

МУЗЫКА КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ

ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ

Рабинович Елены Доновны,

педагога дополнительного образования отдела музыкального воспитания

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,

«Почетного работника общего образования Российской Федерации»

В девятнадцатилетнем возрасте, после музыкального училища, я пришла в дом пионеров (ныне «Правобережный дом детского творчества» Невского района), в котором работаю по сегодняшний день и имею единственную запись в трудовой книжке. Мне предложили вести старший хор. Так в 1978 году появился хоровой коллектив «Лира», которому в 2019 году исполняется 41 год! Я с радостью взялась за дело, пошла по школам, набрала около 70 учащихся 6-10 классов. Успешному росту коллектива способствовал мой «бешеный» энтузиазм, энергия, молодость и огромное желание работать с хором. Даже отсутствие опыта не помешало моему коллективу расти и добиваться отличных результатов. Уже в первый год на городском конкурсе мы получили диплом I степени, а со временем прочно вошли в число лучших хоров в системе дополнительного образования тогда ещё Ленинграда.

Работа со старшеклассниками укрепила меня в уверенности, что я могу работать только с этим возрастом, так как это - постоянная возможность для профессионального роста. Но когда мой четырёхлетний сын поступил в музыкальную школу, в которой потрясающая учительница по сольфеджио вела малышей к блестящим результатам, мне впервые пришла в голову мысль попробовать себя на этом поприще - говорить о музыке с детьми не только старшего возраста, но и с малышами.

В доме творчества к 1995 году у нас с Косяковой Татьяной Михайловной, моей коллегой, выстроилась многоступенчатая система хоровой студии. Она вела младшую и среднюю хоровую ступень, а я - старшую и молодёжную. Очень не хватало подготовительной, дошкольной, ступеньки. Возникла острая необходимость принимать детей в младший хор уже подготовленных и интонирующих. И я, при поддержке администрации, с интересом взялась за новый вид работы, отправной точкой для которой стала программа Г.В. Куриной по хоровому сольфеджио. Об этом предмете мало кто тогда знал. С тех пор прошло 24 года, в течение которых я веду занятия, в том числе, по этой программе, посвященной мастерству хорового сольфеджио. Сегодня - это мой любимейший предмет, я обожаю своих маленьких учеников и сама получаю удовольствие от общения с ними ничуть не меньшее, чем от старших хоровых коллективов.

За эти годы выстроилась моя собственная система видения и преподавания предмета, отличная от модели, предлагаемой Г.В. Куриной и многими другими моими коллегами. Моя образовательная программа имеет несколько принципиальных профессиональных особенностей.

♪ Главное принципиальное отличие в том, что хоровое сольфеджио я выделяю в отдельное занятие, и именно оно считается основным, а хор - вспомогательным. Большинство коллег отводит хоровому сольфеджио время непосредственно на хоровых занятиях, уделяя первостепенное значение вокально-хоровой работе. А я глубоко убеждена в том, что заниматься вокально-хоровой работой с неинтонирующими детьми - неблагодарное дело, и очень долгое. Можно, конечно (что обычно и делают, особенно в школах искусств), набрать изначально поющих детей и работать себе в удовольствие. Но как же быть с остальными? Ведь не секрет, что все любят петь, и в любом возрасте. И не секрет, что людей без музыкального слуха не бывает. Его якобы отсутствие - это не что иное,

как неумение управлять своим голосом. Именно хоровое сольфеджио блестяще справляется с этой задачей. Это серьёзная, поступенная, продуманная до мельчайших деталей работа, которая, по моему опыту, даёт за один год стопроцентный результат. Большинство моих старших певцов когда-то пришли ко мне на сольфеджио маленькими, не имея ярко выраженного музыкального слуха. Некоторые просто «гудели». Сегодня они поют сложнейшие многоголосные партитуры. Это ли не доказательство того, что чистое интонирование подвластно любому?

♪ Личный опыт позволяет мне по-особому проводить ежегодный набор детей. Это очень важный и, надо признаться, трудоёмкий этап работы. В конце учебного года я посещаю детские сады, с которыми уже давно установила контакт, и прослушиваю детей старших (будущих шестилетних) и подготовительных (будущих первоклассников) групп. Задание простое. Дети должны повторить с голоса (без инструмента) нисходящее трезвучие со словами *сол-ныш-ко*. Если ребёнок попытался эту фразу хоть как-то протянуть, а не сказать, то я приглашаю родителей в конце мая на мастер-класс, предварительно объяснив, что предмет разовьёт ребёнку не только слух и ритм, но и поможет с математикой, логикой и абстрактным мышлением. Мастер-класс всегда проходит конкретно, ярко, в игровой, динамичной форме. Родители должны понимать, что предмет серьёзный и требует их участия. Как правило, 90% из тех, кто приходит на мастер-класс в начале учебного года, записывают своих детей ко мне на предмет.

♪ Присутствие родителей обязательно и на хоровом сольфеджио! Это - ещё одно принципиальное отличие моего преподавания. Во-первых, родители участвуют в работе, особенно связанной с ритмическими заданиями и играми. Во-вторых, помогают детям освоить теоретическую часть. Петь с детьми дома я не разрешаю, объясняя, что это моя работа, чтобы не нарушить хрупкий процесс. Важно, что и родители сами для себя открывают целый мир, ранее им неведомый. Видя результаты, их заинтересованность возрастает в разы!

Очевидно, что основная задача сольфеджио - развить детям слух, ощущение лада, ритма, музыкальной памяти. Хоровое сольфеджио, в отличие от простого, в первую очередь - предмет *вокальный*. Пение - основа, а на первоначальной стадии обучения - единственная форма работы на занятии. Две главных составляющих музыкального языка (слух и ритм) на этой стадии изучаются отдельно друг от друга. Принцип разделения, а затем соединения навыков - очень правильный на мой взгляд. На этом же принципе я строю работу по изучению нот и ступенек лада (по релятивной системе).

♪ Особенностью в моей системе преподавания предмета является то, что в первый год обучения ноты с детьми мы не поём. Работа с нотами и ступенями идёт параллельно. Для изучения нот я пользуюсь методом устного рассказа в игровой форме, с элементами сказки. Более того, как только дети осваивают местонахождение нот, строят на пальцах (нотном стане) звукоряд от любой заданной тоники, определяют нотами вводные тона 2 и 7 ступени, строят нотами простое тоническое трезвучие в восходящем и нисходящем движении - мы с нотами расстаёмся.

Глубоко убеждена, что подробное изучение нот и конкретных тональностей в первый год обучения, тормозит главный процесс – работу над интонированием, над которым мы работаем в течение всего учебного года с помощью музыкальной лестницы.

♪ С годами сложился авторский вариант модели, знакомой в профессиональной среде: музыкальная лестница (звукоряд), нарисованная мелом на доске, и в дополнение к ней кукла Маша - самые простые и доступные для ребенка пособия. По лестнице нельзя просто ходить, на ней Маша обязательно должна петь. Она поднимается и спускается, прыгает, топчется на месте - голос неотступно идёт за ней. Более наглядного и понятного способа восприятия не придумать. Кукла поёт

(моим голосом), а дети каждую ступеньку показывают всем хорошо известным способом - ручными знаками. Каждой ступеньке определено своё место в ладу и дети параллельно с пением учатся счёту.

♪ Важно подробно остановиться на первых трёх занятиях потому, что терминами «тоника», «трезвучие», «устойчивые и неустойчивые ступени» мы пользуемся на каждом занятии в течение всего учебного года, значит это - большой задел на будущее.

Начальная работа с лестницей из семи ступенек начинается с игры всего звукоряда на инструменте, которой я доказываю, что этажей много, и на каждом музыкальном этаже именно по семь ступенек. К нашей лестнице пририсовываю ещё одну ступеньку, но другим цветом мела. Путём рассуждений приходим к выводу, что это - новый музыкальный этаж и его первая ступенька. Я стараюсь подвести детей к правильному ответу, но никогда не подсказываю. Первая часть занятий (пока не устали) всегда проходит в сложном мыслительном процессе. На вопрос «Почему на втором этаже только первая ступенька?» мы с Машей пытаемся спеть звукоряд второй октавы. Голос противно пищит. Приходим к выводу, что на втором этаже голос справляется только с первой ступенькой, а дальше ему (долго ищем нужное слово) - ВЫСОКО. Тут же рисую на лестнице под нижней первой - ступеньку нового цвета. Думаем. Кто-то самый сообразительный выкрикивает - «Седьмая!», после чего мы с Машей уходим в малую октаву и понимаем, что голосу там тоже неудобно, потому что - НИЗКО.

Когда у нас появляется лестница с нижней и верхней первой ступенькой, рассказываю, что на лестнице живёт очень важная особа - Королева. Надо её отыскать. Играю на инструменте нисходящий звукоряд, обрываю мелодию на второй ступени. Дети понимают, что нет заключительной точки. Как только точка ставится, мы слышим, что первая ступенька - самая сильная. И зовут её - ТОНИКА. Дальше выбираем тонике помощников. Если помощник нравится – надо крикнуть - «Берём!», если нет - «Не берём!». Поиск помощников превращается в увлекательную игру, которую дети очень любят. Когда приходим к выбору 3 и 5 ступени, которые консонируют с тоникой – мои ученики горды собой необычайно! Сами нашли, сами выбрали. Я даже не помогала. Задаю вопрос - «Сколько выбрали звуков вместе с Королевой?» - «Три!». Отсюда новое слово ТРИзвучие. «Кто у них самый главный?» – «Тоника». Значит, тоническое трезвучие, в честь Королевы. На третьем занятии появляются такие понятия, как ступеньки сильные - УСТОЙЧИВЫЕ и слабые - НЕУСТОЙЧИВЫЕ.

♪ Все этапы работы сопровождаются собственными интерактивными приёмами освоения ступеней, интервалов и аккордов, облегчающими восприятие материала детьми. Например, фрагмент работы с интервалами. Как объяснить детям интервальную величину? Ставлю ребёнка рядом и говорю: «Я и Коля - мы две ступеньки. Я всё время первая, а Коля будет перемещаться всякий раз на шаг вправо» и начинаю петь интервалы, начиная с секунды, с каждым шагом вправо, интервал меняется. Когда мы доходим до октавы, ребёнок оказывается в другом конце класса. Благодарю ребёнка. Задаю детям вопрос «Сколько ступенек в любом интервале?» Сначала начинают гадать, потом соображают, что нас с Колей было двое. А что между нами менялось? Расстояние. Итак, интервал – это две ступеньки, между которыми меняется расстояние. Определение интервалу дано, и дети его уже не забывают. Всё наглядно и понятно.

♪ Каждая часть занятия хорового сольфеджио тоже имеет свои особенности. Начало - самая «мыслительная» часть - новый материал, который стараюсь давать в виде тестов, больше спрашиваю, чем объясняю. Игровая форма – обязательна!

Пение попевок главная интонационная часть работы. Попевки чаще всего я придумываю сама. Каждая из попевок выполняет совершенно конкретную задачу. Очень важно, что все попевки, которыми я пользуюсь на сольфеджио, мы поём на хоре, распеваясь на них. Когда очередная песенка

берётся для анализа и разбора на сольфеджио, детям она хорошо знакома. Это очень облегчает задачу изучения движения мелодии и ритма.

Попевки распределены на следующие группы, знакомящие с разными законами природы музыки: постепенное движение мелодии, когда не пропускается ни одна ступенька; опевание тоники вводными тонами; песенки, работающие только на устойчивых ступенях с включением верхней тоники (развёрнутое трезвучие); подчинение неустойчивых ступеней - устойчивым, что я выделяю в отдельную песенку-правило; попевки с большими скачками, которую я ввожу параллельно с темой интервалов, когда дети уже знают интервальную величину скачков; с введением нижней доминанты, вместе с темой аккордов, когда есть понимание этого термина...

Сопровождает попевки игра. Например, попевка про опевание Королевы тоники превращается в игру с названием «**Спасти королеву**». 2 и 7 ступени, окружающие тонику - её стражники, не имеющие права отходить от Королевы ни на шаг. Я пою первую ступень, а детям попеременно показываю ручным обозначением то вторую, то седьмую. Их задача - максимально точно в них попасть. Если голос поднялся слишком высоко, или спустился слишком низко – Королева убита. Дети очень стараются спасти Королеву, попасть точно, и довольно быстро этот сложный мелодический оборот начинает у них получаться. Во время попевок с переменным ладом дети слышат смену настроения, определяют ступеньку, которая меняет настроение, и мы узнаем, что на 3 ступени живёт Министр настроения. Появляются такие понятия, как мажор и минор.

Всем известно, что развить чувство ритма (при его отсутствии) намного сложнее, чем слух. Поэтому группы ритмических упражнений должны отличаться большим разнообразием.

Работе с ритмом способствует комплекс игр, придуманных мной самой.

Любимая детьми игра, обязательная для любого занятия, - ритмическая игра «Торопыжки, Опоздалки». Дети встают в круг. Я пою знакомую мелодию, а ученики начинают по очереди хлопать друг за другом по часовой стрелке. Задача каждого игрока - вовремя хлопнуть. Если хлопнул раньше - Торопыжка, выходи из игры. Если позже - Опоздалка, выходи из игры. Это игра получается далеко не сразу. Дети постепенно начинают понимать её смысл. И она становится главной и любимой частью урока. Всегда в конце игры остаюсь я и один самый толковый ребёнок. Он становится Победителем.

На хоровых занятиях большое внимание уделяю работе над дыханием, дикцией, артикуляцией, фразировкой, умению вести звук, не кричать, умению понимать дирижёрский жест. Любой вид деятельности стараюсь организовывать в игровой форме. Нам удаётся разучивать за год 18-20 песен! Все они яркие, эмоциональные, не простые, и очень нравятся моим детям. Но чем я на хоре не занимаюсь принципиально - это чистой интонации. За меня это постепенно делает хоровое сольфеджио! К концу каждого учебного года на нашем заключительном хоровом празднике дети, исполняя свой репертуар, поют абсолютно чисто!

Всё это качественно улучшает результаты работы всего нашего отдела музыкального воспитания, на базе которого существует музыкальная школа, где работает класс фортепиано, класс баяна, хоровая студия (пятиступенчатая) и оркестр баянистов. Дети, прошедшие у меня подготовительную ступеньку хорового сольфеджио и хора, как раз и составляют основу этой школы.

Моя старшая «Лира» (выросшие малыши) - часть культурной жизни современного города. В нашей копилке ежегодные, уже традиционные, сольные концерты на сцене Государственной Академической капеллы, соборов Петербурга, концертных площадок от «Октябрьского» до «Ледового».

Мы - постоянные победители всероссийских и международных конкурсов. География гастрольных и конкурсных поездок очень обширна: Австрия, Англия, Германия, Израиль, Италия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Я с радостью делюсь своим опытом. В 2013-2014 учебном году проводила курсы повышения квалификации «Хоровое сольфеджио как результативный вид коллективного музыкального воспитания школьников» для педагогов музыки общеобразовательных школ Невского района. В 2014 году провела мастер-класс на Третьем открытом хоровом всероссийском фестивале «Виват, Петербург!»; в 2016 году - мастер-класс «Работа со сводным хором» в рамках городского методического объединения хоровых коллективов Санкт-Петербурга.

В июне 2019 года уже запланировано моё выступление на семинаре «Летняя хоровая школа» для хоровых дирижёров России. Двери моего класса открыты для всех, в любое время. Заинтересованные педагоги музыки – частые посетители моих занятий.

В течение ряда лет я сотрудничаю с Консерваторией и музыкальными колледжами, Петербурга, предоставляя студентам возможность пройти у нас педагогическую практику. Для некоторых моих выпускников музыка становится профессиональным делом, хотя специальной такой цели я не ставлю. Кто-то из них стал педагогом хора, кто-то поёт в театрах, кто-то - в профессиональных хоровых коллективах.

В 2013 году моему хоровому коллективу «Ли́ра» было присвоено звание «Образцовой детский коллектив». Есть и личные успехи: была награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ», Почетным дипломом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Почетным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», в 2014 году получила премию «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга».

В моей профессии останавливаться нельзя! И осознавать себя на вершине мастерства - потерять профессию! Буквально в декабре 2018 года на III Международном фестивале-конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Предчувствие Рождества Христова» я впервые исполняла премьерную вещь - «Дево вечная» автора С. Хвоцинского. С этим композитором, который живёт и широко известен за пределами России, мне удалось связаться летом. Его музыка меня поразила, а он откликнулся и «подарил» нам право исполнить своё новое сочинение. Наше исполнение было удостоено звания Лауреата 1 степени, а произведение исполнялось в Исаакиевском соборе как лучшее духовное произведение конкурса. Сам автор был восхищён и растроган! На сегодняшний день у нас установилось прочное сотрудничество.

У меня выросло несколько поколений хористов. Работа с младшим детским возрастом стала для меня особенной и необходимой. Она требует не просто профессионализма, эмоциональности, но, что самое главное - постоянного творческого поиска, нахождения новых приёмов, нестандартного подхода к освоению музыкальной культуры. Предмет живой, динамичный, активный, он все время видоизменяется. Интересно, что мои взрослые певцы из молодёжного хора, которые когда-то прошли хоровое сольфеджио, приводят сегодня ко мне на занятия своих детей. Они удивляются, как совершенствовалась система преподавания.

Я рада, что мои взгляды на предмет позволяют при большем объёме делать занятия для детей намного понятнее и доступнее. Это оттачивание материала приходит только с опытом и с пониманием того, что я хочу увидеть в будущем. А их будущее - это моё настоящее. Мои взрослые коллективы! Когда-то я их точно так же пригласила из садиков к себе на хоровые занятия. Сегодня они высоко духовные, умные, интересные люди. Адвокаты, врачи, инженеры, предприниматели, педагоги! А объединяет их музыка! Музыка для нас не просто часть жизни - состояние души! И я понимаю, ради чего живу и зачем сорок лет отдала своей любимой работе!