Черткова Р.А.

Работа с различными музыкальными жанрами как средство всестороннего образования и развития воспитанников вокального ансамбля старшеклассников

Музыка как вид искусства и как часть общей культуры занимает в жизни человека особое место.

Все стороны и аспекты нашей жизни, в том числе повседневной, окружены, наполнены и пронизаны музыкой. Она звучит не только на праздниках и концертах, но постоянно сопровождает нас в обычной жизни. Вольно, или невольно мы становимся слушателями огромного потока различной музыки, будь то дома (телевизор, компьютер, радио), в магазинах, в автомобилях и даже в общественном транспорте.

Как научится отличать хорошую, художественно ценную музыку от музыкального мусора?

Как сориентироваться, особенно молодому поколению, в этом стремительном и бурном слуховом потоке?

На этот вопрос мы отвечаем в процессе занятий с детьми и молодежью музыкальным творчеством. А наиболее доступным и распространенным видом такого творчества является пение.

В связи с этим, создание школьного вокального ансамбля, помимо его прямого назначения- обучение вокальному искусству, представляется особо целесообразным.

Занятие пением- один из самых демократичных и доступных видов музыкальной деятельности. Дети любят петь, реализуя тем самым стремление к самовыражению.

А в последние годы большую популярность приобрели музыкальные телевизионные шоу-программы, такие, как «ГОЛОС», «ТЫ-СУПЕР!» и др., способствующие возникновению и проявлению интереса к вокальному творчеству у детей всех возрастов.

В рамках современных требований модернизации системы образования, создание вокального ансамбля для старшеклассников является вкладом в культурную молодежную политику, столь необходимую в современном обществе. Приобщение к настоящим ценностям мировой музыкальной культуры обеспечивает истинное нравственное воспитание молодежи.

«Культуру надо насаждать. Даже силой… Ничего лучше правильного воспитания не придумать! Это требует большой работы…Но, если мы не будем задумываться над этой проблемой серьезно, человечество придет к краху…» Сергей Капица.

Именно музыкальные занятия и навыки являются основой для всестороннего развития самых разнообразных способностей человека.

«Нельзя терпеть потерю ни одного ребёнка для музыки».

Дьюлане Михайи.

Ещё с древнейших времён известно **оздоравливающее** влияние музыки на организм человека. Занятия пением вызывают особую вибрацию внутренниих органов, активизируют функции дыхания и кровообращения, являются эффективным способом психорегуляции.

Музыка-важнейшее средство **эмоционального развития** человека. С восприятия и познания красоты начинается воспитание эмоциональной культуры, воспитание чувств.

Это понимали ещё древние греки, и поэтому музыкальные занятия (слушание музыки, игра на лире, флейте, хоровое пение) были обязательны в программе древнегреческой школы. Древнегреческие учителя, подбирая определённые музыкальные произведения, старались развить у молодых эллинов такие качества, как доброта, простота, мужество.

«Об особом влиянии музыки в деле воспитания говорил ещё **Аристотель**. Он считал, что назначение музыки в том, чтобы не только вызывать в людях те или иные чувства, но развивать и углублять их, тем самым облагораживая людей, делая их более чуткими и восприимчивыми к красоте мира.

Музыка, говорил он, существует для того, чтобы люди могли вести жизнь, достойную свободного человека. Он отрицал ту музыку, которая является лишь забавой для низких душ, и считал музыку основой формирования благородного нрава у подрастающего поколения».

А. Щёголев. «Музыка души»

«Среди многочисленных средств воздействия на юное сердце, - отмечал **В. Сухомлинский**, - важное место принадлежит музыке. Музыка и нравственность – это проблема, ожидающая глубокого изучения и решения. Я убеждён, что музыкальная культура является одним из важнейших условий воспитания нравственной культуры».

Развитие эмоциональной сферы в свою очередь **стимулирует работу мозга**. И.И. Павлов писал, что «…главный импульс для деятельности коры полушарий головного мозга идёт от подкорки. Если исключить … эмоции, то кора лишается главного источника силы».

Как показывают исследования, под влиянием музыкальных впечатлений начинают разговаривать даже инертные дети, с замедленным умственным развитием, которых, казалось, никакими усилиями не расшевелить.

Дети, занимающиеся музыкой, отмечают венгерские и немецкие учёные, обладают лучшей реакцией, легче усваивают счёт, лучше ориентируются в пространстве. Была отмечена также прямая **связь между музыкальными и математическими способностями.**

Известный венгерский педагог Тибор Шараи считает, что «…слушание музыки способствует усвоению познавательного материала других предметов, уменьшает чувство перегруженности».

А какой простор предоставляет музыка для творческого **самовыражения!**

Вокальный ансамбль является промежуточным звеном между сольным и хоровым пением. В отличие от хора он предполагает индивидуальный подход и возможность со стороны педагога уделить каждому участнику особое внимание. В вокальном ансамбле каждый человек – солист, каждый – на виду, что обеспечивает высокий уровень ответственности за свое творчество. Это обеспечивается как рядом индивидуальных занятий с каждым обучающимся в ансамбле, так и отработкой отдельных, наиболее сложных разделов разучиваемого материала индивидуально с каждым – в процессе группового занятия. Таким образом, реализуется личностно-ориентированный подход к музыкальному воспитанию, направленному на практическое музицирование.

В вокальном ансамбле– юноши и девушки 12-18 лет, проявляющие интерес к музыке, пению, театру, желающие попробовать себя в этом направлении.

Никакой специальной подготовки, а также особых специфических природных способностей **не требуется.**

Единственным критерием является интерес и желание ребенка!

Важнейшим видом художественно-эстетического воспитания и образования воспитанников вокального ансамбля является знакомство с самыми **разными жанрами вокальной музыки, такими как:**

Народная песня

Отечественная эстрадная песня

Зарубежная эстрадная песня

Авторская песня

Актерская песня

Бытовой романс

Классический русский романс

Крупная музыкальная форма – оперетта и мюзикл

Такое разнообразие жанров позволяет обучающимся не только изучать историю музыкальной культуры, узнавать имена выдающихся композиторов, учиться различать стили и направления, но и осваивать различные способы вокального звукоизвлечения и манеры исполнения в зависимости от принадлежности того, или иного сочинения к определенному музыкальному жанру.

Обращаясь к **народной песне,** мы знакомим детей с истоками национальной культуры и учим их протяжному, кантиленному звукоизвлечению, опирающемуся на диафрагмальное дыхание.

Здесь мы закладываем самые азы академической постановки голоса.

Использовать открытое горловое пение, встречающееся в

собственно фольклорной русской музыке представляется нецелесообразным, дабы такое специфическое звукоизвлечение не вошло в привычку и не повлияло на всю дальнейшую вокальную работу.

Разучивая лучшие образцы **эстрадной песни, в основном, советской,** мы учим детей работать с микрофоном, держаться на сцене, овладевать активной подачей звука за счет включения всего организма, всего тела в процесс пения.

Отличным материалом для этого могут служить, например, песни А. Петрова.

Лучшие образцы западно -европейской эстрадной, популярной музыки 20 века

позволяют детям применить знание английского языка, а также впитывать культуру основ джазовой стандартов.

Это репертуар Ф. Синатры, М Джексона, Э. Пресли, Ф. Меркьюри и др.

Особое место занимает **авторская**. или, как ее называют **бардовская** песня.

Этот жанр поэтической песни – наше национальное достояние!

На первый план здесь выходит поэтический текст, положенный на незамысловатую мелодию, опирающуюся на традиции русского бытового романса, а также городской дворовой песни.

На примере этого жанра ребята знакомятся с прекрасной поэзией наших великих бардов: Ю. Визбора, Б. Окуджавы, А. Городницкого, Е. Клячкина, а также с творчеством В. Высоцкого и А. Башлачева.

Эти песни, исполняемые в виде доверительной беседы под гитару ,или фортепиано, требуют особого, декламационного звукоизвлечения и особой, почти разговорной манеры исполнения.

Такая манера исполнения тесно соприкасается с **актерской песней,** которую мы понимаем как маленький музыкальный моноспектакль, в котором рассказывается какая-либо история от имени какого-то персонажа, либо от автора. Здесь мы обращаемся к любимым кинофильмам, мультфильмам, ну .и, конечно, отсюда перекидываем арку к **крупной музыкально-театральной форме-оперетте и мюзиклу,** в которой соединяются все изученные приемы исполнения.

В нашем коллективе, вокальном ансамбле «Гармония» ГБОУ лицей 533 были поставлены музыкальные спектакли:

«Ты-моё дыхание» по творчеству Ю. Визбора и А. Якушевой

«Юнона и Авось» А. Рыбникова

«Ночь перед рождеством» В. Плешака

«Новые Бременские музыканты, или золотые хиты 20века» на материале англоязычных хитов западно - европейской эстрады

Оперетта «Севастопольский вальс» К. Листова

Мюзикл «Мастер и Маргарита» В. Овсянникова

Мюзикл « Ромео и Джульетта» Ж. Пресгюрвика

Музыкальный спектакль «Жар-Птица» А. Колкера

Работа над спектаклем очень нравится воспитанникам. Здесь могут себя проявить в полной мере те ребята, которым ближе драматический театр, нежели вокал. Возможность перевоплощения в героев мюзикла, их взаимоотношения на сцене безумно увлекают ребят и мотивируют к занятиям творчеством.

В этой статье мы умышленно не останавливались подробно на каждом их перечисленных жанров, т. к. каждый из них требует отдельного пристального внимания и подробного разбора.

Мы лишь хотели обратить внимание на то, что в работе с вокальным ансамблем открываются широчайшие возможности освоения репертуара самых различных жанров вокальной музыки.

Отдельно необходимо отметить важное и особое место, которое занимает **классическая музыка** на занятиях школьного вокального ансамбля.

Однако, это очень сложная задача, ибо исполнение классического романса ,или арии, требует академической постановки голоса, безупречного владения дыханием и вокальной фразировкой.

Работа в общеобразовательной школе с ребятами, часто музыкально никак не подготовленными, это представляется, практически, невозможным.

И, все же, мы рекомендуем с наиболее продвинутыми воспитанниками обратиться к романсам М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, П.И. Чайковского, например, таким, как «Я помню чудное мгновенье», «Юноша и Дева», «Средь шумного бала» и др.

В заключение, хочется отметить, что занятия музыкой в вокальном ансамбле – это **коллективные занятия**, поэтому они становятся и **уроками общения**.

Молодые люди учатся слышать друг друга, взаимодействовать друг с другом, понимать и ценить друг друга, а это, в свою очередь, подготавливает ребят к вступлению в такую сложную, полную превратностей взрослую жизнь!