Татьяна Яковлевна Пашутина

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 22»

ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХОРОВОГО КЛАССА

«Ритм и гармония глубже всего проникают в душу человека

и сильнее всего захватывают её,

если воспитание поставлено правильно»

(Платон)

Перед музыкальной школой стоит большое количество задач – учебных, воспитательных, развивающих. Но, пожалуй, наиболее важная среди них – воспитание культурной личности, человека, понимающего и любящего музыку. Не все выпускники музыкальных школ должны продолжить обучение и сделать музыку своей профессией. Но научиться ее слушать и понимать – обязательно. Задача преподавателя – создать для этого все условия, раскрыть огромный мир музыки перед ребенком и научить ее понимать.

Музыка всегда обращена к людям, она общается со слушателем, создавая эффект присутствия собеседника и избавляя от одиночества. Музыка может поднять дух человека, утешить в горе, укрепить веру. Она способна улучшить настроение человека и даже изменить ход его мыслей. Музыка, особенно вокальная и хоровая, - это особая речь. В ней заложена идея автора, глубинный художественный смысл, некий «культурный код» того времени, в которое она была создана. Научить ребенка читать между строк, видеть то, что скрыто от неподготовленного слушателя, эмоционально прочувствовать произведение – основные задачи преподавателя.

Хоровое и сольное пение – самый популярный, доступный и понятный вид музыкального искусства. Далеко не каждый человек играет на каком-либо музыкальном инструменте, а поет – любой. Кроме того, хор – предмет коллективного музицирования. Именно на хоре ребенок может почувствовать объединяющую силу музыки; когда он является частью единого целого, необходимой составляющей гармоничного звучания. К тому же, вокальные и хоровые произведения имеют одну важную особенность. В них присутствует литературный текст. С одной стороны, это облегчает задачу понимания смысла произведения, с другой – требует слияния воедино поэтического и музыкального начал. Работа над литературным текстом всегда связана с логикой композиторского мышления, с пульсом музыки, с ее интонационной природой. Кроме того, поэтическое слово несет в себе не только понятийное значение, но и особый художественный смысл. Одно и то же слово, помещенное в различный контекст, способно выразить подчас самые разные мысли и настроения.

В музыкальной педагогике часто можно встретить термин «музыкальность». И правда, некоторые дети выделяются среди прочих, им легко дается обучение музыке, они быстро впитывают знания и овладевают навыками так, что кажется - они не учатся, а просто вспоминают. Они интуитивно чувствуют логику музыкальной мысли и стараются раскрыть ее в собственном исполнении. Что же составляет «ядро» музыкальности? По мнению Б.Теплова, это «способность эмоциональной отзывчивости на музыку». И это именно то, что нужно для воспитания вдумчивого слушателя и культурного человека. Так можно ли воспитать это качество? Да, при условии работы с компетентным и музыкальным педагогом, который научит ребенка любоваться красотой музыки, откликаться на музыкальный смысл, на содержание музыкального высказывания.

Что же составляет ядро музыкальной мысли? Интонация. Люди, обладающие интонационным слухом, без труда понимают музыку. Она будит их воображение, включает механизмы сопереживания и эмоциональной отзывчивости. Не случайно Б.Асафьев считал, что обучение музыке должно строиться на постижении ее интонационной природы, так как музыка является искусством «интонируемого смысла». Музыкант должен «научиться слышать» (Б.Асафьев). Интонационный слух может не отличить звук «до» от звука «ре», но он способен услышать выразительность упругой и настойчивой поступи «Походной песни» Бетховена, или, наоборот, успокаивающе-монотонных напевов колыбельной. Человек с рождения привыкает замечать выразительность речевой интонации. Мелодия речи подобна линии, она имеет свой рисунок – восходящий контур имеет интонация восклицания, волнистая, с небольшими спадами и подъемами – ласковое воркование, и т.п. Таким образом, речевая интонация невозможна без «мелодической линии» высказывания. Точно так же и музыкальное высказывание немыслимо без звуковысотной интонации. Научить ребенка слышать в ней выразительность, тот самый интонируемый смысл – задача педагога. Неоценимую помощь в этом окажет связь музыки с движением. Выразительность интонации детям легче всего прочувствовать через моторные ассоциации. Например, интонациям жалобы в белорусской народной песне «Перепелочка» как нельзя лучше отвечает имитация успокаивающего поглаживания рукой, восходящие интонации песни «Веселый ветер» И.Дунаевского как будто призывают подняться и пройтись бодрым шагом под пунктирный ритм песни. Танцевальные жанры помогают детям лучше осмыслить соотношение сильных и слабых долей. Ведь метр тоже имеет свою выразительность, его тоже можно проинтонировать. Чередование тяжелых и легких долей – это своего рода «архитектурный каркас» музыки. А сама доля может иметь различное наполнение, в зависимости от жанра. Например, один и тот же треходольный метр сарабанды или менуэта, будет интонироваться по-разному. Шаг траурного шествия гораздо тяжелее, нежели шаг салонного танца.

Мир музыки полон красок и образов. Разбудить ассоциативное мышление ребенка – ключ к его воспитанию как слушателя. Повторяющиеся попевки, окончание мелодии на неустойчивом звуке, интонация восходящего скачка, регулярное движение мелкими длительностями, синкопы, внезапное сфорцандо или резкий диссонанс – все это, и многое другое, выражает некий композиторский замысел, определенную эмоцию, дает импульс к пониманию художественной идеи произведения. Велико разнообразие красок динамических оттенков. Один и тот же нюанс может иметь совершенно разное эмоциональное наполнение – пиано может выражать испуганный шепот, а может – нежное лирическое высказывание. Штрихи, акценты, паузы, цезуры – все это помогает услышать живые интонации произведения.

Отдельно хотелось бы сказать о выразительной стороне ритма. Он пронизывает все сущее, вне ритма природа не существует. Волны, накатывающие на берег, мерцание звезд, пение птиц, пульсация крови – все ритмично, все это представляет собой какое-либо чередование длительностей. Музыкальный ритм – это движение в звуковой форме, а движение всегда эмоционально окрашено, осмыслено. Человек не может двигаться, оставаясь безучастным. Погладить котенка, разжать тугую пружину, станцевать – все это требует эмоционального вовлечения человека в процесс. Ритмическая фигурация может выражать многообразие человеческих движений – равномерную ходьбу на прогулке, бег, прыжки. Знаменитая бурлацкая песня «Эй, ухнем» может быть исполнена даже без слов, и этого хватит, чтобы почувствовать поступательные движения, сначала мощный замах, а затем толчок или бросок. Скорость движения так же неразрывно связана с его характером. Медленный темп может носить черты величавости, спокойствия, либо расслабленности, медитации, а иногда медленное движение возникает от того, что ему что-то мешает, например, ледокол с трудом движется через торосы, и тогда оно носит черты преодоления. Быстрые темпы могут олицетворять собой движение волчка, полет стрелы, и тогда это будет легкое инерционное движение. А так же быстрый темп может ассоциироваться с погоней, топотом копыт, и тогда велико значение ударности и акцентов.

Я не сказала о красочности тембров, гармонии, ладо-тональных соотношениях, агогике, фактуре – все это так же способно разбудить воображение и вызвать эмоциональный отклик у человека. А воспитав эмоциональную отзывчивость на музыку, мы, педагоги, выполним, возможно, свою главную задачу – воспитаем культурного человека и просвещенного слушателя. Ведь приближаясь к художественной истине, мы открываем для ребенка целый мир красоты и добра, где существует гармония частей и целого, чистота звуков и красок, живые интонации человеческого голоса, биение живого пульса и ритма… Мир музыки.

Используемая литература:

1. С.А.Казачков. «Дирижер хора – артист и педагог». Казань, 1998
2. Д.К.Кирнарская. «Музыкальные способности». Таланты – XXI век, 2004.