

Проблема выбора репертуара в классе вокала

Варфоломеева Екатерина Владимировна,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

1. Многообразие и доступность нотных материалов сегодня.

По сравнению с началом моей деятельности, когда компьютер и ксерокс еще не стояли в каждом кабинете, сейчас доступность и разнообразие нотного материала, конечно, сильно повысились. Значительно пополнился вокальный раздел сайта <http://www.notarhiv.ru/vokal.html>. Сейчас на этом сайте можно найти не только ноты отдельных произведений, но и минусовки (оперные и эстрадные), клавиры опер и оперетт, также там удобные каталоги – по композиторам, русские - зарубежные, народные песни, песни для детей, романсы и т.д. К тому же большинство произведений можно транспонировать на этом же сайте, что конечно очень удобно, так как иногда удачное для конкретного ученика произведение не всегда бывает в комфортной для его голоса тональности. Огромный выбор вокальных нот можно найти на сайте <http://www.classon.ru/lib/> в разделе «Вокал». То, что раньше было доступно в основном в нотных библиотеках, сейчас можно свободно найти в интернете. На сайте довольно много сборников (изданных еще в СССР), которые оцифрованы, и можно скачать как сборник целиком, так и конкретный романс или арию. Также на этом сайте много методических пособий для педагогов. Большой выбор детских песен и пособий для педагогов также представлен на сайте <http://pianotki.ru/>, этот ресурс будет актуален для тех, кто работает с младшими школьниками. Безусловно, этими сайтами поиск и выбор репертуара в нашем классе не заканчиваются. Возможности для этого сейчас практически безграничны, старшие учащиеся проявляют инициативу и многие произведения находят и приносят сами, что, разумеется, очень приветствуется.

2. Особенности по выбору репертуара для младшего школьного возраста.

О необходимости раннего приобщения к правильной вокализации говорил в своё время А.Е. Варламов, один из основоположников русской вокальной школы, выдающийся композитор и педагог. Он считал, что, если учить ребёнка петь с детства (разумеется, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности), его голос приобретает гибкость и силу, которые в более старшем возрасте даются с трудом.

Подбор репертуара для самых юных начинающих вокалистов имеет свою специфику. Дети в возрасте 7 – 10 лет обычно очень любознательны, довольно свободны в выражении своих чувств и эмоций, непосредственны и всеми этими качествами надо пользоваться.

Произведения для младших школьников должны быть им интересны и понятны. Они должны соответствовать уровню вокальной подготовки юных певцов и исполнительскому направлению (в данном случае – классическому). Также они должны обладать высокими художественными качествами. Необходимо учитывать и уровень сложности произведений, они должны быть с одной стороны достаточно лёгкими в исполнении, с другой стороны, для развития и движения вперед нужно выбирать и более сложные песни, чтобы ребенок не останавливался на достигнутом. При выборе репертуара важно с первых уроков постараться почувствовать характер и темперамент юного певца, чтобы ему было легче

выразить свои эмоции в процессе исполнения. Очень хорошо дополнить или взять за основу игровые произведения, в которых есть элемент театрализации, поскольку дети обычно легко включаются в игру и меньше волнуются в дальнейшем при выступлении на сцене. Конечно, при подборе репертуара мы учитываем уровень координации слуха с голосом. Большое значение имеет и заинтересованность самого певца, если песня ребенку не нравится, то хорошей работы над ней в дальнейшем не получится.

3. Песни из мультфильмов и детских кинофильмов и несложные классические произведения как основа репертуара.

Когда ребенок приходит в класс вокала в возрасте 7-8-9 лет, основой его репертуара конечно должны стать произведения для детей. А жанр детской песни покоряется далеко не каждому автору. Многие из детских песен были написаны именно для кино- и мультипликационных фильмов. И поскольку эти мультфильмы и кинофильмы в какой-то степени уже сами являются классикой, на которой вырастают дети – мы охотно используем песни из них в наших программах.

Первый композитор, чьи песни конечно же должны быть в репертуаре у юных певцов – это Владимир Шаинский (самые популярные здесь мультфильмы «Чебурашка», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», «Весёлая карусель», «Приключения Незнайки», «Тридцать восемь попугаев» и многие другие). Песни Шаинского мелодичны и запоминаемы, каждое новое поколение с удовольствием слушает и напевает эти песни, вырастает и передает их «по наследству» своим детям.

Песни другого композитора – Евгения Крылатова – украсили также много художественных и мультипликационных фильмов. Это и «Колыбельная Медведицы» из мультфильма про Умку, «Песенка о лете» из мультфильма «Дед Мороз и лето», «Кабы не было зимы» из «Зима в Простоквашино» и, конечно, песни из фильмов – «Крылатые качели» из «Приключений Электроника», «Лесной олень» из «Ох уж эта Настя», «Прекрасное далеко» из «Гости из будущего», «Три белых коня» из «Чародеев».

Много отличных песен и у Геннадия Гладкова, мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити», песенка Львенка «Я на солнышке лежу», «Край, в котором ты живешь» и так далее. В этом же ряду Б. Савельев, Е. Птичкин, Г. Фиртич и многие другие.

Хочется отметить и Якова Дубравина, чьи сборники песен мы постоянно используем в работе, и Жанну Металлиди, которая, работая в музыкальной школе в течение долгих лет, написала очень много музыки для детей. И конечно, мы поем произведения композитора, который работает в нашем дворце и написал много произведений для детского хора и для солистов, это Андрей Думченко.

Очень хорошим материалом для начального этапа становятся самые простые народные песни (русские и народов мира) и некоторые произведения классических композиторов – Моцарта («Тоска по весне», «Колыбельная», «Детские игры»), Бетховена («Малиновка», «Сурок»), Шумана («Совёнок», «Мотылек»), Брамса («Петрушка», «Божья коровка», «Колыбельная»). Из русских композиторов можно выделить Цезаря Кюи с его 17ю песнями для детей и романсами «Осень» и «Царскосельская статуя». Цикл «16 песен для детей»

П. Чайковского мы также используем в нашей работе, но в основном в более старшем возрасте.

4. Тематический репертуар – песни и романсы по временам года, к различным праздникам, событиям, памятным датам.

Один из самых широких и богатых разделов – это тематический репертуар. В нашем вокальном классе мы делаем много различных подборок.

Первая из них – произведения, посвященные временам года. Это обширная подборка, песни и романсы на тему весны, лета, осени и зимы можно найти практически у любого композитора. Эти же произведения часто включаются в различные конкурсы, поэтому мы активно используем данный репертуар, причем подготовку начинаем заранее – осенние песни начинаем учить иногда в конце учебного года, чтобы осенью можно было уже включить их в выступление на концерте или конкурсе.

Вторая подборка – это различные календарные и широко отмечаемые праздники – Новый год, день Защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День Матери и другие. Сюда также можно продублировать некоторые произведения из первой подборки, для удобства и разнообразия в планировании концертов.

Вполне естественно разделить репертуар на русских и зарубежных композиторов, сделать отдельную подборку современных композиторов XX-XXI веков, также у нас есть отдельная подборка народных песен, как русских, так и народов стран мира. При выборе репертуара для конкурсов и концертов такая классификация нам очень помогает.

5. Особенности по выбору произведений у девочек в период мутации.

Как показывает педагогическая практика – петь в период мутации детям можно и даже полезно, потому что кроме музыкального роста правильное пение в этот период способствует развитию голосового аппарата и более быстрому формированию взрослого голоса. Исключение составляют резкие формы мутации, когда процесс лучше приостановить из-за болезненных ощущений, сильной хрипоты, сипа и воспалительных процессов в гортани. У девочек мутация обычно проходит гораздо легче, чем у мальчиков, но всё равно выбору репертуара в этот период нужно уделять особое внимание. Даже самым одаренным ученикам не рекомендуется давать технически сложные произведения с высокими нотами, нужно выбирать репертуар соответственно голосу и темпераменту ученика. Больше внимания стоит уделить раскрепощению всего тела, работе над вокальным дыханием, пению на опоре, а также на первый план выходит раскрытие музыкального замысла произведения и работа над актерским мастерством. Мы стараемся брать старинные арии небольшого диапазона, а также романсы и песни, в которых есть возможность не только спеть, но и актерски исполнить произведение. В этот период можно уделить больше внимания текстам, сделать более глубокий разбор, начать учить произведения на иностранных языках, делая упор на фонетику и подстрочный перевод текста. Правильно подобранный репертуар и расставленные акценты могут сделать этот период хорошей ступенью для дальнейшего развития юного вокалиста.

6. Специфика выбора репертуара при подготовке к конкурсам.

Дети всех возрастов в основном очень любят выступать, участвовать в концертах и конкурсах. И подготовка к конкурсам имеет всегда свою специфику при подборе репертуара. Чаще всего в выборе программы мы опираемся на тематику конкурса, предложенную организаторами. В положениях конкурсов обычно указывается или тема (конкурсы, посвященные праздничным датам – новогодние, рождественские, к 8 марта или ко Дню Победы), или композитор (юбилейные или памятные даты у композиторов), или период (например, музыка композиторов XX века). Второе произведение обычно подбирается к первому, и здесь мы стараемся выбирать разнохарактерные произведения, чтобы это было интересно слушать. Как показывает практика, даже не очень сильные вокалисты с правильно выбранным конкурсным репертуаром обычно получают высокие баллы от жюри и занимают призовые места. Чтобы это происходило, в процессе выбора мы опираемся на сильные стороны конкретного ребенка, и, исходя из них, строим программу выступления.

7. Подбор репертуара для выпускников, поступающих в музыкальные учебные заведения.

Это одна из самых сложных категорий. Требования в ней достаточно жесткие – обычно при поступлении требуется какая-либо оперная ария, классический романс и народная песня. Здесь нужно обязательно учитывать, что в день вступительного экзамена у ребенка может быть разное физическое и психологическое состояние. Поэтому приходится готовить две или три разные программы разного уровня сложности и впевать их в течение всего учебного года перед поступлением, обкатывая программы на различных концертах и конкурсах. Мы начинаем готовиться к поступлению не менее чем за два года, в процессе подготовки, конечно, вносятся корректировки в зависимости от изменения голоса ребенка и уровня его мастерства. За это время мы учим по 3-4 варианта на каждую категорию, арии и романсы берем и русских и зарубежных композиторов, проверяем и смотрим различные сочетания, выбираем оптимальные варианты для каждой ситуации.

Как и в остальных случаях, при выборе репертуара акцент делается на подчеркивание самых сильных сторон выпускника, будь то наполненность, тембр голоса или в каких-то произведениях техническая сторона. Произведения должны быть достаточно сложными, но в то же время ребенок должен с ними справляться в условиях стресса от вступительных экзаменов. Также обязательно при выборе репертуара мы консультируемся с педагогами из музыкального училища или консерватории, для более точного соответствия требованиям этих учебных заведений.