedagogical repertoire». The purpose of mastering of discipline is preparation of student to work at school through forming of programmatic repertoire, capture by the modern methods of vocal work with children.

Keywords: musical pedagogies, musical-science, vocal-instrumental pedagogical repertoire, methods of musical education.

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара школ искусств и колледжей» входит в блок профессиональных дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению «Музыкознание и музыкальное исполнительство» профиль подготовки «Музыкальная педагогика».

Целью освоения дисциплины является подготовка студента к самостоятельной педагогической деятельности в школе или колледже через формирование репертуарной программы обучения для учащихся, владения современными методами вокальной работы с детьми.

Задачами курса является: формирование общего представления о работе с детскими коллективами и солистами; развитие навыков самостоятельной работы студента по изучению детского репертуара, ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых на разных этапах обучения детей и подростков; воспитание профессионального отношения к работе над репертуаром через музыкально-теоретический и вокально-технический анализ произведений; формирование практических навыков аккомпанирования собственному пению.

«Изучение педагогического репертуара» – одна из тех дисциплин, которая призвана воспитывать всесторонне развитого учителя музыки, владеющего умениями и навыками преподавателя пения как непосредственно на уроке, так и в условиях внеклассной работы, расширять его эрудицию, способствовать становлению

методического мастерства в процессе освоения универсальных способов и приёмов музыкально-педагогической деятельности и развитию образовательной самостоятельности. Она направлена на углубленный анализ различных направлений в современной вокальной педагогике и исполнительстве, а также на изучение вокального репертуара.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин «Хоровой класс», «Вокальный класс», «Дирижирование», «Основной музыкальный инструмент», «Дополнительный музыкальный инструмент», «История мировой музыкальной культуры» и служит основой для освоения дисциплин «Методика музыкального воспитания», «Основы педагогического мастерства» и «Педагогическая практика по музыке».

Правильный выбор репертуара является одной из самых важных задач в обучении будущего учителя музыки. Процесс подбора репертуара требует от будущего педагога знаний в области детской психологии, возрастных особенностей развития детского голоса и методики работы по развитию голосового аппарата и музыкальности ребёнка. Как показывает практика, правильно подобранный репертуар вызывает у учащегося эмоциональный отклик, облегчая работу педагогу в классе, давая возможность добиться хороших результатов с наименьшими затратами.

Педагогический репертуар – это совокупность музыкальных произведений, направленных на формирование певческих навыков. К учебному репертуару относятся дидактический материал (распевки, каноны, вокализы) и художественные произведения. Учебный репертуар должен подбираться в зависимости от решаемых на данном этапе обучения задач и соблюдения обучающей и развивающей функций. Поэтому он включает большое количество упражнений, направленных на формирование тех или иных профессиональных певческих навыков.

Можно выделить несколько принципов, по которым ведется подбор учебного вокального репертуара. Одним из основополагающих педагогических принципов является принцип сочетания технического и художественного в обучении, согласно возрастным особенностям обучающегося. Учебный материал должен быть направлен на гармоничное развитие музыканта в сочетании технических и художественных профессиональных качеств, в соответствии с его вокальным уровнем, возрастом и физическими возможностями обучающегося. С другой стороны, не стоит выбирать и слишком простой репертуар, поскольку необходим стимул к развитию и совершенствованию исполнительского мастерства.

Базовый принцип подбора репертуара – принцип постепенности или последовательности обучения и развития. Поэтапное усложнение репертуара влияет на правильное развитие голосового аппарата и музыкальности обучающегося. На этом принципе основаны все репертуарные списки учебных программ и методических пособий.

Общим требованием при подборе репертуара является внимание к текстам песен. Новый песенный репертуар зачастую содержит примитивные тексты и посредственную музыку. Студенты вуза успешно осваивают иностранные языки, что даёт возможность разнообразить репертуар песнями зарубежных исполнителей, чаще всего англоязычных и итальянских. Американская эстрада является богатым источником качественного вокального материала для всех возрастных категорий. При обращении к иностранным текстам (на немецком, французском, итальянском, финском и др.) следует детально знать их перевод, во избежание казусных ситуаций.

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что в основном все вокальные педагоги в подходе к проблеме подбора репертуара опираются на общепедагогические принципы; выбор репертуара для обучающегося должен происходить с учетом не только его голосовых данных (тембральная окраска голоса, диапазон и так далее), его технических и художественных возможностей на настоящий момент, но и педагогических задач по развитию тех или иных профессиональных качеств по отдельности и профессионализма в целом.

Репертуар в процессе обучения вокальному искусству должен подбираться на основе соблюдения принципов доступности, постепенного повышения уровня сложности, баланса упражнений и художественного материала, индивидуального подхода к ученику. Грамотный подбор репертуара является важнейшим и основополагающим фактором успешного учебного процесса. Неверно подобранная песня может не только замедлить формирование певческих навыков студента, но и вызвать потерю интереса к пению.

Критерии подбора произведений и методические рекомендации по изучению учебного вокального репертуара ДМШ, ДШИ и колледжей – один из важнейших и ответственных моментов обучения будущего педагога-вокалиста. С одной стороны, в нём фокусируется педагогический и музыкальный опыт, культура преподавателя, с другой стороны, характер отбора обусловлен спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его усваивает.

Одна из самых важных задач для педагога – увлечь, заинтересовать студента. В процессе выбора репертуара педагог должен кратко охарактеризовать предлагаемый материал, рассказать об особенностях этой песни, ее образе, исполнительских нюансах, остановиться на ее технических и выразительных сложностях. Хорошим стимулом является ознакомление студента с эталонной исполнительской версией данной композиции в исполнении педагога или в записи.

Процесс создания образа песни включает в себя работу над звуком, дикцией, дыханием, актерским мастерством и многим другим.

Первая задача на начальном этапе работы над песней – выучить мелодию. С целью выравнивания тембрового звучания, достижения кантилены, ровного, без скачков, звукоизвлечения, используется вокализация песни на какой-либо слог или гласную.

В работе над чистотой интонирования применяют метод вычленения отдельных трудных интонационных оборотов в специальные упражнения и исполнение их в различных тональностях; повторение отдельных звуков за инструментом; смена тональности в процессе разучивания и исполнения песни с целью поиска наиболее удобной для пения; пение без музыкального сопровождения.

При прочтении текста песни нужно проанализировать, где встречаются самые сложные места с точки зрения дикции. Способ их проработки – проговорить, как стихотворение или как скороговорку. Слова при этом должны звучать четко и разборчиво. Дополнительные сложности возникают, если исполняемая песня написана на иностранном языке. Тогда необходимо не только запомнить каждое слово, но и нюансы его произношения, для этого может потребоваться помощь специалиста по иностранным языкам.

Выразительная декламация текста песни является приёмом развития образного мышления детей, который помогает не только работе над дикцией, но и способствует выразительности исполнения.

В начале обучения задача состоит в том, чтобы брать дыхание как можно чаще, в каждой паузе. Как правило, в местах, где нужно брать дыхание, делаются пометки в нотах. Затем применяется приём произношения текста песни активным шепотом на крепком выдохе, что вызывает ощущение опоры на дыхание, активизируя дыхательную мускулатуру.

Наибольшее количество времени занимает обобщающий этап работы над песней, поскольку требуется закрепить все полученные знания и обобщить проделанную работу.

Дисциплина «Изучение вокально-педагогического репертуара ДМШ, колледжей» готовит студентов к самостоятельной деятельности в качестве специалиста широкого профиля – учителя музыки, вокального педагога, дирижёра хора и концертмейстера для работы с детьми в СШ, ДМШ, ДШИ, колледжах. На занятиях студенты осуществляют подбор и накопление музыкально-педагогического репертуара для уроков музыки и внеклассной работы в школе, для обучения пению детей в вокальных классах ДМШ,

колледжей, ДШИ и различных вокальных студий. Насколько студент владеет навыками аккомпанирования песенного материала и насколько ярко и убедительно может с помощью аранжировки песенного аккомпанемента передать образы исполняемых произведений, зависит успех его будущей вокальной и хоровой педагогической деятельности.

Курс «Изучение педагогического репертуара» тесно связан с инструментальными дисциплинами «Основной инструмент», «Дополнительный инструмент» и «Концертмейстерский класс», в освоении которых важным разделом является формирование умений пения под собственный аккомпанемент.

Обучение навыкам аккомпанемента включает изучение школьного репертуара (вокального, хорового, хореографического сопровождения); овладение навыками аккомпанирования солисту, собственному пению; чтение с листа; транспонирование; игра по слуху, гармонизация мелодии и ритмичное аккомпанирование; переложение и аранжировка произведений школьного репертуара.

Формирование навыков аккомпанемента у студентов непосредственно связаны с умениями подбора по слуху. «Подбор аккомпанемента на баяне на слух – это реализация музыкально-слуховых *представлений* в двигательных действиях. В основе навыка подбора на слух на баяне лежит *двигательный компонент музыкального слуха*, развитие кинестезии определяет процесс выполнения двигательных действий. Игра на баяне произведений по нотам или на слух тесно связана с *ориентирующим мыслимым образом*. Но если при игре по нотам ориентирующий образ – нота, то при подборе по слуху таким ориентирующим образом будет представление о расположении клавиш, что позволяет баянисту подбирать песни практически во всех тональностях» [2, с. 170].

Одним из видов работы по развитию умения аккомпанировать является навык чтения с листа (зрительное восприятие текста), то есть работа без инструмента. Такое восприятие должно быть по возможности полным и точным. Следует определить тональный план, размер, темп, динамику и штриховые особенности нотного текста, особое внимание обратить на ладовую, метроритмическую основу произведения, аппликатуру, сложные места (например, случайные знаки альтерации, ритмичные группы, скачки). Следующим этапом чтения с листа должно стать «слышание» музыки глядя в ноты, без инструмента, не касаясь клавиатуры инструмента. Здесь речь идет о развитии внутреннего слуха, без которого последующее формирование музыканта-профессионала невозможно, как подчёркивал академик Б.М.Теплов [6, с.304]. Студент должен уметь воспроизводить звуковые образы на основе их записи, представлять и слышать то, что написано, что он видит в нотах. Лишь после возникновения в сознании ассоциаций между «слышанием», звучанием текста внутренним слухом и кинестезическими представлениями о движениях рук и пальцев по клавиатуре инструмента, которые нужны для воплощения задуманного звучания, следует приступать к третьему этапу – исполнению. Такой путь является единственно верным к самоусовершенствованию навыков чтения и игре нот с листа. Быстро и правильно читает с листа лишь тот, кто «слышит» эти ноты сразу.

Основу музыкально-слуховых представлений составляют понятия звуковысотности и метроритма. Это взаимосвязанные компоненты. Базируясь на мелодике, метроритмические представления имеют специфические особенности. Метроритм в процессе исполнения на баяне требует особых методических средств. На баяне, как правило, сильная доля такта исполняется левой рукой на основном или вспомогательном рядах клавиатуры, поэтому следует воспитывать четкое ощущение сильной доли, метрической пульсации и ритмических соотношений разных длительностей в партии левой руки.

«Совершенствование *слухо-зрительно-двигательных представлений* происходит только при условии выполнения конкретных реализующих действий – подборание на

инструменте. *Вне активного игрового действия* развитие названного навыка не происходит» [2, с. 170].

Гармонизировать мелодию, подобранную по слуху или взятую из сборника песен, находить верное метроритмическое сопровождение в левой руке следует начинать после гармонического анализа, определения основных гармонических функций произведения и ритмической фигуры аккомпанемента. Наиболее типичным баянным аккомпанементом для левой руки являются простые ритмические фигуры танцевального жанра (полька, вальс, марш и др.), поэтому следует на начальной стадии обучения в левой руке выстраивать аккомпанемент таким образом, чтобы бас был основным звуком аккорда и совпадал с его гармонической функциональной принадлежностью. Далее, с целью улучшения сопровождения, возможно применение в партии басов более сложного мелодического рисунка, использование аккордовых обращений, гармонической фигурации.

Важным элементом умения аккомпанировать является владение навыком транспонирования. В работе с детьми часто возникает необходимость менять тональность исполнения песен, учитывая возможности и состояние голосового аппарата учеников. Главным условием усвоения навыков транспонирования является знание гармонии, умения применять эти знания на практике. Баян обладает некоторыми конструктивными преимуществами перед другими инструментами для выполнения транспонирования. Исполнение гармонического аккомпанемента в партии левой руки облегчается идентичной аппликатурной позицией. Достаточно выучить в левой руке партию аккомпанемента, и он будет одинаковым во всех тональностях. Звукоряд правой клавиатуры баяна позволяет транспонировать на полтора тона вверх и вниз одинаковой аппликатурой в одной позиции. Инструменты, у которых на правой клавиатуре есть четвертый ряд, который дублирует третий вертикальный ряд, позволяет выполнять аккомпанементы во всех без исключения тональностях одной позицией и одинаковой аппликатурой.

Навыки переложения (аранжировки, адаптирования) являются теоретической базой практических навыков аккомпанирования на баяне, которые предполагают знание возможностей музыкальной выразительности инструмента. Учитель музыки чаще всего занимается разучиванием песен, поэтому так важен навык переложения песенного аккомпанемента, которые встречаются в двух основных вариантах: инструментальное сопровождение без дублирования мелодии, и аккомпанемент с вокальной партией и инструментальным сопровождением. Главным принципом переложения должно стать неизменность первоисточника и инструментализм звучания. Недопустимо вмешательство в замысел композитором и игнорирование специфики баяна. Музыкальную ткань произведения можно условно разложить на составные элементы: мелодический, гармонический, фактурный. Мелодия должна оставаться неприкосновенной. Современная конструкция баяна позволяет исполнять мелодию любой сложности. Как отмечалось, музыкальная фактура и гармоническая структура аккомпанементов баяна ограничена набором готовых аккордов в левой клавиатуре. Образованная специально для удобства аккомпанементов, система готовых аккордов баяна значительно ограничивает свободное применение разных фактурных приемов. Наиболее удобным баянным аккомпанементом является использование в басах основных ступеней гармонических последовательностей. Что касается детских и школьных песен, то их аккомпанементы, как правило, отличаются простотой, что отвечает специфике баянного аккомпанемента.

Проведение музыкальных мероприятий на уроке музыки (разучивание, показ и исполнение песен), организация внеклассной работы (работа хоровых коллективов, хореографических ансамблей) связано с умениями учителя музыки выполнять функции концертмейстера-аккомпаниатора. Необходимо во время исполнения уметь одновременно с игрой аккомпанемента показывать вступления хоровым партиям, направлять голосом

интонацию, подавать подсказки и реплики, владеть навыками суфлирования (мимикой, жестами, подсказками текста и звука, и тому подобное).

Все эти задания невозможно решать без тесного единства дисциплины «Изучение педагогического репертуара» с такими курсами учебного плана подготовки учителя музыки, как музыкальный инструмент, дирижирование, постановка голоса, сольфеджио, оркестр, хор, ансамбль.

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие методические рекомендации для формирования умений «Исполнения педагогического репертуара» в вокальном классе:

1. Учебный репертуар должен включать в себя дидактический материал (упражнения, вокализы) и художественные образцы, соответствующие друг другу по задачам и уровню сложности.

2. Выбранный материал должен нравиться студенту и быть интересным в художественном плане, чтобы стимулировать к дальнейшей (после учебной) работе над ней.

3. Репертуар должен подбираться, исходя из принципов постепенности и последовательности, доступности, сочетания технического и художественного в воспитании вокалиста.

4. Подбор репертуара должен осуществляться на основе индивидуального подхода, с учетом особенностей характера отдельного студента, его технических и выразительных возможностей, педагогических задач по развитию тех или иных профессиональных качеств, а также его предназначенности (учебной, экзаменационной, концертной).

5. Освоение выбранного репертуара должно происходить последовательно, включая в себя работу над мелодией, дыханием и текстом на начальном этапе, творческую работу, обобщающий и контрольный этапы.

Только при этих условиях репертуар будет способствовать техническому и художественному развитию исполнителя и поможет ему достичь высокого уровня развития своих профессиональных качеств.

Список литературы

- 1. Гонтаренко Н.Б.** Сольное пение. Секреты вокального мастерства: Методическое пособие / Н.Б. Гонтаренко . – Р/нД : Феникс, 2008. – 192 с.
- 2. Давыдов Н.А.** Исполнительское музыкознание. Энциклопедический справочник / Давыдов Н.А. – Луцк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 400 с.
- 3. Дмитриев Л.Б.** Основы вокальной методики: Учебное пособие для муз. вузов / Л.Б. Дмитриев. – 2-е изд. – М. : Музыка, 2008. – 367 с.
- 4. Менабени А.Г.** Методика обучения сольному пению : Учебное пособие для студентов пед. институтов / А.Г. Менабени. – М. : Просвещение, 1987. – 96 с.
- 5. Рубан А.** Формирование аккомпаниаторских навыков у студентов-баянистов музыкально-педагогических факультетов: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. / 13.00.04. – К.: 1983. – 166 с.
- 6. Теплов Б.М.** Психология музыкальных способностей // Теплов Б.М. Избранные труды : В 2-х т. – Т. I. – М. : Педагогика, 1985. – С. 42 – 209.