Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми
Центрального района Санкт-Петербурга

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ И ВОКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»

«Сильные стороны музыкального воспитания в учреждениях дополнительного образования: новое содержание»

Санкт-Петербург, 2025

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ И ВОКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»

«Сильные стороны музыкального воспитания в учреждениях дополнительного образования: новое содержание»

Санкт-Петербург, 2025

ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»
С.М. Платонова. 5

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ХОРОМ МАЛЬЧИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ТРАДИЦИЙ
Е.В. Воробьева, М.И. Тарасова, А.Ю. Филатов. 7

КОНЦЕРТ-ЭКСКУРСИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
П.А. Болдырева, Л.Ю. Чертогова ……. 10

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «СПБ ДШИ ИМ. А.П. БОРОДИНА» ЧЕРЕЗ ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ НА КОНЦЕРТЕ
С.Б. Механикова 11

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА «ЛИРА» С СОЦИАЛЬНЫМ ДОМОМ
Е.В. Летуновская. 15

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКОЙ: МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ
К.А. Воронина …….. 17

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В МЕССЕНДЖЕРАХ
А.А. Давиденко, А.К. Зяблова ……..…… 19

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ХОРЕ ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ СТУДИИ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
А.Н.Крупнова 21

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ХОРЕ МАЛЬЧИКОВ ЧЕРЕЗ РАБОТУ С СЕМЬЁЙ
В.А. Пензина 23

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД, КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ТРАДИЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ХОРОВЫМ ЗАНЯТИЯМ
Н.А. Мазько 25

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ И АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА НА ЗАНЯТИЯХ СОЛЬНЫМ ПЕНИЕМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.Н. Шефф, Д.М. Гончарова.....27

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, РАЗВИВАЮЩИЙ И ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ РАЗМИНКИ
Е.В. Байдакова 29

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ В ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ СТУДИИ
Л.Э. Павлова, О.Н. Шефф. 31

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ ИСКУССТВЕ
И.О. Репина 33

ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»

С.М. Платонова, старший методист ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб, доцент кафедры педагогики и педагогических технологий ГАОУ ВО ЛО ЛГУ имени А.С. Пушкина

Система дополнительного образования является важнейшим элементом общей системы образования детей в России. Она удивляет и восхищает наших гостей из других стран своей масштабностью, разнонаправленностью, стабильностью, постоянством государственной поддержки. По поручению президента разработана Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, в соответствии с которой система дополнительного образования должна полностью обновиться к 2030 году. Целями развития дополнительного образования детей являются создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. Необходимо создать условия для вовлечения детей в практику глобального, регионального и локального развития общества. Этот процесс в качественно новом формате был запущен в рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и предполагает не просто модернизацию дополнительного образования, а инновационное развитие системы.

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года ориентирует нас на поиск инновационных технологий и средств по следующим направлениям развития:

- обеспечение ранней профориентации, профессионального самоопределения ознакомления с профессиями настоящего и будущего;
- формирование навыков планирования карьеры с применением инструментов профессиональных проб, стажировок в научных и производственных организациях;
- усиление воспитательного потенциала общеобразовательных программ социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства для формирования у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности;
- подготовка нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых;
- создание условий для использования в системе дополнительного образования детей цифровых сервисов и контента для образовательной и управленческой деятельности;
- создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Основные признаки понятия «инновация»:

- научно-техническая новизна,
- практическая реализуемость (продукт, технология…),
- способность решить проблему, удовлетворить определённые запросы,
- эффект (экономический, технический, социальный), необходимый для воспроизводства инновационного процесса.

Педагогическая инновация должна представлять собой системное изменение в образовательном процессе, позволяющее решить актуальную педагогическую проблему и быть готовым к внедрению педагогического продукта, обеспечивающего новое качество образования. Педагогический поиск инновационных подходов в образовании осуществляется сегодня в рамках информатизации, профилизации, практикоориентированности (компетентностный подход), экологизации, демократизации,

гуманизация образовательного процесса. Сущностной характеристикой инновационных технологий является обеспечение субъектной позиции учащегося.

Занятие искусством – особая сфера дополнительного образования, создающая условия для становления ребёнка как чувствующей, любящей жизнь, глубокой личности. Для реализации воспитывающего и развивающего потенциала искусства необходимо использовать принцип моделирования художественно-творческого процесса через погружение детей в процесс перехода от природного к человеческому, от повседневного к художественному, от обыденного к эстетическому.

Принцип проникновения в природу искусства и его закономерностей требует выделять не тему занятия, а проблему, которая касается постижения сущности окружающего мира, проблемы счастья и любви, жизни и смерти, прекрасного и безобразного и организовать совместный поиск её решения.

Принцип деятельностного освоения искусства предполагает создание условий для поиска ребёнком того, что лучшим образом может выразить его слышание и видение темы, раскрываемого явления, события, его собственное художественное отношение в целом.

Актуальность педагогической инновации связана, прежде всего, с соответствием особенностям современного ребёнка. Современных детей называют поколением альфа. К двум годам 90% современных детей обладают минимальными навыками использования планшета, выбирают абсурдно-юмористический контент, даже если в нем совсем мало смысла. Не так давно стали говорить, о том, что появляется новое поколение W — «double you», «двойной ты» - одно «я» в этом мире, физическом, другое — в виртуальном. Такие люди будут практически онлайн-личностями. Поколение W не видит разницы между мирами, для них граница размыта.

Представителей поколения альфа легко уколоть и обидеть, ведь у них нет сильных психологических защит, потому что они не натренированы на борьбу. Л. Кэрролл и Дж. Тубер и другие авторы сформулировали некоторые правила работы педагогов с детьми поколения альфа:

- поддержка учащихся, фиксация любых достижений, создание успеха;
- предоставление обучающимся возможности выбора способа и темпов подачи материала на уроке;
- гибкость учебного плана, объёма изучаемого содержания, методики обучения, применяемых тестовых заданий;
- помощь в коммуникации, стимулирование волевых проявлений;
- общение на основе взаимного уважения и доверия, готовность принимать совместные решения.

Сказанное выше подчёркивают необходимость постоянного инновационного развития системы образования, в рамках которого ведётся работа передовых педагогов в учреждениях дополнительного образования. Приоритеты обновления содержания и технологий в дополнительном образовании детей художественной направленности связаны с проблемно-поисковым погружением в культуру, с обеспечением ценностно-смыслового равенства ребёнка и взрослого, персональности ребёнка в художественной деятельности, его вовлечения в творчество.

СЕКЦИЯ
«Актуальные практики духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания обучающихся вокально-хоровых коллективов системы дополнительного образования»

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ХОРОМ МАЛЬЧИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ТРАДИЦИЙ

Е.В. Воробьева, педагог дополнительного образования,
М.И. Тарасова, педагог дополнительного образования,
А.Ю. Филатов, концертмейстер,
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района СПб

Россия — страна с богатыми хоровыми традициями, где хоровое пение является важной частью культуры, хоровое пение связано с духовной стороной жизни российского общества, его традиции глубоко укоренились в истории.

В современной жизни, к сожалению, не оценен в полной мере воспитательный потенциал хорового академического пения. Занятия хоровым пением уступают по популярности многим другим направлениям дополнительного образования. А ведь в процессе обучения детей академическому хоровому пению достигаются цели Федеральной Программы воспитания на 2025–2026 учебный год:

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Хоровое пение приобщает детей к высоким нравственным ценностям на разных этапах музыкального развития. Через музыкальные произведения учащиеся в плотную соприкасаются с историей, традициями русского народа. Пение народных песен помогает детям узнать о жизни наших предков, их быте, мыслях, чувствах, горестях и радостях. Произведения о Родине помогают задуматься о бережном отношении к природе, найти в своем сердце чувства любви и восхищения красотой своей страны. Песни о Героях Отечества глубоко отзываются в душах и сердцах детей, помогают не только лучше узнать о подвигах, но и прочувствовать, пережить на эмоциональном уровне трагедию войны и радость Победы, испытать гордость за соотечественников. Песни о любви к маме, семье, о родных и близких делают детей более чуткими, заботливыми, любящими и благодарными.

Учащиеся с юных лет имеют возможность выступать на различных концертных площадках Санкт-Петербурга, тем самым расширяя свои культурные горизонты, впитывая атмосферу и дух уникальных достопримечательностей, окунаясь в контекст культурной жизни города.

Хор мальчиков ДХС «Искра», часто исполняет христианские духовные песнопения — православные и католические. Но для качественного и осмысленного исполнения таких произведений требуется понимание того, о чем в них поется. А для этого недостаточно просто перевести слова с церковнославянского языка или с латыни, здесь большое значение имеет комплексная культурно-просветительская работа.

В 2020–2021 учебном году стартовал Культурно-просветительский проект «ИСтина и КРАсота». Это совместный проект ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга и Духовно-Просветительским центра «Причастие». В рамках Проекта проводятся просветительские занятия для учащихся хора мальчиков ДХС «Искра» педагогами ДПЦ «Причастие» и совместные праздничные концерты, связанные с Пасхой, Рождеством, Днем Победы, Днем славянской письменности и культуры.

Для учащихся актуально погружение в ценностные смыслы исполняемых произведений, что развивает эмоциональную сферу подростков, способствует духовности и развитию созидательного миропонимания.

Мальчики на занятиях по хоровому пению соприкасаются с лучшими образцами вокально-хоровых произведений академической направленности: произведениями русских и зарубежных классиков, народной музыки, духовной музыки и лучшими образцами современных композиторов.

Все воспитательные цели и задачи можно достичь только в случае проникновения детьми в эмоционально-художественный образ исполняемых произведений, а для этого необходимо достичь исполнения произведений на высоком художественном и техническом уровне. Поэтому очень важна глубокая работа над всеми вокально-хоровыми навыками.

Эти цели реализует Программа «Хор мальчиков».

Программа предназначена для мальчиков в возрасте от 6-7 до 13-15 лет, до мутации голоса. На первых хоровых занятиях, как правило, присутствуют мальчики, с ещё несформировавшимся интересом к музыке вообще и хоровому пению в частности. В течение первых месяцев обучения у большинства учащихся интерес к музыке постепенно появляется или нет. В результате естественного отсева в хоре остаются дети, которые действительно хотят обучаться хоровому пению. Главная задача начального этапа обучения — заинтересовать мальчиков самим процессом хоровых занятий, хорового обучения.

Программа осваивается на двух уровнях: углублённом и общекультурном.

Младший хор мальчиков — первый год обучения. Возраст: 6-9 лет. В конце года переводятся в Концертный хор и едут для этого в Хоровой лагерь, или переводятся в Кандидатский хор мальчиков. Основная вокально-хоровая задача снять с горлового речевого звукообразования, фальцетное звукообразование, выстраивание унисонного звучания.

Кандидатский хор мальчиков — это переходное звено от Младшего к Концертному хору мальчиков. В нем занимаются дети, закончившие обучение в Младшем хоре, но по уровню подготовки или по своим музыкальным данным учиться в Концертном хоре мальчиков не могут. Возраст: 8–13 лет. Основная вокально-хоровая задача — совершенствование фальцетного звукообразования, пение одноголосных произведений с развитой мелодией, работа над многоголосием на хоровом сольфеджио.

Занятия в Младшем и Кандидатском хорах проводятся по группам, которые перед концертами объединяются на 2-3-х сводных репетициях. В связи с тем, что мальчики с более стабильной интонацией переводятся в Концертный хор сводных Младший и Кандидатский хор мальчиков, не исполняет произведения на два голоса.

Концертный хор мальчиков. Возраст: 8 лет — и до мутации голоса. Для перехода в Концертный хор мальчиков дети едут в Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ). В Хоровом лагере занятия хора проходят ежедневно два раза в день.

На занятиях по партиям мальчики осваивают репертуар Концертного хора, происходит практически индивидуальная работа над голосом, вокалом. В современных реалиях, когда дети заняты в других секциях и коллективах приходится разрешать некоторым наиболее талантливым учащимся регулярно пропускать одно занятие.

Хочется отметить, что при обучении в хоровом классе с мальчиками всегда практика опережает теоретические знания**.**

Как это ни странно прозвучит, но начинаем обучение с мальчиками первого года

обучения не с пения, а с ритма, так как это хорошо организует и увлекает детей. Это неудивительно, так как еще древние люди, не умея членораздельно говорить, а тем более не умея петь, общались между собой с помощью ритма, например, били палкой по сухому дереву, предупреждая об опасности или призывая соплеменников на охоту и т.д.

Начинаем с двух тактов ритмического «эхо», доводим до четырех тактов (повторение ритма, заданного педагогом). Отгадывание ритмических формул, заданных педагогом, и похлопывание их с ритмослогами. Постепенно объясняем значение длительностей.

К большому сожалению, мальчики, как правило, приходят с неразвитым музыкальным слухом и полным отсутствием навыков пения. Мальчики, в отличие от девочек, более зажатые, упрямые, с рассеянным вниманием, большинство с неразвитой концентрацией внимания.

В отличие от девочек, которые усердно пытаются копировать пение педагога, мальчикам надо объяснять, почему надо делать именно так, а просто повторять за педагогом, не понимая, почему надо делать именно так, они, как правило, не будут.

Часто приходится объяснять и их родителям, что мы учим детей концентрации внимания, что надо детям научиться смотреть на педагога и делать то, что педагог просит. Объясняем и родителям, и детям, зачем надо быть внимательным, а именно: надо научиться учиться!

Комплекс дыхательных упражнений нужен для формирования навыков нижнерёберно-диафрагмального дыхания. Педагог должен постоянно следить за тем, чтобы плечи у детей во время пения и дыхания не поднимались, чтобы дыхание шло вниз. Всё обязательно объясняем, зачем мы это делаем, почему это правильно, почему плохо поднимать плечи. Показываем пример на себе, когда поднимаются плечи, происходит момент зажатия, а этого не должно быть. Все должно быть свободным и не зажатым во время дыхания и пения.

Комплекс упражнений на открывание рта с произнесением согласных звуков и обязательным отслеживанием открытого рта. Объясняем, что во время пения рот надо "*не открывать, а не закрывать*!", что, если мы рот открыли, то уже не должны закрыть. При этом наш рот должен быть обязательно мягким, челюсть не зажатая. Как правило, это долго не получается, поэтому привлекаем в помощь родителей, проводим с ними беседы, объясняем, просим уделить этому внимание во время занятий дома.

Чтобы переводить голос в певческий режим мы поем попевки. В последние годы я сталкиваюсь с тем, что дети не могут петь попевки. Приходится петь на гласный звук «у» по три звука «ля-си-ля», или с ноты «до» второй октавы – V ступень, вниз до Тоники «Фа» в фа мажоре, постепенно расширяя диапазон. Конечно, при этом пение песни, которую учим, как правило, у многих детей, еще остаётся в речевом горловом режиме. Но мы следим, настаиваем — открывать рот, в том числе при помощи рук.

Обязательно на всех этапах хорового обучения в хоре мальчиков большое внимание уделяется качеству вокального звука. Дети младшего возраста, априори не могут и не должны петь громко, так как у них еще не развиты голосовые связки. Если дети поют громко — значит они кричат, то есть поют в речевой манере, "сидят на горле!" На каждом уроке мы поем ступени с ручными знаками. Учим петь ноты с показом на пятипальцевом нотоносце. Изучаем знаки альтерации.

Во втором полугодии наиболее продвинутых в интонационном отношении мальчиков начинаем готовить к переходу в будущем году в концертный хор. Начинаем учить петь по нотам с листа. Учим показывать пальцем ноты во время пения по нотному тексту, откладывать во время пения по нотам счётную долю. Главное не выучивать номера, а петь их с листа.

Подводя итог, скажу, что, работая с хором мальчиков более тридцати лет, я еще раз убедилась, что мальчикам обязательно надо всё объяснять. Внушать «зачем?», «почему?» мы делаем что-то. Для мальчиков совершенно не подходит практика: "Делай как я". Им надо не только показать, как надо что-то сделать, но и обязательно объяснить, доказать, внушить, что надо делать именно так, а не иначе.

КОНЦЕРТ-ЭКСКУРСИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

П.А. Болдырева,
педагог дополнительного образования,
Л.Ю. Чертогова, концертмейстер
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб

Каждый родитель хочет, чтобы его дети выросли воспитанными и культурными людьми, умеющими видеть, слышать и ценить прекрасное. Именно обучение музыке наиболее способствует такому результату. Занятия пением, игрой на музыкальных инструментах раскрепощают, облагораживают, сплачивают детский коллектив, помогают почувствовать себя увереннее даже самым стеснительным и робким.

Особенно трогательно для родителей видеть своих детей, поющими сольно или в небольшом ансамбле, где виден и слышен голос каждого ребенка! Кроме педагога, именно родители, как никто другой, знают, каким волнительным событием для их детей является участие в проекте «Преображение» в музеях Петербурга» в рамках сетевого взаимодействия с музейным пространством города. Многолетний проект традиционно предоставляет такую прекрасную возможность.

Посещение экскурсий и использование аутентичных музейных интерьеров и музыкальных библиотечных залов Санкт-Петербурга в качестве концертных площадок способствует формированию и развитию таких важных свойств личности ребенка, как:

- уважение к истории, традициям и культуре своего города, своей страны, чувство патриотизма;
- духовность и нравственность;
- художественно-эстетический вкус, чувство гармонии и меры;
- навыки сценического поведения (базовые элементы сценической речи, движения);
- смелость, уверенность в себе и своей значимости;
- позитивность мышления и восприятия мира в целом.

Каждый раз дети побеждают свои «я боюсь», «я не смогу», «а вдруг я забуду слова», они побеждают сами себя. Поэтому концерты для родителей — это одна из наилучших и благоприятных форм воспитания силы воли, решимости, смелости, концентрации внимания, внутренней собранности, а также культуры поведения детей, ведь, безусловно, именно родители – лучшая публика, которая всегда будет с большим теплом и чутким вниманием поддерживать и аплодировать юным артистам, что ко всему прочему способствует укреплению семейных отношений и ценностей.

Особую важность и значимость для учащихся и их родителей несут концертные выступления детей в профессиональных акустических залах.

В результате такого вида концертного мероприятия дети не только поют, но и обретают:

- навыки коллективного сотворчества, чувства ансамбля, умения взаимодействовать друг с другом;
- развитие творческого отношения к собственной концертной деятельности;
- воспитание творческой активности и инициативы в ходе репетиционных занятий;
- воспитание общего интереса к вокальному искусству.

Программа мероприятия простая, понятная детям и взрослым, включает в себя кроме исторической экскурсии элементы музыкальной литературы, поэзии, музыкального

искусства, что прописано в сценарии, а также концертные сольные и ансамблевые номера детей.

Неизменно это событие оставляет яркие эмоции и впечатления, способствуя формированию широкого кругозора, чувства принадлежности к общему коллективному делу, чувству ответственности перед коллективом и собой, воспитанию общей культуры поведения юных артистов в общественных местах.

Экскурсии-концерты в исторических музейных музыкальных залах города всегда являются хорошей финальной точкой певческого учебного года. В ходе таких мероприятий обучающиеся и их родители могут посетить различные музеи, городские библиотеки (бывшие особняки, здания культурного наследия города), в которых есть музыкальные акустические залы и гостиные с живым инструментом, где после познавательной экскурсии, проведенной профессиональным экскурсоводом, дети могут продемонстрировать родителям и гостям свои успехи в обучении вокалу, а также попробовать себя в качестве ведущих концерта. Эти мероприятия детской хоровой студии «Преображение» стали ежегодной традицией, которую педагоги, дети и родители стараются сохранять.

Такие концерты-экскурсии включены в раздел «Концертные выступления» программы «Сольное пение», которую реализуют педагоги хоровой студии «Преображение». Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 лет, сроки реализации – 5 лет. Данная Программа ориентирована на более индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Исходя из того, что в одном коллективе занимаются дети, обладающие разными вокальными и музыкальными данными, каждый из них может освоить тот уровень программного материала, который соответствует его индивидуальным потребностям и возможностям.

В конце учебного года учащиеся смогут продемонстрировать полученные знания и умения не только на отчетных концертах, но и в ходе таких мероприятий как концерт-экскурсия с элементами интерактивной деятельности.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «СПБ ДШИ ИМ. А. П. БОРОДИНА» ЧЕРЕЗ ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ НА КОНЦЕРТЕ

С.Б. Механикова,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. А. П. Бородина была основана в 1971 году. Школа прошла долгий тернистый путь от самоокупаемой школы «общего музыкального образования», не имевшей своего помещения, до школы, играющей заметную роль в культурной жизни Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке и вниманию правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре, Администрации Калининского района, в 1994 школа получила свое первое помещение, а в 2007 торжественно отпраздновала новоселье – по новому адресу расположились фортепианный и хоровой отделы. В 2008 году школа получила новый статус – переименована в Детскую школу искусств им. А. П. Бородина.

Преподаватели школы видят главную цель занятий не только в решении профессиональных задач, но и в возрождении традиций сольного и ансамблевого

музицирования.

Младший хор хорового отдела (Хормейстер – Светлана Борисовна Механикова, концертмейстер – Михаил Вадимович Прохоренков) принимал участие во многих концертных мероприятиях, стал лауреатом открытого конкурса хорового искусства «Гатчинская радуга», международных конкурсов «Код Китая», «Битва хоров», «Дыхание зимы» и др., принял участие в Фестивале «Зеркало времени», выступал на концертах в Большом зале Капеллы, в зале Политехнического Университета, в Соборе святой Марии, а ансамбль хора выступал в Академии талантов, в Концертном зале Культурного центра Елены Васильевны Образцовой, в Зале «Фойе Стравинского» и в Концертном зале Мариинского театра.

При подготовке к мероприятиям огромная ответственность выпадает руководителю коллектива, так как подобрать произведения, которые соответствуют задачам концерта, а также исполнимы именно этим коллективом, совсем непросто. В этом году вопрос о тематике Отчётного концерта школы не вызывал сомнений – конечно, патриотическая направленность. Финальным аккордом концерта, безусловно стала песня «День победы». А вот выбор произведений для каждого коллектива был кропотливым, продолжительным и сложным. Музыку патриотической направленности пишут композиторы во все времена. Есть такие известнейшие сочинения, которые стали уже хитами, известными далеко за пределами России: «Катюша», «Война священная», «Смуглянка» и другие. Также много сочинений, созданных современными композиторами, но не все их возможно исполнить в детском коллективе, а для переложения сочинения на другой состав требуется сложное согласование авторских прав. Кроме этого, каждое сочинение, разучиваемое с детьми, должно нести в себе посыл, знания, настроение. Иметь понятное содержание, доступное изложение, красивую мелодию, удобную тональность. И ещё много-много разнообразных задач.

В этом юбилейном году мне предстояло подготовить три хоровых коллектива для выступления на отчётном концерте. Самые маленькие – 1–2 классы хорового отдела, а также младший хор «Подснежник» и старший хор «Акварель» фортепианного отдела.

Интересным и неожиданным для меня предложением было соединить самых маленьких музыкантов нашей школы с одним из моих коллективов. Хор подготовительного отделения – дети 5–6 лет, которые уже смело делают свои первые шаги в мире музыки, готовы были выйти на сцену Большого зала Капеллы и выразить в звуке своё понимание патриотических песен о Великой отечественной войне. Это было поистине инновационным решением. Для совместного исполнения были выбраны песни «Эх, дороги» и «Катюша». Такой выбор был обусловлен разноплановостью этих сочинений, наличием кантилены и цепного дыхания в первом и активной артикуляционной составляющей во втором сочинении. Огромное значение имело содержание литературного текста, глубина которого раскрывалась совместно с детьми на занятиях, путем дискуссий, совместных обсуждений, прослушивания отдельно по хоровым коллективам фрагмента одной и той же песни. Например, сначала исполняли вместе, далее школьники слушали как поют младшие, а потом дошкольники слушали своих старших товарищей. Далее все вместе анализировали, что понравилось, что нет, что прозвучало убедительно и почему, а что получилось неважно и как это исправить.

Такой новый подход в подготовке патриотического материала к концерту оказал влияние на дошкольников, расширив их эмоциональный мир, дав им возможность оценить и принять богатое наследие песен Великой Отечественной войны.

На концерте исполнение получилось эмоциональным, наполненным и ярким. Такой опыт для детей обоих коллективов важен в воспитательном и в развивающем значении.

В младшем хоре Хорового отдела были подготовлены к концерту песни «Ладога» и «Майский вальс», в старшем хоре Фортепианного отдела – «Жди меня», «Летите голуби» и «Пилоты».

Для расширения охвата детской аудитории при ознакомлении с репертуаром патриотического направления были приглашены дети подготовительного отделения. Воспитательный компонент присутствует, конечно, на любом уроке, по любому предмету.

Но когда дети разного возраста исполняют патриотические песни, это невозможно сравнить ни с чем другим. Ведь хоровое пение имеет огромное значение во всех аспектах становления личности – помимо элементарного оздоравливающего эффекта, пение в хоре даёт навык социального общения, умение слушать и слышать рядом находящихся людей, опыт совместного переживания эмоций, заложенных композитором и поэтом, сочинившими песню, а также навык выступления на сцене, где от каждого артиста к зрителям тянутся эмоциональные нити, где юный музыкант понимает значение своего творчества и получает отклик из зала на свою трактовку исполняемого произведения. И чем раньше ребёнок начинает получать опыт исполнения песен на концерте с хором, тем более полноценно складывается его будущая артистическая карьера. А исполнение патриотического материала оказывает на участников процесса вдвойне неизгладимый эффект. Эти песни знают все родственники юного артиста, дома с удовольствием помогают учить слова, на домашних праздниках просят исполнить выученные песни, а на концерт приходят всей семьёй, чтобы поддержать любимого ребёнка, а также и весь коллектив.

Немаловажным моментом является охват хормейстером аудитории, с которой он общается на этапе подготовки к выступлению. Первый этап – утверждение программы с Администрацией школы, потом идёт кропотливый труд хормейстера по подготовке нотного материала, а далее необходимо вовлечь в изучение материала не только непосредственно детей коллектива, но и их родственников. Для чего? Ответ прост и сложен одновременно. С одной стороны – родителей будет ждать сюрприз на концерте, если от них скрывать изучаемый на уроках материал. Но такое разделение семьи не идёт на пользу ребёнку, он чувствует, что материал не полностью изучен, что в нём не хватает какого-то компонента. И, конечно, этот компонент – семейные ценности. В каждой семье есть память о предках, о родственниках, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной. И когда патриотические песни изучаются всей семьёй, когда старшее поколение (бабушки и дедушки), услышав, что учит их внук или внучка, подключаются к процессу, то сюда вплетаются ещё и глубокие семейные традиции. Возможно, что на основе изучаемой песни в семье возникнет целый вечер воспоминаний, просмотр фотоальбомов военных и послевоенных лет, поездка к прабабушке с прадедушкой и т. д., а для того, чтобы родители были в курсе изучаемого материала хормейстеру необходимо быть постоянно на связи с родителями. К счастью, современные технологии позволяют нам, преподавателям, экономить время и не обзванивать каждого родителя, а общаться в чатах, в группах, в мессенджерах. Можно презентовать информацию о новой песне просто текстом, можно с нотами, можно выложить историческую справку и даже аудио или видео исполняемого произведения другим коллективом или солистом.

В каждом коллективе свои цели и задачи, свои родители, свои представления о значимости хоровых занятий. Если мы рассмотрим младший хор хорового отдела и старший хор фортепианного отдела, то разница гигантская. Младших школьников родители опекают каждый день, делают совместно уроки, стараются выполнять все домашние задания, тщательно просматривают всё, что пишет преподаватель в чате, в дневнике, в личных сообщениях, расспрашивают ребёнка о том, как прошёл урок и что задано. У детей среднего и старшего школьного возраста некоторые родители ещё продолжают тщательно следить за тем, что происходит у ребёнка в школе, но большая часть родителей уже подключается к процессу только в исключительных случаях – по особой просьбе преподавателя, при угрозе низкой оценки, при жалобе ребёнка. Также и значимость предмета «Хор» на разных отделах воспринимается родителями по-разному. Естественно, на хоровом отделе этот предмет является специальностью, и вся семья старается прилагать усилия для подготовки ребёнка к каждому занятию. На других же отделах этот предмет является хоть и интересным, и полезным, но всё же такого пристального внимания у всей семьи не имеет. От этих факторов, соответственно, зависит и оформление обращений хормейстера к родителям при изучении нового материала, подготовке к сдаче партий и выходу на концерт с хором. Не буду углубляться в каждую ситуацию, это займёт много времени. Но общение с родителями часто

наталкивает на какие-нибудь новые идеи при работе с репертуаром. Эта оборотная сторона общения оказывается полезна и преподавателю, если, конечно, хормейстер готов к восприятию, чутко относится к своей работе и готов к новшествам. При изучении патриотического материала обязательно надо обращаться с просьбой к родителям заглянуть в нотную папку ребёнка и обсудить глубину этой темы, её значение и последствия для всех людей на планете.

На уроке в классе также необходимо поддерживать интерес детей к затронутой теме. История ВОв для современного ребёнка — это именно «История». Если мои бабушки и дедушки были непосредственными участниками военных действий, то у детей 7–13 лет рассказ об этом времени вызывает другие ассоциации. Важным моментом при первых соприкосновениях с патриотической темой является общее обсуждение, «выслушивание» интересных историй, которые помнят дети от своих родственников, возможна дискуссия, обсуждение темы песенного творчества, рассказ преподавателя о лишениях и радостях того нелёгкого времени. Для петербуржцев также важна тема блокадного Ленинграда. Много работы проводится с детьми школьного возраста в общеобразовательных школах, но есть и такие дети, которые как в первый раз слышат о событиях давностью более 80 лет только на уроке хора в музыкальной школе.

Каждый урок понемногу приближает коллектив к Отчётному концерту. И важно не пустить патриотическую тему «на самотёк», не потерять детский трепет перед исполняемыми сочинениями, продолжать заинтересовывать детей, увлекая их в мир, созданный композиторами, написавшими музыку на столь важную для всех тему.

Каждый урок, казалось бы, невозможно рассказывать детям что-то интересное про выбранные патриотические сочинения, но это не так. Нам, музыкантам, известны выразительные средства, работа над которыми как раз и необходима каждое занятие, как раз и ведёт к эмоциональному и незабываемому исполнению песни. Прежде всего это дыхание и динамика, далее - разделение на фразы, оформление ферматами, агогикой. В случае повтора при репризе также необходим свой вариант выразительных решений. И каждый раз для убедительности будущего исполнения и лёгкости запоминания детьми необходимо обосновывать то или иное средство выразительности, и тут мы опять возвращаемся к истокам нашей работы – о чём песня, зачем композитор сделал здесь репризу, почему поставил такой темп, что хотел нам рассказать в этой интонации? В патриотических сочинениях невозможно не обсуждать исторические события, здесь постоянно возвращаешься к ним, что-то иногда и повторяя, а что-то предлагая рассказать самим детям.

Задолго до выступления важной задачей хормейстера является продумать внешний вид коллектива. В исполнении патриотической программы недопустимы вольности в концертном костюме. В зале будут зрители, которые не оценят вычурность на сцене. Так как вопрос памяти всегда был, есть и будет важным и решающим аргументом на концертах патриотической тематики. Для нашего отчетного концерта мы сделали особый акцент на аккуратный внешний вид, причёски, туфли, скромные белые блузки с длинным рукавом (если коллектив выступал не в костюмах). Для младших детей были подготовлены георгиевские ленточки, а для старших детей – красные гвоздики – броши, которые можно было прикрепить на концертные блузки со стороны сердца.

В подготовке патриотической программы имеет значение каждая деталь, поэтому хормейстеру необходимо заранее продумать, что сказать детям, родителям, концертмейстеру, инструменталистам в процессе работы, на сводной репетиции, на что сделать акцент, чтобы внимание детей не рассеивалось, чтобы результат был закреплён и на концерте коллектив донёс содержание песни до слушателя. Интересным и новым моментом было общение дошкольников с младшими школьниками на сводных репетициях. Малыши с удовольствием слушали рассказы старших о подвигах их родственников, тут же вспоминались истории их семей, сразу были проведены параллели между рассказами и максимально выведены итоги беседы, которые можно было бы применить при исполнении песни. Это и сочувствие, и гордость, и доброта, и ностальгия. Каждую эмоцию дошкольники переживают ярко,

выразительно, они более раскрепощенные, и это благотворно подействовало и на школьников, и, естественно, на результат исполнения песни на сцене.

Помимо всего выше сказанного, в исполнении патриотических сочинений на сцене есть ещё момент оформления выступления. Здесь неоценимый вклад был внесён коллегами – педагогами музыковедческо-теоретического отдела. Была подготовлена лекционная часть, которая потрясающе подводила слушателей к каждому произведению, направляла мысль зрителя на восприятие исполняемого сочинения. Также идеально был подобран музыкальный материал на выход и уход хоровых коллективов, чтобы и хору было комфортно, и зрители могли настроиться на выход другого коллектива. В презентационном материале важно было донести значимые моменты истории не только до родителей, но и для детей, которые также размещались в зале, если уже выступили и становились зрителями до финального номера – до песни «День победы». В финальной песне участвовали все коллективы, и значение такого единения невероятно велико, память об этом останется навсегда как у детей, так и у родителей.

Для хормейстера важным моментом является выбор фраз, которые чётко сформулируют перед коллективом задачу. Огромное значение имеет, что преподаватель говорит коллективу перед выходом на сцену. С какой интонацией и какими словами. Патриотическая песня бывает и торжественная, и трогательная, и душевная, и боевая. Необходимо перестроить коллектив за считанные секунды, пока объявляют название песни, собрать на себя всё внимание коллектива и помочь детям объединить все усилия и все знания и умения, приобретённые в процессе работы над песнями, чтобы зрители оценили и запомнили именно этот момент исполнения на концерте. Работа со зрителями – родителями важна как накануне концерта, так и после него. Убедить привести ребёнка в определённом внешнем виде на концерт, напомнить «когда - куда - в каком виде» надо приехать, попросить обсудить значение патриотических сочинений в связи с приближающейся годовщиной, настроить ребёнка по дороге в концертный зал и т.д. и т.п., а также многочисленные «забыли», «перепутали» и т. д. Это всё надо пройти, не потеряв смысловой компонент концерт – патриотическая тематика. Также важен итог мероприятия. В современном мире это не только впечатление от исполнения детьми патриотических песен на сцене, это ещё и качественно составленный пост с хорошими фотографиями на страницах социальных сетей. Хормейстер обязан уметь выполнять множество функций, обладать немалыми знаниями, как в своей непосредственной хоровой направленности, так и в психологической, исторической, компьютерной направленности. Для родителей важен этот финальный аккорд – итог концерта. А в аспекте годовщины ВОв публикация о концерте должна быть с историческим подтекстом. Только тогда весь цикл от выбора репертуара до итога мероприятия можно считать выполненным.

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА «ЛИРА» С СОЦИАЛЬНЫМ ДОМОМ

Е.В. Летуновская,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района СПб

Сохранение исторической преемственности и духовной связи поколений – это сегодня одна из самых актуальных, социально-значимых проблем нашего общества. Чтобы не прервалась связь времён, необходимо, чтобы каждый из нас прилагал усилия для сохранения преемственности поколений, передачи традиций и общественных устоев. Уважение к старшим, доброта и милосердие - великие общечеловеческие качества. Но

самые пространные воспитательные беседы не смогут пробудить эти качества, не заменят живое общение с пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами, реальное участие в добрых делах. Считаю необходимым вовлекать в воспитательный процесс обучающихся одиноких ветеранов, обладающих огромным опытом и желанием им делиться, и при этом вносить радость общения и творчества в их однообразные будни.

Вот уже четвертый год хоровое объединение «Лира» сотрудничает с Социальным домом на Сиреневом бульваре. Мы приходим к ветеранам, поздравляем с праздниками и памятными датами, выступаем с концертными программами и свободно общаемся, давая ветеранам возможность поделиться с ребятами своими воспоминаниями и опытом. Это стало совместной традицией и взаимной потребностью.

Начинали мы с бесед с детьми о необходимости помощи одиноким пожилым людям. Тема нашла у ребят отклик, и мы приступили к подготовке. Составили план мероприятий и согласовали его с социальным домом, а затем к каждому мероприятию начали подбирать и готовить репертуар. Мероприятия были приурочены к таким датам, как День пожилого человека, Новый год, День снятия блокады Ленинграда, 8 Марта, День космонавтики, День Победы. Помимо концертов, приуроченных к календарным праздникам, мы участвуем в поздравлении юбиляров – жителей социального дома.

Хочется особо отметить мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Такие концерты состоят из произведений о Великой Отечественной войне, о героическом и прекрасном Ленинграде, о любви к Родине и нашей удивительной Земле.

В исполнении хора «Лира» прозвучат песни, которые хорошо знают и любят ленинградцы старших поколений: «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева–Кумача), «Слушай, Ленинград!» (муз. В. Соловьева–Седого, сл. А. Чуркина), «За заставами Ленинградскими» (муз. В. Соловьева–Седого, сл. А. Фатьянова), «Как воспеть эту Землю» (муз. Ю. Саульского, сл. Завальнюка), «Великая Россия» (муз. А. Добронравова, сл. П. Синявского и А. Шаганова) и другие. Ветераны с удовольствием подпевают, а после концерта выражают благодарность и рассказывают ребятам о своём непростом военном и послевоенном детстве.

После концертной программы ветераны делятся своими детскими воспоминаниями о войне. Эти рассказы из первых уст вызывают у ребят живой интерес и становятся толчком для развития их духовно-нравственных качеств.

Также хочется отметить, что в этих мероприятиях принимают участие не только ребята из концертного хора, но и новички, которые занимаются в нашем коллективе первый год. Такие встречи традиционно проходят в преддверии Нового года, где перед пожилыми людьми выступает хор первоклассников. Младший хор «Лира» представляет зрителям свою рождественскую программу. Ребята «заряжают» жителей социального дома праздничным настроением и предвкушением грядущих новогодних праздников. Это всегда незабываемый дебют для наших юных хористов!

Таким образом, проект, в рамках которого реализуется это сотрудничество, успешно формирует у учащихся хорового коллектива «Лира» уважительное отношение к старшему поколению и патриотизм, способствует преемственности поколений. В то же время, у старшего поколения (жителей социального дома) улучшается психологическое состояние, появляется возможность передать молодому поколению свой опыт и поделиться воспоминаниями. Наши мероприятия с нетерпением ждут и ветераны, и дети. Уверена, что проект сотрудничества будет существовать долгие годы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В 7 КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ: МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

К.А. Воронина,
учитель ГБОУ средняя школа № 164 Санкт-Петербурга

Патриотическое воспитание является одной из ключевых задач современного образовательного процесса. В условиях глобализации и стремительных социально-культурных изменений важно формировать у молодёжи чувство национальной идентичности, любви и гордости за свою Родину. Музыка, как универсальное средство эмоционального воздействия, играет значимую роль в этом процессе, а урок музыки обладает уникальным потенциалом для решения этих задач.

Музыка, как вид искусства, напрямую обращена к эмоциональной сфере человека, способна пробуждать глубокие личностные переживания и формировать ценностное отношение к явлениям окружающего мира. В 7 классе, когда у детей формируется целостное мировоззрение и усиливается интерес к истории и культуре своей страны, грамотно выстроенная работа на уроках музыки может стать мощным инструментом воспитания патриотизма, понимаемого не как лозунг, а как глубокое осознание культурной и исторической общности.

Патриотическое воспитание на уроках музыки не является отдельным модулем, а интегрируется в основное содержание предмета. Для учащихся 7 класса, которые уже обладают базовыми музыкальными знаниями и навыками, работа ведется на более глубоком, осмысленном уровне. Основные направления, которые я использую на своих уроках музыки:

1. Отечественная музыкальная классика как отражение истории и духа народа. На уроках мы изучаем творчество М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, что позволяет показать неразрывную связь великой музыки с русской историей, литературой, живописью. Например, опера «Иван Сусанин» Глинки становится темой для разговора о жертвенности и любви к Отчизне; симфоническая картина «Богатырские ворота» Мусоргского – о мощи и величии Руси.

2. Музыка героико-патриотической тематики. Отдельное внимание уделяю произведениям, созданным в переломные исторические моменты. Это и кантата «Александр Невский» С. Прокофьева, и Седьмая («Ленинградская») симфония Д. Шостаковича, и песенно-хоровое творчество военных лет («Священная война» А. Александрова, «Журавли» Я. Френкеля). Анализ этих произведений позволяет учащимся эмоционально пережить трагические и героические страницы истории страны.

3. Фольклор является основой национального самосознания. Работая с обучающимися 7 класса над народной песней (обрядовой, лирической, солдатской) мы изучаем ладовые, ритмические и интонационные особенности, что помогает понять глубину и уникальность русского музыкального мышления.

4. Также на уроках мы изучаем творчество современных отечественных композиторов и исполнителей. Важно показать, что патриотическая тема продолжает жить в искусстве XXI века. Знакомство с адекватными образцами современной музыки (от академической до качественной эстрадной, посвященной Родине, семье, малой Родине) позволяет разрушить стереотип о «застывшем» прошлом и продемонстрировать непрерывность культурной традиции. Примеры современные песен: Татьяна Куртукова - «Матушка земля», Олег Газманов - «Россия», «Русский мир», Ярослав Дронов «Шаман» - «Встанем», «Я Русский», «Моя Россия».

Методы и приемы работы, актуальные для подростковой аудитории

При подборе методического инструментария для 7 класса мною учитываются возрастные особенности подростков: стремление к самостоятельности, интерес к дискуссиям, потребность в самореализации. Назидательность и прямое навязывание ценностей могут вызвать отторжение. Поэтому эффективными являются следующие приемы:

- проблемно-поисковые беседы и дискуссии: вместо монолога учителя – диалог с классом. Вопросы должны быть открытыми и провоцирующими размышление: «Как музыка помогает понять трагедию войны?», «Почему именно песня стала таким мощным оружием в годы ВОВ?», «Что в музыке Чайковского делает ее «русской»?»;

- п**роектная и исследовательская деятельность**: учащимся на уроках мною предлагаются индивидуальные или групповые проекты: «Музыкальные памятники героям Великой Отечественной войны в нашем городе», «Образ Родины в творчестве моего любимого российского исполнителя», «История одной песни: от создания до наших дней». Такой подход развивает самостоятельность и личную заинтересованность;

- **интеграция с другими видами искусства и использованием ИКТ**: прослушивание музыкального фрагмента эффективно сопровождать видеорядом: репродукциями картин В.Васнецова, И. Левитана, кадрами из высокохудожественных российских фильмов (например, С. Эйзенштейна, Н. Михалкова). Создание учащимися собственных презентаций или коллажей, синхронизирующих музыку и изображение, глубоко погружает в тему;

- **музыкально-исполнительская деятельность**: хоровое и ансамблевое пение патриотических и народных песен остается действенным методом. Важно выбирать качественный репертуар с глубоким текстом и яркой мелодией, избегая клишированных и невыразительных образцов. Совместное пение создает чувство общности и эмоционального единства;

- **прием «ассоциативного ряда»**: после прослушивания произведения учащимся, мною предлагается подобрать слова-ассоциации, которые затем группируются и анализируются (например, «Родина», «подвиг», «скорбь», «победа»). Это позволяет выявить личностное восприятие музыки и связать его с ключевыми патриотическими концептами.

Таким образом, урок музыки в 7 классе представляет собой плодотворную площадку для системной и целенаправленной работы по патриотическому воспитанию. Через обращение к шедеврам отечественного музыкального искусства, умелому сочетанию традиционных и инновационных педагогических технологий, учитель может сформировать у подростков не просто сумму знаний о культуре своей страны, а живое, эмоционально окрашенное чувство патриотизма. Ключевым условием успеха является уважение к личности ученика, отказ от формализма и создание на уроке атмосферы совместного творческого поиска и открытия. Именно в таком контексте музыка становится настоящим проводником в мир непреходящих духовных ценностей, любви к своему народу и ответственности за его будущее.

СЕКЦИЯ
«Эффективное взаимодействие с родителями обучающихся в процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ вокально-хорового направления»

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В МЕССЕНДЖЕРАХ

А.А. Давиденко, А.К. Зяблова,
педагоги дополнительного образования
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб

Мессенджеры прочно обосновались в повседневной жизни людей, педагогический процесс не стал исключением. Многие вопросы легко решаются посредством личных текстовых сообщений, необходимость в звонках и частых личных встречах отпадает. Группы или чаты позволяют ответить на потенциальные однотипные вопросы сразу всем. В период дистанционного обучения мессенджеры выручали как никогда, так как в них размещались ссылки на задания, аудио и видео материалы, можно было организовывать коллективные видеозвонки.

Несмотря на всё очевидное удобство – практический опыт взаимодействия педагога с родителями посредством мессенджеров еще накапливается и пополняется. Порой виртуальная среда может подбросить неожиданные ситуации, либо вызвать недопонимание – оттого утверждение, что общение в мессенджерах отменяет живое взаимодействие с родителями и полноценно его заменяет будет ошибочным. Тем не менее ряд важных задач и проблем решаются посредством виртуального диалога.

Тематика всеобщего цифрового этикета популярна и освещается разными способами. Самостоятельной учебной дисциплины, посвященной общению педагога с родителями в мессенджерах и в Интернете не доводилось встречать. Но предположения, что в будущем этому будут обучать в педагогических училищах и ВУЗах есть. Данный доклад является лишь суммой практического опыта взаимодействия с родителями в мессенджерах в учреждении дополнительного образования, который можно и нужно дополнять. Ниже будут изложены практические рекомендации и принципы общения в чатах.

Общение:

- Разделение личной и публичной информации.

Успеваемость конкретного ребенка, замечание к поведению и успеваемости, индивидуальные трудности с расписанием и прочие личные детальные вопросы решаются в личной переписке. В общем чате сведения актуальные для всех или многих.

- Подробные разъяснения нюансов педагогического процесса.

Если у родителя возникают детальные вопросы о времени занятий, целесообразности тех или иных действий во время урока – не уклоняться от разговора, а постараться доступно донести свою точку зрения. Бывает достаточно разговора в мессенджере без дополнительных личных встреч.

- Не отвлекаться на незначительные сообщения во время занятия.

Не всегда требуется срочный ответ или незамедлительная реакция на то или иное сообщение в чате. Некоторые родители могут задаваться вопросом: «Чем занят педагог и дети?» в ситуации излишней вовлеченности в виртуальный диалог во время урока.

- Уважительное общение.

Отсутствие хамства, панибратства, переходов на личности и тд.

- Конфликты в чате останавливает педагог.

Невмешательство педагога в конфликт может его усилить и усугубить. В крайнем случае можно сделать группу, где пишет только администратор. Но по ряду причин это неудобно. Например, могут возникнуть однотипные краткие вопросы, на которые придется отвечать каждому лично.

- Публичный конфликт родителя с педагогом перевести в межличностное общение.

Обозначить свою точку зрения без перехода на личность родителя, сохранять спокойствие. Постараться встретиться лично для выяснения обстоятельств. Если конфликт переходит грани приличия – сохранить сообщения с оскорбительными репликами.

- Реакции на сообщения.

Удобный способ понять – сколько родителей ознакомились с важной информацией в чате. Накануне важного мероприятия или иного события попросить поставить плюс. Также педагогу желательно применять реакции, что сообщение принято к сведению и прочитано (палец вверх, нотки и т.д.)

- Удаление педагогом посторонних сообщений.

Педагогу следует самостоятельно удалять сообщения в группе не ожидая того, что родитель сделает это самостоятельно. По ошибке могут быть отправлены личные документы, пересланы сообщения и медиа файлы, написаны тексты, по смыслу которых легко определить, что чат был перепутан отправителем. Также нередки случаи с мошенничеством (посторонние ссылки, просьбы занять денег) и сообщения с ложными угрозами («мой родственник работает в органах и по секрету сказал…»). При необходимости после удаления сообщения оповестить родителя, который его отправлял.

- Не стесняться оповещать об очевидном.

Правила внутреннего распорядка, сведения о концертных костюмах, поведение в местах проведения концерта – важно и нужно повторять или писать заново для недавно поступивших.

Настройки:

- Не отключать уведомления в чате навсегда.

Риск пропустить важное сообщение, а также риск дезинформации в диалоге между родителями (неточное время, наличие или отмена занятия и тд). Можно отключать уведомления на короткое время.

- Отключить автозагрузку медиафайлов.

Автозагрузка перегружает память устройства и приложения. Загружать большие файлы в группу по ссылке, чтобы родители могли самостоятельно сохранить при необходимости.

- Текстовые сообщения в приоритете.

Не у всех есть возможность прослушивания голосовых сообщений, а также функция их расшифровки. Голосовым можно записать что-то очень важное в редких случаях. Текст дает возможность отформатировать ключевые слова разными шрифтами, а также информация с большей вероятностью будет воспринята.

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. Используя различные формы общения с родителями, педагог создает благоприятный микроклимат между самими обучающимися и семьей в целом, необходимый для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ХОРЕ ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ СТУДИИ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

А.Н. Крупнова,
педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб

Начальный этап обучения в детской хоровой студии, каковым является подготовительный хор, – фундамент всего последующего музыкального и личностного развития ребенка. В этот период закладываются не только базовые вокально-хоровые навыки, такие как чистота интонирования, чувство ритма, певческое дыхание, но и формируется отношение к музыке, хоровому пению как к виду творческой деятельности. Дети 6-7 лет, составляющие контингент подготовительного хора, в силу возрастных психофизиологических особенностей, зависимы от родительской поддержки и настроя. Поэтому эффективное взаимодействие педагога с семьей становится не просто желательным компонентом, а необходимым условием успешности образовательного процесса.

Специфика подготовительного хора и роль родителей в образовательном процессе

В подготовительном хоре мною решается несколько ключевых задач:

1. Адаптационная: помощь ребенку в привыкании к новому коллективу, правилам и распорядку.
2. Мотивационная: пробуждение интереса к хоровому пению через игровые формы и доступный репертуар.
3. Образовательная: формирование первоначальных музыкальных представлений и певческих навыков.

Родители в этом процессе выступают в нескольких ролях:

- организаторы: обеспечивают регулярное и своевременное посещение занятий.
- эмоциональная поддержка: формируют позитивное отношение ребенка к занятиям, веру в его силы.
- помощники в закреплении материала: в мягкой, ненавязчивой форме помогают повторить дома песни, упражнения.
- партнеры педагога: участвуют в создании единой системы требований и ценностей.

На мой взгляд, без понимания и активной поддержки родителей усилия педагога могут быть недостаточно результативными, особенно когда ребенок сталкивается с первыми трудностями (например, страх и стеснение, отсутствие самоконтроля, боязнь ошибки и критики, повышенная утомляемость и неусидчивость, неумение слушать и слышать инструкцию).

Принципы эффективного взаимодействия «Педагог – Родитель»

В основе нашей работы лежат следующие принципы:

1. Принцип партнерства и открытости. Родитель – не пассивный наблюдатель, а полноправный участник процесса. Я всегда открыта для диалога, делюсь не только успехами, но и проблемами и мы совместно ищем пути их решения.
2. Принцип системности и непрерывности. Наше взаимодействие носит не эпизодический (перед концертами или конкурсами), а постоянный характер. Оно планируется и является неотъемлемой частью образовательной программы.
3. Принцип доброжелательности и тактичности. Мое общение строится на уважении к личности ребенка и его семьи.

4. Принцип деятельностного подхода. Родители не просто информируются, а вовлекаются в конкретную совместную деятельность с детьми и со мной.

3. Формы и методы работы с родителями в ДХС «Преображение»

Модель моего взаимодействия реализуется через комплекс традиционных и инновационных форм работы.

Информационно-аналитические формы:

• Организационное родительское собрание в начале учебного года. Знакомство с программой, правилами студии, требованиями. Заключение договоров. Анкетирование родителей для сбора информации о ребенке, его интересах, особенностях здоровья.

• Информационный канал в мессенджере (WhatsApp/Telegram). Используется мною для оперативных напоминаний, объявлений, кратких отчетов с занятий (фото, видеофрагменты), рассылки нотного и текстового материала для домашнего повторения. Важно соблюдать баланс, не перегружая чат сообщениями.

• Сайт ЦВР и социальные сети студии. Где мы публикуем новости, анонсы предстоящих событий, фото- и видеоотчеты с концертов и репетиций.

• Ведение дневников обучающихся, в которых я пишу основные моменты по каждому ребенку на занятиях.

Познавательные формы:

• Открытые занятия. Проводятся 1-2 раза в год в формате «путешествия в страну музыки», где родители видят структуру занятия, методы работы, используемые мною на занятиях, реакцию и прогресс своего ребенка.

• Очень важны индивидуальные устные беседы в формате онлайн и офлайн. Проводятся по запросу родителей или по инициативе педагога для обсуждения личных успехов или трудностей ребенка.

• Создание памяток для родителей на темы: «гигиена голосового аппарата», «правила поведения на концертах для обучающихся и родителей», «правила поведения на конкурсах».

Досуговые и совместные формы:

• Совместные праздники и концерты. Включение в программу выступления подготовительного хора номеров, где дети поют вместе с родителями на тематических праздниках-чаепитиях (Новый год, 8 Марта) с элементами совместного музицирования и игр.

• Отчетные концерты - это возможность для родителей познакомиться со студией, посмотреть на работу старших хоров, что формирует перспективу и мотивацию для дальнейшего обучения.

Опыт моей работы в детской хоровой студии «Преображение» показывает, что выстроенная система взаимодействия с родителями обучающихся подготовительного хора позволяет достичь значительных результатов:

- Сокращается период адаптации детей к новому коллективу;
- Повышается посещаемость и дисциплина;
- Формируется устойчивый интерес детей к хоровому пению, что снижает процент отсева на начальном этапе;
- Родители из пассивных наблюдателей превращаются в активных союзников и участников жизни студии, что создает благоприятный эмоциональный климат и способствует формированию крепкого, сплоченного коллектива.

Таким образом, эффективное партнерство меня как педагога и семьи является ключевым ресурсом для качественного музыкального образования и гармоничного развития личности ребенка, закладывающим прочный фундамент для его дальнейшего творческого пути в мире искусства.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ХОРЕ МАЛЬЧИКОВ ЧЕРЕЗ РАБОТУ С СЕМЬЁЙ

В.А. Пензина,
педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга,
руководитель хора мальчиков «Петербургский КамерТОН»

Воспитывая личность в хоре мальчиков, я стремлюсь «закладывать кирпичики» духовно-нравственных ценностей не только через образовательную деятельность посредством хорового репертуара и участия в различных концертах, но и через большой пласт разнообразной воспитательной работы с коллективом, частью которого являются родители наших учащихся.

Говоря о взаимодействии с семьёй, я делаю акцент на привлечении родителей к воспитательной работе с детьми в разных формах, опираясь на их активную жизненную позицию, желание и заинтересованность.

Для многих родителей, нацеленных на успешное воспитание личности ребёнка, интересна такая форма работы в коллективе, как организация совместной досуговой деятельности, способствующая обогащению детско-родительских отношений общими яркими впечатлениями.

Так, мы вместе ходим в музеи, расширяя кругозор и знание культурных локаций родного города. В 2024 году в Музее музыки, расположенном в Шереметьевском дворце, посещали музейно-выставочный центр «Россия – моя история»; в этом году побывали в музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова.

Вместе с родителями мы посещаем художественные выставки, пополняя багаж новых впечатлений и знаний. В День отца в 2024 году, например, были на выставке картин художника исторического жанра Евгения Емельянова «Солнце земли русской», посвященной образам русских полководцев, воинов, защитников Отечества, где центральным был образ Александра Невского.

А в 2025 году День отца совпал с Днем лицеиста. И в этот день мы посетили Императорский Царскосельский лицей, совместив экскурсионную программу, открытие новых исторических мест и получение знаний о том, как в XIX веке учились мальчики из дворянских семей, с полезным времяпровождением семьи.

В канун Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 2024году мы побывали на экскурсии «Пропавшие в кинохронике» в одном из павильонов киностудии «Ленфильм», где в иммерсивном пространстве были воссозданы события времён Великой Отечественной войны.

Родители ходили с нами также на экскурсию в Государственную академическую капеллу, где мы познакомились с историей Придворной певческой капеллы, насчитывающей уже более 500 лет, а затем в форме детективной игры «Тайна пропавшей партитуры» проверили свои знания и внимательность.

Во Всемирный день хорового искусства мы посетили уникальный хоровой концерт, состоявшийся в Картинном зале первого вокзала России в рамках «Хоровых сезонов на Витебском». А перед концертом побывали на экскурсии по Витебскому вокзалу, в ходе которой познакомились с историей железных дорог в России, узнали, что раньше люди, приезжая на вокзал, могли сразу попасть на концерт или на бал.

В продолжение темы железных дорог и в честь 18-летия нашего коллектива, мы большой компанией детей и родителей совершили мини-путешествие с экскурсионной программой по Детской железной дороге.

Самые активные и заинтересованные родители нашего объединения помогают мне в воспитании мужских качеств и навыков у мальчиков, проводя для них различные мастер-

классы, тематические беседы и спортивные игры. Один из пап приглашал нас с ребятами к себе в столярную мастерскую, где провел экскурсию, рассказав о различных столярных инструментах и станках, а также провел мастер-класс по изготовлению деревянных разделочных досок в подарок мамам ко Дню матери.

Другой папа проводил для мальчишек нашего хора тренировку по общей физической подготовке, а также товарищеские футбольные матчи, в которых наравне с детьми играли и папы наших хористов.

Темы для **бесед** и **мастер-классов** иногда родители предлагают сами. Например, одна из мам проводила интересный мастер-класс «Экологичный Новый год» по изготовлению новогодних поделок из бросового материала, увлекательно рассказав при этом об экологии.

Другой формой работы с родителями может стать совместное участие детей и родителей объединения в творческих и спортивных мероприятиях, организуемых учреждением.

Регулярно наши мальчики со своими родителями формируют общие команды и дружно принимают участие в спортивном семейном празднике «Мама, папа, я - спортивная семья».

Самые творческие семьи нашего коллектива участвуют в семейном фестивале талантов «Счастливы вместе».

К традиционным формам работы с родителями в хоровом коллективе, влияющим на воспитание личности хористов, являются Отчётные концерты и тематические праздники. Родители не только регулярно посещают наши хоровые концерты, но даже сами выступают в роли ведущих или сценаристов. Один из пап, теолог по образованию, проявил себя в написании сценария Рождественского концерта с подборкой стихотворений и содержательных материалов о символах Рождества Христова. А также стал ведущим этого концерта вместе со старшим учащимся коллектива.

Одна из наших мам выступила в роли Бабы Яги на празднике Посвящения в музыканты новичков хора, а один из пап приходил к ребятам в роли Деда Мороза и проводил весёлые командные игры на «Новогоднем мальчишнике». Ребят такие примеры вдохновляют, у них появляется повод для гордости своими родителями.

Для воспитания полноценной детской личности важно также вести просветительскую работу с родителями, пополняя их знания в области психологии, педагогики, а также музыки. С этой целью я организую лектории с приглашёнными специалистами или использую тематические презентации. Так, мною была подготовлена презентация «Хор – где его корни?», рассказывающая об истории развития хорового искусства. Родители вместе с детьми знакомились с ней дома, а по итогам ознакомления отвечали на вопросы оффлайн-викторины.

Итак, в воспитании детской личности я опираюсь на духовно-нравственные ценности, для формирования которых в творческом коллективе необходим не только грамотно подобранный репертуар и выстроенная система воспитательной работы, но и сотрудничество с семьями учащихся, расширение связей, привлечение других людей, заинтересованных и готовых делиться полезной информацией или опытом, чтобы духовно-нравственные ценности лучше осознавались учащимися, и дети начали их присваивать.

Начальный этап обучения в детской хоровой студии, каковым является подготовительный хор, – фундамент всего последующего музыкального и личностного развития ребенка. В этот период закладываются не только базовые вокально-хоровые навыки, такие как чистота интонирования, чувство ритма, певческое дыхание, но и формируется отношение к музыке, хоровому пению как к виду творческой деятельности.

СЕКЦИЯ
«Современные образовательные технологии, реализующие междисциплинарный подход, как способ сохранения и развития вокально-хоровых традиций Санкт-Петербурга»

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ХОРОВЫМ ЗАНЯТИЯМ

Н.А. Мазько,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района СПб

Многие педагогические технологии являются той «золотой» базой, которой педагоги пользуются из поколения в поколение. А секретом педагогического мастерства, повышающим интерес современных детей к классическим видам искусства, является наполнение педагогических технологий новым, актуальным, интересным для детей материалом.

В работе хорового коллектива ведущее значение придается педагогике сотрудничества. Понятие, при котором хор – это группа детей, беспрекословно подчиняющаяся дирижеру, давно устарело. Хор в современном понимании – это содружество товарищей, коллег и друзей, общие усилия которых направлены на создание уникального музыкального номера. А дирижер для хористов - старший товарищ, наставник и, конечно же, друг.

В современной музыке, полной импровизации, алеоторики, звуковых и двигательных эффектов, каждый исполнитель может подсказать, обогатить музыкальный образ своими находками и только при совместном обсуждении и принятии каждым участником коллектива той или иной идеи, она будет выглядеть органично исходящей от души каждого исполнителя. В современных сценических условиях каждый исполнитель является сиюминутным творцом музыкального образа, выразительным, эмоциональным и сценичным. Это в корне отличается от устаревшего представления хора как статичной группы людей, каждый раз одинаково исполняющих заученный материал.

Позиция музыканта как сиюминутного творца накладывает большую ответственность на юных музыкантов. Они должны быть грамотными, разбираться в стилевых особенностях музыки, в исполнительских тонкостях работы над произведениями. При постоянном и подробном анализе своего и чужого исполнения, у юных музыкантов активно развивается критическое мышление, позволяющее шлифовать не только концертные номера, но и формировать общий художественный и музыкальный вкус. Поэтому технология развития критического мышления применяется практически на каждом занятии.

Работа над музыкальным произведением – это большой проект. Он позволяет изучить эпоху создания, личность композитора, стилистические особенности данного композитора и его современников, музыкальную форму и структуру произведения, его гармонические и мелодические особенности, особенности аккомпанемента, для какого инструмента написан (особенно это интересно при изучении старинной музыки, где исполнение сопровождали клавесины, клавикорды, органы, фисгармонии), какую инструментовку предполагает (в случае, если фортепиано заменяет симфонический или любой другой оркестр). Работа над таким проектом может принимать различные формы: доклады разных учащихся по отдельным вопросам, поисковые ситуации, дискуссии, совместное формулирование выводов.

Игровые технологии очень часто применяются на хоровых занятиях, особенно на начальном этапе развития музыкальных данных. В игровой форме малыши познают основы музыкального языка, учатся двигаться под музыку, импровизировать, создавая тот или иной музыкальный образ. Игровая основа изучения теоретических вопросов позволяет младшим школьникам лучше понять и запомнить довольно сложный материал. Но и старшие, уже опытные хористы с удовольствием принимают участие в игровых ситуациях, зачастую обогащая изначальную идею новыми интересными деталями.

Технология интегрированного обучения очень интересна и полезна юным музыкантам. Такие занятия проводятся для расширения кругозора, культурологических знаний о какой-то исторической эпохе или области культуры, например, православная или католическая культура, народная музыка – русская или любых других народов. Для более глубокого изучения вопроса приглашаются художники, музыканты, хореографы, историки и в совместных обсуждениях у всех обучающихся складывается полная картина.

Хоровое пение, это самый полезный в плане сохранения здоровья вид деятельности и **здоровьесберегающие технологии** являются неотъемлемой частью каждого занятия.

Пение вообще и хоровое в первую очередь оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка - дыхание, кровоснабжение, вибромассаж внутренних органов – оздоровительное воздействие на физическое состояние человека сложно переоценить. Для достижения красивого, полетного звука, хористам необходимо держать осанку, как сидя на репетициях, так и стоя во время концертного исполнения. Пение в хоре способствует гармонизации нервной системы и стабилизации психики ребенка как за счет совместной творческой деятельности с другими детьми, так и за счет органичного воздействия высокохудожественной музыки. Пение помогает исправить речевые, логопедические проблемы, мышечные и психологические зажимы.

И, конечно, пение хором благотворно влияет на эмоциональное здоровье певца. Хоровое исполнительство – это самый демократичный вид искусства, он подвластен людям любого возраста, любого уровня подготовки, любого характера и темперамента, поэтому каждый ребенок в хоровом коллективе может чувствовать себя комфортно. Дети скромные, не очень в себе уверенные всегда ощущают поддержку коллектива, дети яркие, талантливые, с лидерскими качествами могут проявить себя в сольных эпизодах, при демонстрации образцового исполнения в рабочих моментах. При работе малыми группами, в соревновательных игровых моментах каждый ребенок учится быть полезным коллективу, общему делу.

Технология творческих мастерских: дирижер – это мастер, передающий свой опыт и багаж ученикам. Старшие обучающиеся, как помощники мастера, помогают младшим хористам адаптироваться в коллективе, просто физически подписать папку, вложить партитуры, выучить свою партию и психологически - подружиться с соседями по своей хоровой партии и со всеми остальными девочками, научиться встраивать свой голос в общее звучание, корректируя тембр и формирование гласных.

Хор – это целый мир. Здесь нет хороших и плохих, умных и глупых, талантливых и бездарных, здесь есть люди, которые постоянно ищут и совершенствуют свои навыки, пополняют знания. Исполнитель – это тот человек, у которого вначале работы над произведением никогда не получается, и нужно искать, узнавать, придумывать, учить, импровизировать, усиленно трудиться самому, помогая и поддерживая других. А дирижер как мастер умело руководит процессом рождения музыкального образа, процессом поиска, шлифовки, отсеивания лишнего и, наконец, кристаллизации этого самого уникального исполнения музыкального произведения.

Грамотная комбинация и оптимальное использование различных педагогических технологий, наполнение их современным, интересным для обучающихся материалом, является залогом успеха работы любого коллектива. Умение педагога увлечь своим предметом позволяет создать атмосферу дружеского сотрудничества и превращает занятия из рутины в творческую школу формирования не только музыканта, но и яркой, грамотной, культурной личности молодого человека.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ И АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА НА ЗАНЯТИЯХ СОЛЬНЫМ ПЕНИЕМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гончарова Д.М., Шефф И.Н.,
педагоги дополнительного образования,
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб

Занятия сольным пением помимо овладения вокальной техникой конечно же идут в тесной взаимосвязи с такими предметами как сценическая речь и актёрское мастерство. Обучающиеся вокальных отделений средних и высших профессиональных образовательных учреждений в обязательном порядке проходят эти дисциплины.

Так, работая с детьми в структуре дополнительного образования, стоит вводить на занятиях вокалом элементы, упражнения, тренинги по сценической речи и актерскому мастерству.

Учитывая специфику нашей работы (дети приходят на занятия по сольному пению 1-2 раза в неделю, по 45 минут), мы не можем позволить себе заниматься отдельно сценической речью, актерским мастерством. Но включая элементы этих дисциплин, удаётся достичь результатов более высоких, помочь детям преодолеть различные речевые дефекты, мышечные и психологические зажимы. Правильное звукоизвлечение зависит от координации дыхания, правильной артикуляции, интонации, внутреннего настроя. Большую помощь в этом оказывает **артикуляционная гимнастика**, один из значимых разделов изучаемый на сценической речи. Так вводя на занятиях комплекс упражнений артикуляционной гимнастики, мы решаем такие задачи как: освобождение вокального аппарата от зажимов (жёсткая челюсть, вялая артикуляция, неправильное звукоизвлечение). Надо сказать, что последние года всё больше детей приходят с логопедическими проблемами, поэтому изучение и овладение детьми артикуляционной гимнастики помогает не только в решение вокальных задач, но является одним из звеньев для решения речевых проблем у ребёнка.

Дыхательная гимнастика. Этому разделу на занятиях по вокалу уделяется достаточно много времени, особенно на первых порах обучения. Все мы понимаем важную роль правильного дыхания в овладении вокальной техникой. Поэтому изучение дыхательной гимнастики, так же важно, как и работа над правильной артикуляцией.

Работу над дыханием начинаем с выработки хорошей осанки, имеется в виду положение тела в покое и в движение. Очень важно выработать правильное положение головы, плеч, спины, общей подтянутости. При выработке правильного дыхания нужно помнить, что неправильное положение тела сразу отражается и на неправильном дыхании, вызывает общую вялость, понижение внимания.

При изучении упражнений дыхательной гимнастики, так же, как и артикуляционной хорошо работать с зеркалом, что обеспечивает наглядность и точность правильного выполнения упражнений. Дети любят выполнять эти упражнения, особенно работая в группах. Так как при выполнении упражнений они вовлекаются в игру. Уже сами названия говорят за себя: «Собачка», «Насос», «Спящий цветок» и т.д.

Так работая над артикуляцией и дыханием в упражнениях, дети обучаются сознательно управлять своим дыхательным аппаратов и со временем дыхательные и артикуляционные движения становятся все более согласованными и выполняются почти автоматически. Что при добавлении вокализации значительно облегчает задачи.

Ещё один из разделов сценической речи – **это работа с поэтическим текстом**. Так грамотное прочтение текста даёт ребёнку возможность понять замысел автора, подобрать нужные интонации, эмоции и краски голоса, познакомить со стилистическим разнообразием, логико-интонационными закономерностями.

Изучая какое-либо вокальное произведение, необходимо работать отдельно над

поэтическим текстом. Так ребёнок должен читать текст романса, песни, арии и т.д. вслух, также уметь декламировать как стихотворение, без сопровождения. На этом этапе работы разбираются все непонятные, сложные слова, смыслы, отрабатываются дикционные трудности, прорабатывается содержание и основная мысль произведения. Хорошо бы показать и обсудить с обучающимся какими выразительными средствами пользуется композитор, чтобы передать задумку поэта. Иногда композитору важно сделать другой акцент в музыке, раскрывая новое содержание произведения. Важно, обучать такой работе детей, повышая их грамотность, давая им больше инструментов и возможностей для раскрытия замысла произведения. В репертуаре старших детей появляются произведения на иностранном языке (канцоны, старинные арии, песни и т.д.). Здесь важно также работать над текстом, правильным произношением, обязательно делать совместный перевод исполняемого. Важно, когда исполнитель понимает то, о чём поёт.

Актерское мастерство. В нашей вокальной работе мы не можем обойтись без элементов актёрского мастерства. Прекрасно, когда в параллели с сольным пением имеется возможность заниматься актёрским мастерством. Но часто такой возможно нет, и необходимо, давать обучающемуся знания и в этом направлении.

Конечно, на первых этапах обучения основная задача перед педагогом стоит в выработке и постановке голоса, в элементарном правильном интонирование и звукоизвлечении. Но даже уже при разучивании первых произведений как с маленькими детьми, так и с более старшим возрастом нужно уделять внимание и выразительности исполнения. Важно развивать в юном исполнителе эмоциональную сторону, владение разными образами, характерами, подключать воображение и фантазию.

Маленькие дети с большей лёгкостью готовы воспринимать актёрские задачи, часто само содержание песни уже содержит игровой, изобразительный компонент и дети с удовольствием вступают в игру. Главное на этом этапе поддерживать их инициативу, сильно не пережимая указаниями и ограничениями. Также в помощь в эмоциональном развитии ребёнка выступает и репертуар, который должен быть понятен по возрасту, нравиться, содержать игровой характер в тексте, в музыке. Для более старшего возраста действуют те же рекомендации, но часто в силу возраста (например, подростковый период) дети уже более закомплексованные и закрытые. Наша задача найти ключик к каждому ребёнку, помочь ему эмоционально выразиться, преодолеть сценическую зажатость.

Здесь подойдет работа со скороговорками, небольшими детскими стишками, которые не требуют трудного запоминания, но с помощью них можно разнообразно поработать над такими задачами, как показать разные характеры, настроения, речевые особенности. В таких маленьких упражнениях ребёнок способен наработать палитру образов, состояний, эмоций, которые в последствии будет переносить на исполняемые им произведения и решать более сложные задачи.

Упражнения на концентрацию внимания (упражнения на выполнение определенных задач), опять же работа с текстом уже в актерском ключе (как передать тот или иной образ, что чувствует герой, что передает музыка, как и какими средствами музыкального исполнительства, движение и положение тела, взгляд), всё это также складывается в единый результат по небольшим кусочкам, на протяжении всего обучения.

Важен также показ и самим педагогом, полезно смотреть видео записи певцов с точки зрения актёрской работы, проводить совместный анализ.

В наше время есть возможность посещать мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи. Где дети взаимодействуют с другими детьми, заинтересованными в общем деле, что очень важно для развития уверенности ребёнка. Например, недавно состоялась творческая школа Культурного центра Елены Образцовой, где с детьми работали коучи по актёрскому мастерству и сценической речи, вокальные педагоги.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, РАЗВИВАЮЩИЙ И ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ РАЗМИНКИ

Байдакова Е.В.,
педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб

Музыкально-ритмическая разминка, именно разминка, а не распевка, является важным составляющим в развитии чувства ритма каждого ребенка. Многие педагоги отмечают вялость и малоподвижный образ жизни учащихся. Многие говорят о том, что занятия вокалом развивают чувство ритма. Но опыт работы в вокальном ансамбле показывает, что очень сложно «разбудить» организм и мозг уставшего ребенка только вокальными упражнениями.

В такой ситуации музыкально-ритмическая разминка преследует цель активизировать мышечный тонус, переключить внимание с интеллектуальной работы на физическую, помогает активизировать дыхание, включить в ритмическую работу весь организм, а не только голосовой аппарат. Добавление в упражнение работы с мячами (большими или теннисными, другими предметами) помогает визуализировать контроль над ритмическим ансамблем.

Музыкально-ритмическая разминка проводится в начале занятия как элемент организации и активизации всего организма, повышения тонуса и подготовки к вокальной работе.

Учащимся предлагается сначала просто ударять мячом об пол в сильную долю, так мы синхронизируем ритм. Они сами могут контролировать точность, так как должны добиться синхронного удара мяча об пол. И тут уже никто не может сказать, что он не опаздывает, или не спешит. Если мячи ударяются об пол вразнобой, ребята очень быстро активизируют свое чувство времени, и стараются рассчитать силу удара и время полета мячей так, чтобы они ударялись об пол в одно время, то есть в сильную долю.

Далее упражнение усложняется. Мячи перекидываются по кругу влево и вправо через удар об пол, либо через перекидывания из рук в руки. Такое упражнение получается далеко не сразу, но активизирует самые разные участки мозга, а главное – образует связи между знанием и воплощением. То есть ребенок знает задачу и пытается ее выполнить, заставляя работать координационную систему. Мозг получает информацию о ритме, через прослушивание музыки, выделяет сильную долю, решает, что должны делать руки и ноги, рассчитывает время полета мяча, посылает сигнал рукам что делать, чтобы поймать мяч и бросить его так, чтобы он прилетел в нужное место и нужное время.

В этот момент раскрывается воспитательный потенциал разминки. Учитель ставит задачу выполнить упражнение в кругу (всей командой), либо в парах. Правильность выполнения засчитывается при выполнении упражнения всей группой. В этот момент педагог подводит детей к тому, что нужно следить не только за своим мячом, а включать боковое и периферическое зрение, то есть следить, если не за всем кругом, то хотя бы за товарищами справа и слева.

Далее педагог объясняет, что для успешного выполнения упражнения всеми, необходимо сосредоточиться на хорошей подаче мяча, кидать его в определенное место, так, чтобы партнеру было удобно ловить. В этот момент мы воспитываем умение работать в команде на общий результат.

Еще один важный момент, учащиеся должны выполнить короткую комбинацию.

Задача ставится такая: если ты уронил мяч, не должен мешать другим. По возможности нужно его подхватить и встроиться в комбинацию, продолжив с того момента, в котором в данное время находится вся группа. Если такой возможности нет – выйти. В этот момент проводится аналогия с концертным выступлением. Если ошибся, не начинаешь с того места, где ошибся, а продолжаешь, подхватываешь. Если потерялся совсем – убегаешь за кулисы. Остальная группа должна продолжать упражнение и действовать по ситуации. Если кто-то выбыл, постараться максимально сосредоточенно довести упражнение до финальной точки.

Такие разминки можно проводить, используя нейтральную музыкальную ритмическую музыку. А можно, в качестве звукового сопровождения использовать разучиваемые песни. Таким образом, учащиеся будут разучивать ритм, а подсознательно и незаметно для себя запоминать мелодию и текст новых произведений.

Разминка может занимать 5-7-10 минут вначале занятия, в зависимости от задач, которые ставит перед собой педагог. Просто активизировать детей, взбодрить, как организационный момент в начале занятия, либо с целью работы над ритмом и координацией.

Координация играет существенную роль в работе с вокалистами. Многие слышат, что поют неправильно, но не могут исправиться. Это проблема координации между слухом и голосом. К сожалению, мы не можем заглянуть в голову ребенка и заставить работать нужные участки. Объяснить бывает еще сложнее. Но! Развивая не только мелкую, но и крупную моторику, работая над ритмом всем телом, подключая сенсорные чувства (пальцы трогают мяч), мы создаем условия для проживания ритма всем организмом и помогаем ребенку координировать разные функции организма, работая на достижение одной цели.

Тема развития детского мозга в разные периоды его жизни очень интересна и могла бы быть очень полезна педагогам, занимающимся с вокалистами. Также интересна тема вокала и логопедии. Поводом для этого размышления, вернее подкреплением практического опыта, стало знакомство с трудами авторов Ефимова О.И. и Ефимовой В.Л. невролога и логопеда «15 мифов о детской речи» и «Педагогика, изменяющая мозг».

В заключение хочется сказать, что плохая координация у детей связана с малоподвижным образом жизни и отсутствием свободной познавательной активности, при которой ребенок раннего возраста изучает мир при помощи слуха, обоняния, вкуса, прикосновений и тому подобного. Родители, давая готовые игрушки и оберегая детей, лишают их познавательной активности, а, между тем, основным источником развития мозга ребенка является самостоятельная исследовательская деятельность при помощи различных органов чувств. И ловкость, является одним из показателей успешности этого развития.

Таким образом, музыкально-ритмическая разминка может активизировать процессы развития ребенка, укрепить нейронные связи, улучшить внешнюю (видимую) координацию, и, как следствие, координацию невидимых мышц и процессов, а именно – между слухом и голосом, которая так необходим при занятиях вокальным творчеством.

СЕКЦИЯ
«Внедрение современных цифровых технологий в вокально-хоровом образовании»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ В ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ СТУДИИ

Л.Э. Павлова, педагог дополнительного образования,
О.Н. Шефф, концертмейстер,
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб

Запись фонограмм для детского спектакля и для детской хоровой студии имеет различные нюансы. Для записи в хоровой студии наиболее удобна многоканальная запись по дорожкам. Партия каждого инструмента записывается в отдельный канал. В функции Channel on/off 16 дорожек. Для «прозрачной» фонограммы понадобиться 5-10 каналов максимум, всё зависит от пожеланий хормейстера и партитуры. Для театральной постановки важен выбор режиссёра, здесь нет ограничений по звуковым краскам, — это будет эксперимент, творческий поиск. Технически используются все 16 дорожек, звук подбирается исходя из образа персонажей. При создании аранжировки для детского хора, можно точно сказать, надо быть более строгим и академичным в выборе звуков.

Для театральной постановки музыка не просто важна — она фундаментальна для спектакля. Это не просто украшение, а полноценный участник действия, мощный инструмент, который работает сразу на нескольких уровнях. Вот почему музыка — незаменимый элемент детского театра: эмоциональный якорь и усилитель, создает атмосферу. Одними актёрами и декорациями сложно мгновенно погрузить ребёнка в мир сказочного леса, подводного царства или космического путешествия. Нескольких тактов музыки достаточно, чтобы задать нужное настроение (таинственное, радостное, тревожное). Музыка управляет эмоциями, она помогает маленькому зрителю правильно интерпретировать чувства героев и ситуацию, подсказывает, где нужно сопереживать, где смеяться, а где затаить дыхание.

Дидактический и ритмический каркас структурирует действие. Песенки и музыкальные номера часто становятся «вехами» спектакля, помогая детям лучше воспринимать и запоминать сюжет. Повторяющиеся лейтмотивы (музыкальные темы для персонажа или явления) помогают ориентироваться в происходящем, улучшает запоминание. Информация, поданная в ритмичной, мелодичной форме (песни-правила, песенки-подсказки), усваивается детьми в разы легче и остается в памяти надолго. Быстрая, энергичная музыка ускоряет темп, медленная и плавная — дает передышку и сосредотачивает внимание.

Творческий катализатор для актёров помогает перевоплощению. Ребёнку-актёру проще войти в роль, двигаясь и говоря под определенную музыку. Она дает пластическую и эмоциональную опору, организует движение и танец. Почти любой детский спектакль включает хореографические элементы. Музыка — их основа и вдохновение, коммуникативный мост со зрителем, интерактивность. Музыкальные паузы, повторяющиеся припевы, хлопки или звукоподражания по сигналу — это прямой способ вовлечь зал в действие, сделать спектакль живым и совместным. Для самых маленьких зрителей, которые еще не до конца понимают текст, музыка становится главным проводником в сюжете, она передает смыслы, недоступные словам.

Развитие аудиального восприятия и вкуса - образовательный аспект. Детский спектакль — это часто первая встреча ребенка с классической, народной или джазовой музыкой в качественной аранжировке. Это формирует музыкальный кругозор, развивает

слух и чувство ритма. Смена тембров, громкости, темпа тренирует слуховое внимание и эмоциональный интеллект. Главная тема должна быть запоминающейся. Для дошкольников — простые ритмы и короткие фразы, для школьников — можно сложнее.

Музыка для положительных и отрицательных героев, счастливых и опасных ситуаций должна сильно отличаться. Она не должна заглушать слова, вокальные партии должны быть написаны с учетом удобства дикции и дыхания юных актеров. Музыка в детском спектакле — это волшебный язык, который понятен каждому ребенку без перевода. Она не фон, а полноценный соавтор спектакля. Без музыки спектакль теряет львиную долю своей магии, эмоциональной силы и педагогического потенциала. Хорошая музыкальная драматургия превращает просмотр спектакля из пассивного наблюдения в активное, целостное и незабываемое переживание, которое формирует вкус и любовь к искусству с самых ранних лет.

Раньше словосочетание «запись фонограммы для хора» означало долгую работу за фортепиано или синтезатором с примитивным авто аккомпанементом, результат которой часто звучал механистично и ограниченно. Сегодня, с приходом в учебные заведения современных музыкальных рабочих станций (DAW – Digital Audio Workstation), этот процесс превратился в увлекательное творчество, мощный педагогический инструмент и окно в мир профессионального звука для юных музыкантов. Речь идет не просто о «синтезаторе», а о полноценной виртуальной студии, где можно создавать, аранжировать, записывать и сводить сложные фонограммы. Что такое современная DAW-станция и почему она идеальна для записи? Это компактный и функциональный комплект, который заменяет целый парк оборудования. Ключевые преимущества для учебного процесса: бесконечная палитра звуков. Вместо стандартного набора тембров детского синтезатора — тысячи профессиональных сэмплированных и синтезированных инструментов: от живого симфонического оркестра и органных труб до этнических инструментов и современных электронных тембров. Это позволяет создавать аранжировки, точно соответствующие стилю произведения (классика, фольклор, эстрада, мюзикл).

Многодорожечная запись и редактирование позволяют записать партию ударных, струнных, духовых, арфы на отдельные дорожки. Ошибка в одной партии не означает перезапись всей фонограммы. Дети наглядно видят, как строится музыкальная ткань, словно архитектор видит план здания.

Работая с темпом и тональностью, легко подобрать оптимальную тональность для конкретного состава хора (младшая или старшая группа) без потери качества звучания. Можно замедлить темп для разучивания сложного фрагмента, а затем вернуть к оригинальному.

Нотный редактор и пиано-ролл в DAW помогают детям, особенно тем, кто слабо читает с листа, понять мелодические линии, гармонию и ритмический рисунок. Они не только слышат, но и видят музыку.

Простейшие операции с эквалайзером (чтобы фонограмма не «перекрывала» голоса), компрессором, реверберацией (добавление акустики концертного зала) — это первые шаги в понимании того, как создается законченный музыкальный продукт. Практическое применение: от идеи до фонограммы. Рассмотрим пошаговый процесс создания фонограммы для конкурсного выступления на примере обработки народной песни. Аранжировка и выбор инструментов: нужен ли современный бит или традиционное звучание гуслей и свирели. В DAW можно быстро перебрать варианты, найдя самое выразительное решение. Для создания «каркаса» на отдельную дорожку записывается, например, фортепиано с нужным темпом. На следующей дорожке — гармоническая основа (аккорды, басовая линия) с помощью струнных. Партии струнных, духовых, мелодических инструментов записываются с клавиатуры. Здесь огромным плюсом является функция квантования, которая мягко корректирует неточности ритма, не убивая при этом «живую» исполнительскую динамику. Спецэффекты и атмосфера. Добавляются длинные pad-ы (фоновые тембры) для создания пространства, звуки природы (если того требует замысел), эффекты эха на определенных фразах. Педагог регулирует громкость каждой дорожки,

панорамирует инструменты (располагает их в стереопространстве слева-справа), добавляет общую реверберацию. Финальный этап — экспорт всей работы в один стерео-аудиофайл (MP3 или WAV), готовый для репетиций и выступления.

Педагогический потенциал: больше, чем просто фонограмма, это проектная деятельность. Создание фонограммы становится творческим проектом, важен не функционал, а идея. Современная музыкальная рабочая станция в детской хоровой студии — это не просто «удобная аранжировочная станция для записи минусовок». Это мост между академическим хоровым искусством и цифровой реальностью, в которой живут наши дети. Она превращает педагога в продюсера и звукорежиссера, а хористов — в соавторов яркого музыкального полотна. Это инвестиция не только в качество концертных выступлений, но и в развитие креативного, технически грамотного и всесторонне развитого музыканта нового времени.

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ ИСКУССТВЕ

И.О. Репина,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»

Сегодня мы поговорим о, казалось бы, несовместимых вещах: о древнем, одушевлённом искусстве хорового пения и о современных цифровых технологиях. Но именно их союз сегодня рождает совершенно новые возможности. Мы пройдём весь путь - от индивидуальной репетиции певца до грандиозного концерта - и увидим, как технологии на каждом этапе становятся незаменимыми помощниками.

Начнём с основ - с обучения и репетиций отдельного певца. Раньше единственным «гаджетом» был камертон, а контроль над точностью интонации полностью ложился на слух педагога.

Сейчас у каждого в кармане есть персональный вокальный тренер. Это такие приложения, как «Vocal Pitch Monitor» или «Vanido». Как они работают? Вы поёте в микрофон своего телефона, а приложение в реальном времени рисует график: на какой ноте вы находитесь и насколько точно её держите. Это не просто «попал-не попал». Вы видите, «плывёте» ли вы вверх или вниз, и можете сразу же это исправить. Это мышечная память для слуха — вы тренируете свой голос быть стабильным и точным.

Кроме того, существуют программы для работы с ритмом, например «Soundbrenner». Это специальные метрономы, которые можно носить как часы или браслет, и они отбивают ритм вибрацией. Очень удобно, чтобы внутренне чувствовать пульс музыки, не отвлекаясь на щелчки.

Теперь перейдём к работе всего хора. Представьте тяжёлые папки с нотами, которые легко перепутать. Сегодня многие хористы используют планшеты со специальными программами для чтения нот, например, forScore. Это целый цифровой архив. Можно делать пометки, которые легко стереть, листать партитуру одним касанием, а главное — встроить в ноты аудиодорожку. Нажал на сложное место — и услышал, как его должна петь твоя партия (сопрано, альты, тенора или басы).

А что делать, если собраться вместе физически невозможно? На помощь приходят технологии удалённых репетиций. Обычные видеозвонки для этого не подходят — из-за задержки звука (лагов) невозможно петь синхронно.

Но для этого есть специальные сервисы, такие как «Soundtrap» (от создателей Spotify) или «JamKazam». Они используют специальные алгоритмы для минимизации задержки, позволяя музыкантам играть и петь вместе практически в реальном времени. Каждый

участник подключается со своим микрофоном, а дирижёр координирует процесс через видео.

Конкретный пример из хоровой практики: Знаменитый Всемирный Виртуальный Хор под управлением Эрика Уитакра. Тысячи певцов со всего мира записывают свои видео- и аудиодорожки дома, следуя указаниям дирижёра. Потом всё это сводится профессиональными звуко и видеоинженерами в один мощный, монументальный коллектив. Это доказывает, что хор — это уже не обязательно люди в одной комнате, а сообщество единомышленников, объединённых технологией.

И, наконец, вершина айсберга — концертные выступления. Технологии превратили хоровой концерт из просто «пения на сцене» в мультисенсорное шоу.

Во-первых, это звук. На крупных концертах работает звукорежиссёр, который с помощью микрофонов и процессоров эффектов может «посадить» хор в акустику собора Святого Петра или добавить лёгкое эхо для таинственности. Это позволяет адаптировать звучание под любой зал.

Во-вторых, это визуал. Хоровые выступления теперь часто сопровождаются видеомэппингом - когда на задник сцены проецируются динамические видео-образы, которые реагируют на музыку: усиливаются на крещендо, затихают на пиано, подчеркивая эмоциональный строй произведения.

Современный пример из хорового искусства: произведения таких композиторов, как Тань Дун или Эрик Уитакр, часто создаются с расчётом на цифровую обработку. В их сочинениях хор может петь с электронными партиями, а акустическое звучание голосов накладывается на синтезированные текстуры, создавая абсолютно новое, гибридное звучание. Это уже не фольклор и не классика в чистом виде, а новый жанр — «цифровой хоровой авангард».

Подводя итог, можно с уверенностью сказать: цифровые технологии — это не холодная машина, которая пытается заменить живое искусство. Напротив, это как раз тот самый мост, который соединяет традицию с современностью. Они делают хоровое искусство:

- доступнее для обучения;
- гибче для репетиций;
- зрелищнее для выступлений;
- интереснее для молодой аудитории.

И самое главное, все эти технологии служат одной цели — донести до зрителя ту самую искреннюю человеческую эмоцию, которая всегда была и остаётся сердцем любого хорового пения. Просто теперь у этого сердца стало больше инструментов, чтобы зазвучать в полную силу.

cvrcr.com

ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб
ул. Ярославская, д. 15, каб. № 206
тел: +7 (812) 275-68-75
cvrcr.com

Верстка:
Н.В. Завадская,
методист ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб

