Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

 «Никифоровская детская школа искусств»

Методическое сообщение

на тему:

«Вопросы подбора репертуара

на предмете «Постановка голоса»

в младших классах ДШИ»

Составитель: преподаватель

 вокально-хоровых дисциплин

Е.В. Патрина

р.п. Дмитриевка, 2022

Вопросы подбора репертуара

В основе учебно-педагогической работы предмета «Постановка голоса» специальности «Хоровое пение» лежит система воспитания детского и подросткового певческого голоса и слуха в благоприятной среде, способствующей правильному функционированию, развитию и сохранению

здорового голосового аппарата учащихся.

Обучение осуществляется в тесном сочетании с занятиями по предметам историко-теоретического цикла, пением в хоре, чтением нот с листа, занятиями по общему курсу фортепиано. Широко используются творческие задания, развивающие у учащихся вокальный слух, смысловое интонирование, внимание и память, речь, фантазию, образный склад мышления, выносливость, трудолюбие.

Проанализировав концепции ведущих педагогов-вокалистов в отношении подбора детского вокального репертуара, можно выделить общие тенденции.

 В основном, все преподаватели придерживаются мнения, что репертуар должен быть посильным, доступным, развивающим. Музыкально-педагогический материал для учащихся вокальных отделений ДМШ должен соответствовать вокально-техническому уровню обучающегося, уровню его художественного развития, быть эмоционально привлекательным, расширяя музыкальный кругозор и обогащая эстетически-художественный и вокальный опыт обучающегося.

Многие вокальные педагоги выделяют несколько видов музыкально-педагогического репертуара, такие как: вокальные упражнения, вокализы, народные песни, художественные произведения, включая камерную музыку.

Задача педагога – грамотно использовать вышеназванные виды репертуара. При подборе материала должна быть поставлена определённая цель в воспитании и развитии вокально-технических навыков и умений. Бесцельный выбор обозначенных видов музыкально-педагогического материала может привести к торможению развития вокальной техники поющего.

Художественные произведения должны быть посильными, развивающими, а так же соответствовать вокально-техническому и художественному уровню обучающегося.

При выборе детского вокального репертуара необходимо соотносить качества музыкального материала с особенностями голоса ребёнка и детского внутреннего мира. При отсутствии форсированного звука, крикливости за счет горловых усилий, ребёнок не может достичь силы звука взрослого певца, и необходимо это учитывать. Подчеркивая, что речь идёт не о намеренно облегчённом звуке, когда ребёнок напевает мелодию, не прилагая усилий, а о пении в полный голос с хорошей артикуляцией и при активной работе дыхания.

В связи с этим динамика произведений, предлагающихся для исполнения детям и подросткам, должна предполагать исполнение в пределах рр — mf без драматических кульминаций. Таким образом, произведения, художественный образ которых требует от исполнителя значительного эмоционального напряжения и, соответственно, большой силы звука, должны **исключаться** из детского репертуара, чтобы не провоцировать на форсированное пение, ведущее к деформации, а иногда даже к потере певческого голоса.

Образный строй избранных в исследовании произведений для детей младшего возраста в основном исчерпывается миром природы, сказочных и игрушечных персонажей; старшеклассникам предлагается проникновение в мир чувств посредством лучших образцов вокально-поэтической лирики с акцентом на её светлые стороны (без драматических коллизий, без погружения в состояния тоски, отчаяния, одиночества, борьбы с жестокой судьбой или соперниками). В связи с таким подходом из детского репертуара **исключено** значительное количество произведений композиторов XIX — XX веков.

Голос ребенка растёт и изменяется вместе с общим ростом всего организма, и это накладывает существенные ограничения на выбор исполняемых произведений. Современные вокальные педагоги разделились на тех, кто ориентируется на традиционный «взрослый» классический вокальный репертуар (привычный и хорошо известный) и на тех, кто ограничивает поле деятельности современными песнями для детей.

Многие произведения классической вокальной литературы не соответствуют возможностям детского голоса, часто становясь причиной его деформации, и особенностям внутреннего мира ребёнка, выражая эмоции и чувства, чуждые его душевной организации. Задачи охраны детского голоса и гармонии внутреннего мира ребёнка должны быть сдерживающим фактором при выборе произведений на всех этапах обучения учащихся, уравновешивая естественное стремление к развитию.

Необходимость в исследовании вопроса допустимой для ребёнка тесситуры и диапазона произведений, а также возможной динамической палитры: эти факторы являются важнейшими критериями при выборе детского вокального репертуара.

Ограничения в содержательном аспекте связаны, с одной стороны, с задачами охраны голоса (многие повышенно эмоциональные произведения провоцируют на пение в форсированном режиме), а с другой — с задачами охраны внутреннего мира ребёнка и гармоничного развития личности. Необходимо определить, какое эмоциональное состояния и какие музыкально-поэтические образы наиболее соответствуют чувствам и интересам ребёнка в разные периоды его развития.

Вокальный репертуар в классах детского сольного пения должен быть отобран и классифицирован. Классические вокальные произведения исследуются с точки зрения комплекса их средств выразительности, в первую очередь — мелодики и динамической палитры, — и содержания поэтических текстов, которое должно соответствовать возрасту исполнителей. Исследователями сделан вывод, что дети до 17 - 18 лет **не должны исполнять** оперные арии XIX - XX века.

Среди огромного количества произведений есть немало доступных для исполнения в детском возрасте, и необходимо определить параметры для их отбора и распределения по этапам вокального развития и возрастным категориям.

В детском репертуаре должны присутствовать также песни и романсы современных авторов, но необходимо определить те критерии, которым они должны соответствовать. В связи с тем, что одной их основных задач вокального воспитания является формирование художественного вкуса учащихся, кроме ограничений по тем же параметрам, что и в классическом репертуаре, в современной музыке, предлагаемой для исполнения юным музыкантам, огромное значение имеют её художественная ценность и стилистические особенности.

Стиль современных произведений, предлагаемых для исполнения в классе академического пения, не должен вызывать противоречий при развитии ребёнка. Существует немало современных песен и романсов, которые могут стать гармоничным дополнением к классическому репертуару, обогащая палитру музыкальных представлений юного вокалиста, развивая его слух и готовя к проникновению в мир взрослой современной музыки академического направления. Не малую роль в в вокальном становлении ребёнка играют вокализы и народные песни в классических обработках.

На первом этапе обучения предпочтительны вокализы доступной степени трудности (с диапазоном не больше октавы — ноны и плавным строением мелодии). При пении упражнений можно уже на первом году обучения развивать не только кантилену, но и навыки пения в подвижном темпе с более сложным ритмическим рисунком, а также постепенно расширять рабочий диапазон. Тот же принцип целесообразно применять и при соотношении трудности вокализов и произведений с текстом. Не следует завышать трудность вокализов. Более уместны в детском репертуаре избранные вокализы Ф.Абта, Г. Зейдлера, Б.Лютгена, М.Маркези, Г.Панофки, Н.Ваккаи (в средней тесситуре), а также вокализы учителей пения XVII — XVIII веков в гармонизации В.Риччи. Детям до 10-ти лет можно заменять вокализы народными песнями.

Среди произведений эпохи барокко наиболее целесообразны для исполнения детьми духовные песни Баха и камерные произведения итальянской барочной музыки (например, мадригалы или канцонетты). Для полноценного качественного исполнения музыки Генделя необходимо достичь определённой зрелости, как в области духовного развития, так и самого голосового аппарата, так как этот стиль подразумевает достаточно плотное звучание голоса, недоступное ребёнку. Арии композиторов эпохи барокко лучше исполнять после 14—15 лет.

Учащихся необходимо знакомить с произведениями венских классиков. С точки зрения воспитания личности учащихся, заботы об их духовном здоровье, музыка венских классиков (так же, как и духовные песни Баха) может стать существенным подспорьем.

Миниатюры композиторов-романтиков представляют собой бесценный материал для воспитания художественного вкуса и культуры академического пения. Детские песни помогают разбудить фантазию ребёнка, стимулируют развитие творческого отношения к процессу работы над музыкальным произведением, а необходимость придерживаться стилевых норм приучает (под руководством педагога) к умению передавать соответствующее настроение в рамках традиций XIX века. Романтически возвышенное выражение чувств, в лирических песнях, вызывает живой отклик учащихся старшего возраста и, в то же время, прививает им культуру межличностных отношений, что представляется совершенно необходимым в реалиях современного мира.

Следует включать в детский репертуар русскую вокальную музыку XIX века, а именно, наиболее доступные для исполнения детьми произведения Ц.Кюи, А.Аренского, В.Ребикова. С 10-летнего возраста можно вводить в репертуар романсы А. Алябьева, А. Варламова и А. Гурилёва, детские песни П. Чайковского.

Народные песни и произведения современных композиторов представляют собой музыкальный материал, прекрасно вписывающийся в детский вокальный репертуар.

Современная музыка близка детям, так как отвечает духу нашего времени. Вместе с тем необходимо представлять, какими качествами должны обладать современные песни и романсы для того, чтобы заслужить право быть включёнными в детский репертуар в классе академического пения. Песни эстрадного направления предполагают совершенно иную манеру исполнения, которая будет сбивать установку на академический стиль, а также другой характер певческого звука. Некоторые песни из мультфильмов или мюзиклов также нежелательно включать в детский вокальный репертуар. Большинство из них первоначально исполнялось взрослыми певцами (с другими возможностями голоса) и написано в расчёте на исполнение в эстрадной манере пения с микрофоном.

Классические обработки народных песен отличаются от эстрадных или фольклорных, распевными мелодиями «широкого дыхания», с большим диапазоном вокальной партии, в котором движение к крайним звукам выстраивается вокруг середины диапазона. Эти особенности музыкального материала способствуют нахождению качественного микстового звучания голоса. Анализ мелодики песен разных стилей позволяет сделать вывод о тесной связи между мелодической структурой исполняемых песен и вокальным развитием учеников.

Музыка для детей должна быть яркой и самобытной, вызывая непосредственный живой отклик в душе ребёнка; она должна расширять музыкальные представления, развивать мышление и творческий потенциал учащихся, будить фантазию новыми образами и, наконец, готовить к восприятию и исполнению классики и современной академической музыки.

 Ограничения в сложности вокальной партии, вызванные объективными причинами, необходимо компенсировать музыкальным богатством фортепианной партии. Дети с хорошим слухом, без проблем с чистотой интонации вполне могут усваивать музыкальный язык детской современной музыки, богатой диссонансами в гармонии и хроматическими оборотами в мелодии. Сочинения Д.Кабалевского, Б.Чайковского, Е.Адлера, Е.Подгайца, В.Кикты могли бы стать неоценимыми помощниками в формировании современного интонационного словаря у детей.

Кроме того, в последнее время стали появляться новые сборники песен и романсов для детей современных авторов, где встречаются высокохудожественные произведения, которые могут обогатить детский вокальный репертуар.

Народные песни других стран также являются важной составляющей детского вокального репертуара. Как и русские песни, они содержат особый национальный колорит, проявляющийся в интонациях, гармонии, метроритмической организации. На этом материале учащиеся знакомятся с основами разных национальных культур, учатся понимать и ценить их своеобразие, что совершенно необходимо в условиях современных тенденций к размыванию подобных представлений, ведущих к отсутствию патриотических чувств у подрастающих поколений.

Решение вопросов репертуара должно также оказать помощь в разрешении споров по вопросам методики работы с детским голосом. Л. Дмитриев подчёркивал значение музыкального материала в работе со взрослыми учащимися: «Правильно подобранный материал воспитывает голос, даже при отсутствии педагогических замечаний»

Обобщив всё вышесказанное, можно выделить несколько тенденций, которых придерживаются вокалисты-педагоги в выборе репертуара. Выбор материала должен быть глубоко продуманным, ответственным шагом, основанном на принципе постепенности и последовательности в вокальной педагогике, а так же принципе посильной трудности в вокальном обучении. Репертуар должен соответствовать художественному и вокально-техническому уровням обучающегося.

Формирование навыков академического пения в процессе освоения вокального репертуара:

вопросы практического воплощения

Вопросы методики работы с детским голосом. В [работе с детским голосом следует](http://psihdocs.ru/esse-moya-pedagogicheskaya-filosofiya-ya-zaveduyushij-detskim.html) учитывать несколько наиболее важных положений.

1. В процессе приобретения навыков академической манеры пения нельзя допускать натурального голосообразования у детей, которое базируется на речевой гласной при резонировании глотки.

2. На первом этапе занятий нельзя требовать от ребёнка петь громко. Да и позднее, когда ребёнок поёт в полный голос, но без форсирования, то, что для него является forte, для слушателей всё равно будет всего лишь mf, что обусловлено природой детского голоса. Сила звука должна быть следствием правильной постановки голоса: работы дыхания, резонаторов и артикуляции.

3. Выстроить верхний участок диапазона без ущерба для голоса возможно только при особой работе голосовых складок.

4. Надо учить ребёнка правильно использовать дыхание в пении: не набирать слишком много воздуха, чтобы не возникало зажимов, дышать глубоко и подавать дыхание свободно, используя диафрагму. Делать постепенный вдох носом «в живот», не затрагивая движения ключицы и рёбер и пассивный выдох ртом, без надувания щек.

5. Педагог должен слышать, как работают голосовые складки ученика, и не допускать их пересмыкания, проявляющегося в жёсткости, резкости звучания. Впрочем, недосмыкание складок, проявляющееся в сиплости звучания, также недопустимо.

6. В вопросе детского голосообразования считается наиболее уместным применение смешанного голосообразования, или микста, согласно Д.Огороднову, что такое звучание является наиболее перспективным для развития детского голоса. Вместе с тем формировать микст следует постепенно, от фальцетного режима смыкания, и сохраняя лёгкость звуковой эмисии.

7. Вокальная техника вполне доступна детям. Как и юные гимнасты или фигуристы, дети-вокалисты довольно быстро усваивают основы работы комплекса мышц, необходимых для полноценного и полезного для здоровья пения. Сочетая объяснение с показом, применяя в объяснении образные сравнения и метафоры, педагог может донести до ребёнка все основные принципы.

8. Не забывая о важности и необходимости работы над кантиленой, нельзя недооценивать и работу над беглостью.

9. Верхние звуки надо формировать в упражнениях, и только после того, как они становятся стабильными, вводить их в произведения.

10. В вокальной работе с детьми и в процессе классификации репертуара необходимо учитывать особенности детской физиологии, а именно — периоды развития детского голоса.

Основными этапами вокального развития ребёнка являются домутационный период (занятия по постановке певческого голоса, работа над техникой, решение музыкальных и исполнительских задач, освоение разных академических стилей), мутация (занятия в щадящем режиме) и постмутационный период (период формирования взрослого тембра голоса, постепенный переход к взрослому репертуару при соблюдении необходимых ограничений).

11. Ребёнок должен понимать, что происходит с его голосом в процессе пения, и учиться управлять этим процессом.

*На основании автореферата Н.И. Поляковой «Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор репертуара»

СПИСКОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ СОЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ В ДМШ.

1. "Хрестоматия к урокам музыки", М: "Просвещение", 2001 г.
2. "Хрестоматия русской народной песни", "Москва", 1985 г.
3. "Хрестоматия. Музыка в школе. 5-8 класс", "Мирос", 1993 г.
4. «Избранные дуэты русских композиторов» издательство «Музыка» 1985 г.
5. «Малыши поют классику» СПб.. «Композитор» 1998 г.
6. «Мелодии Бродвея» СПб.. «Композитор» 2005 г.
7. «Смешной человечек на крыше живет» песни на стихи П.Синявского
8. Ave Maria : вокальный альбом / сост. Л. П. Абрамова. - Москва : Музыка, 2006. - 136 с. - Вып. 5.
1. Алябьев, А. А. Избранные романсы и песни: для голоса в сопровождении фортепиано / А. Алябьев. - Москва : Музыка, 2007. - 68 с.
1. Арии итальянских композиторов XVI – XVIII веков для высоких голосов. – Москва : Музыка, 1998.
1. Булахов, П. П. Избранные романсы и песни : для голоса в сопровождении фортепиано / П. П. Булахов. – Москва : Музыка, 2007. - 48 с.
1. Варламов, А. Избранные романсы и песни : для высокого и среднего голосов в сопровождении фортепиано / А. Варламов. – Москва : Музыка, 2007. - 48 с.
1. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учеб. пособие / А. Е. Варламов. - 3-е изд., испр. – Санкт - Петербург : Планета музыки ; Санкт – Петербург : Лань, 2008. - 120 с. : нот. - (Мир культуры, истории и философии)
1. Глинка, М. И. Вокальные дуэты : в сопровождении фортепиано / М. Глинка. – Москва : Музыка, 2008. - 80 с.
1. Григ, Э. Избранные романсы и песни : для голоса и фортепиано / Э. Григ. - М. : Музыка, 2007. - 48 с.
1. Гурилев, А. Избранные романсы и песни : для одного и двух голосов в сопровождении фортепиано / А. Гурилев. – Москва : Музыка, 2007. - 80 с.
1. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала [Текст] : мастер-класс / Л. Н. Морозов. – Санкт - Петербург : Лань ; Санкт – Петербург : Планета музыки, 2008. - 48 с. : + DVD. - (Мир культуры, истории и философии).
1. Милькович,Е.А. Систематизированный вокальный педагогический репертуар. – Москва , 1970.
1. Романсы, вальсы, русские народные песни из репертуара Ирины Журиной : для сопрано в сопровождении фортепиано / сост. И. М. Журина ; обраб. В. Н. Городовской. - Москва : Музыка, 2008. - 60 с.
1. Хрестоматия вокального педагогического репертуара. Для I и II курсов сопрано. Часть I. – Москва : Музыка, 1969.
1. Хрестоматия вокального педагогического репертуара для сопрано. Музыкальное училище III – IV курс. – Москва : Музыка, 1971. - Часть I, II.
1. Хрестоматия вокального педагогического репертуара для баритона и баса / сост. Аден, Р. - Москва : Музыка, 1971.

1. Баневич С. «Песни для детей младшего, среднего и старшего возраста»
2. Варламов А.Е.«Полная школа пения» Санкт – Петербург, издательство «Планета музыки», 2008г.
3. Выпуск 1,2,3,4. издательство АСТ ; Донецк: «Сталкер» 2003 г.
4. Крупа-Шушарина С.В. Яворовская И.А. "Сборник песен для детей и юношества" М..Музыка, 2005 г.
5. Марченко Л. «Детские песни о разном» Выпуск 1,2,3 «Феникс» 2002 г.
6. Милькович Е. «Систематизированный вокально-педагогический репертуар» ч.1 и ч.2
7. П.Чайковский «Оперные арии и дуэты, романсы» учебно-концертный репертуар СПб..2010 г.
8. Полякова Н. И. Детский вокальный репертуар: формирование личности юного музыканта и его голоса // Музыкальная жизнь, № 4, 2011. — С. 26—28. — 0,4 п. л.
9. 2. Полякова Н. И. Современное вокальное воспитание детей и проблема вокального репертуара // Гнесинская научная школа — XXI век: сб. тр. / РАМ им. Гнесиных. Вып. 176. — М., 2009. — С. 94—108.— 0,7 п. л.
10. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. «Владос», 2008.
11. Популярные русские романсы для голоса в сопровождении фортепиано, СПб..2004
12. Старинный русский романс. «Музыка», 1981г.
13. Чичков Ю. "Избранные песни для детей", "Советский композитор", 1988.
14. Шаинский В. "Избранные песни", "Советский композитор", 1987 г.

Ярославль: Академия холдинг, 2003 г.