Ковешникова Антонина Александровна

преподаватель по хору, вокалу

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2

эстрадно-духового оркестра»

г. Елабуга, Республика Татарстан

Методика подбора музыкального репертуара по предмету

«Вокальный ансамбль»

Работая с вокальным коллективом, регулярно приходится сталкиваться с проблемой подбора репертуара, которая для вокалистов всегда была и остается актуальной, ведь это основа воспитания настоящего музыканта. Не требует доказательств и тот факт, что умение подобрать наилучший репертуар для каждого ученика, способный раскрыть его вокальные возможности – важнейший показатель педагогического искусства. Кроме того, музыкальные произведения должны положительно влиять на эмоциональную сферу учащегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную. Вдумчиво подобранный репертуар зачастую является залогом педагогического успеха.

В настоящее время особый интерес у детей и подростков вызывает эстрадное пение, одной из важнейших задач которого является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. В связи с большой популярностью этот вид музыкального искусства проник в разные музыкальные образовательные учреждения: музыкальные школы, школы искусств, центры детского творчества, музыкальные училища и колледжи.

Эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, стилей и жанров. Здесь можно услышать народные мотивы, элементы джаза, авторской песни и рок-музыки. Стоит также отметить, что этот современный вид музыкального искусства сочетает в себе не только вокально грамотное и выразительное исполнение песни, но и умение работать с микрофоном, владение сценическим движением и актерскими навыками. Так новое направление вокальной работы потребовало и нового репертуара.

Сегодня благодаря новейшим технологиям представления информационных ресурсов достаточно много возможностей для подбора хорошего высокохудожественного музыкального репертуара. Однако вокальные произведения зачастую представлены лишь в аудио-формате, отсутствует транскрипция нотного текста песен, а также довольно сложно найти ноты и переложения для 2-х, 3-хголосных ансамблей. Преподавателям приходиться «снимать» мелодию по слуху, транскрибировать её в ноты и делать многоголосную аранжировку. Такое творческое занятие требует не только большого опыта и определенных музыкальных способностей, но и дополнительного времени, которого, конечно же, в условиях современного темпа жизни не хватает.

Стоит также заметить, что для формирования и развития музыкальных способностей таких, как интонационная координация и точность, музыкально - вокальный слух, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитание чувства лада и др. необходимо сольфеджирование. По причине «дефицита» нотного материала такая форма работы на уроках в классе эстрадного вокала и ансамбля затруднена, и зачастую педагоги замещают её пением с оригинала, что наносит достаточно большой вред вокальной постановки, т.к. исполнение песни превращается в «пародию». При этом случается, что оригинал (особенно в исполнении детей) не всегда является высококачественным, и все технические ошибки быстро перенимаются учащимися (форсированный звук, гнусавость, излишняя открытость звука и др.). Кроме того, при работе над произведением педагог должен помочь детям выработать собственный индивидуальный исполнительский стиль, найти музыкально-выразительные средства, позволяющие сформировать новый музыкальный образ.

Стоит также отметить, что одной из важнейших составляющих успеха музыкального (вокального) произведения является фонограмма. Некачественный «минус» способен испортить даже хороший вокал, и наоборот, яркий полноценный аккомпанемент поможет более красочно передать музыкальный образ.

Подбор репертуара для эстрадного коллектива – это занятие творческое и интересное, но в то же время кропотливое.

 Отвечая задачам музыкально-художественного воспитания, репертуар должен быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню, расширять «интонационный багаж» учащихся, приучать их к восприятию современных, классических образов, гармонии и других средств музыкальной выразительности.

 Также в репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру и содержанию. При этом очень важно учитывать черты характера учащегося: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества, наклонности. Если вялому и медлительному ребенку предложить эмоциональную и подвижную песню, вряд ли можно ожидать успеха. Но работать над такими произведениями в классе стоит, на концерт же лучше выносить более спокойные. И наоборот: непоседливому и возбудимому ребенку надо рекомендовать более динамичные, веселые произведения, «серый» же репертуар, не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление заниматься музыкой.

При отборе репертуарного материала необходимо рассматривать его в разных аспектах и учитывать следующие факторы:

* фактор доступности

Любое вокальное произведение должно быть доступным для исполнения:

* доступность диапазона (он должен быть удобным для детей);
* доступность исполнительско-техническая (метроритмические особенности, фразировка и динамические оттенки, форма и структура произведения). Здесь очень важно учитывать возрастные особенности учащихся;
* доступность образного восприятия. Очень важно, чтобы детям было понятно и интересно то, о чем они поют, поэтому большое значение имеет качество поэтического текста и соответствие его музыкальному материалу.
* фактор учебно-образовательный

Подбирая репертуар, каждое новое произведение следует рассматривать с позиции, что оно может дать детям в учебно-образовательном плане. В процессе разучивания эстрадного репертуара дети приобретают такие навыки как: сольфеджирование, модулирование в другую тональность, пение каноном, умение подстроить и сымпровизировать подголоски. Все это дает возможность свободно ориентироваться в любой партии вокального произведения.

Формирование песенного репертуара ансамбля – это долгий процесс. Такая работа строится на разучивании произведений разных направлений и жанров (народные песни, джаз, песни композиторов-классиков и современных композиторов). Также любой руководитель хочет, чтобы его ансамбль звучал оригинально, интересно, поэтому, безусловно, дополнительная работа велась над созданием собственных вокальных аранжировок. Такое творческое занятие – это сложная, увлекательная работа, требующая большой фантазии и вдохновения.

Очень часто песни, выбранные для разучивания, не имеют нотной транскрипции и представлены лишь в аудио-формате, поэтому работу над такими произведениями всегда необходимо начинать с подбора нотного текста (мелодии и ритмической линии), аккомпанемента, переложения на многоголосный состав (для ансамблей).

При подборе репертуара вокального ансамбля необходимо ставить следующие задачи. Во-первых, это введение в репертуар ансамбля и солистов музыкальных произведений современных авторов, позволяющих овладеть стилем исполнения современной музыки. В отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур, поэтому сочетает в себе множество песенных направлений, стилей и жанров. Здесь можно услышать народные мотивы, элементы джаза, авторской песни и рок-музыки.

Самым наглядным показателем работы эстрадного вокального ансамбля является концертная деятельность. Успех такой деятельности определяется концертным репертуаром, который накапливается годами и образует собственное лицо творческого коллектива. Концертная практика предполагает наличие в репертуаре разнохарактерных сольных номеров, дуэтов, трио, квартетов, а также произведений, которые исполняются полным составом одной из возрастных групп ансамбля или сводным составом всего коллектива.

В репертуар ансамбля, особенно младшего, очень важно включать вокальные произведения, способствующие развитию артистизма и образного мышления. Это песни, которые можно обыграть по ролям. Введение в проигрыши инструментальной аранжировки (фонограммы) танцевальные элементы, делает песню ярким концертным номером и дети с удовольствием работают над произведением.

Большой интерес у воспитанников ансамбля вызывает участие в сводных вокальных композициях, которые можно превратить в музыкальный спектакль. Такая работа развивает творческие способности учащихся и дает возможность ребятам почувствовать себя настоящими артистами. При отборе концертного материала руководитель должен учитывать: количественный состав группы, возрастные особенности учащихся, певческие возможности детей.

Педагогическая деятельность руководителя ансамбля неразрывно связана с процессом воспитания. Отражая действительность, мелодия и текст песни способствует формированию общей культуры и художественно-эстетического вкуса.

Музыкальные произведения должны положительно влиять на эмоциональную сферу учащегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную. Именно поэтому необходимо, чтобы подобранный преподавателем репертуар был высокохудожественным.

Вышеуказанный критерий является особенно важным: при выборе вокальных произведений, большое внимание следует уделять поэтическому тексту, а в вокальной работе – творческому поиску художественных образов.

Исполнение эстрадного репертуара требует владения сценическим движением и актёрскими навыками, т.е. выходя на сцену – эстраду - участникам ансамбля и солистам приходится играть целый спектакль.

Большую роль в создании музыкального образа играет музыкальное сопровождение – минусовая фонограмма. Именно аккомпанемент позволяет ярко выразительно преподнести зрителям произведение.

 В фонограмме обычно присутствуют несколько инструментов и ударная группа, что позволяет сделать его насыщенным интересным, способным эмоционально окрасить выступление.

 В ансамбле «Каприччио» занимаются дети с разных отделений: здесь не только учащиеся хорового отделения, но и инструментальных специализаций. Занятия в ансамбле «Каприччио», безусловно, способствуют эффективному развитию как общих, так и специальных музыкальных способностей.

Реализация межпредметных связей – это основа музыкальной педагогики, способствующая формированию вокальных, слуховых, интонационных и других навыков.

Учащиеся, занимающиеся в ансамбле, отличаются лучшей успеваемостью по специальности, сольфеджио; также они самостоятельно музицируют, подбирая песни, разучиваемые на уроках.

Среди наиболее важных задач руководителя вокального ансамбля является развитие устойчивого интереса к вокальному искусству. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей.

 Большую роль в этом играют:

- концертная деятельность;

- участие в фестивалях, конкурсах.

Вокальный ансамбль «Каприччио» и его солисты принимают активное участие в общешкольных и городских мероприятиях:

1. Мероприятия, посвященные Дню победы (Александровский парк, Шишкинские пруды);
2. Городской фестиваль «Елабужские субботы» в Александровском парке;
3. Ежегодные торжественные и социально значимые мероприятия, посвященное Дню пожилых людей, Дню матери, Дню инвалидов и др. (СОШ № 5, СОШ № 2, Суворовское училище);
4. Городские школьные ярмарки (2012 г.) и др.

Параллельно с концертной деятельностью эстрадный вокальный коллектив, как правило, ведет активную конкурсную работу. Конкурсный репертуар требует особого внимания. При создании конкурсных композиций вкладываются максимальные усилия всех участников творческого процесса: руководителя, аранжировщика, хореографа, художника по костюмам и, конечно же, самих исполнителей. Именно конкурсные произведения становятся вершиной исполнительства любого вокального ансамбля.

Вокальный ансамбль «Каприччио» и его солисты неоднократно становились лауреатами Региональных, Республиканских и Международных конкурсов.

Концертная и конкурсная деятельности способствует:

* формированию внутренней мотивации к творческому самовыражению,
* развитию целеустремленности,
* осознанию своих возможностей и собственной значимости,
* а также может стать решающей в профессиональном самоопределении учащихся.

Итак, мы видим, что репертуар дает многое для становления творческого коллектива, как единого целого. Он не может быть чужим, он должен стать неотъемлемой частью коллектива, подчеркнуть оригинальность, став его визитной карточкой.

Репертуар любого детского вокального ансамбля, в том числе и эстрадного, должен быть широк и разнообразен. В нем отражаются духовные запросы, а также творческие устремления коллектива.

Наряду с практическим обучением исполнителей в задачи репертуара входят также воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию, формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным творчеством.

 Само формирование репертуара не может быть спонтанным. Создать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению высокого результата.

Список использованной литературы

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя / Ю.Б. Алиев. – М.: ВЛАДОС, 2000.
2. Анисимов А. Элементы художественно - исполнительской культуры хора. Дирижер – хормейстер / А. Анисимов. - Л.: 1976.
3. Апраксина О. Методика музыкального воспитания / О. Апраксина. - М.: 1984.
4. Багадуров В. Вокальное воспитание детей / В. Багадуров - М.: 1980.
5. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Боч-карев. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1997.
6. Буланов В. Метод музыкального и вокального развития учащихся в условиях интенсивной работы детского хора «Аврора» / В. Буланов. – Екатеринбург: 2000.
7. Гарбузов Н. Внутризонный интонационный слух и методы его развития / Н. Гарбузов. - М.: 1951.
8. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.
9. Казачков С.А. От урока к концерту/ С. А. Казачков. – Казань: Изд. Казанского университета, 1990.
10. Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном коллективе /А.С. Каргин. – М: Просвещение, 1984.
11. Морозов В. Вокальный слух и голос / В. Морозов - М.: 1965.
12. Сайфуллина Ф.М. Программа по предмету сценическое мастерство на отделении эстрадное пение для преподавателей ДШИ и руководителей вокальных студий / Ф.М. Сайфуллина. – Тобольск: 2006.
13. Соколов В.Г. Работа с детским хором / В.Г. Соколов – М: Просвещение,1981.
14. Струве Г.А. Школьный хор / Г.А. Струве – М: Просвещение, 1981.
15. Чесноков П. Хор и управление им / П. Чесноков. - М.: 1968.
16. Статьи на тему музыкального обучения и воспитания <http://kurdyumov.ru/esse/music/music06.php>
17. Портал «Детский сад.ру» <http://www.detskiysad.ru/ped/obrazovanie10.html>
18. Formusic Блог <http://blog.for-music.ru/>