

Л. А. Чугунова

ЮНОШЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК СТИМУЛ ОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

*Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Институт искусств, Саратов, Россия*

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы приобретения новых художественных ценностей в молодежном хоре. Рассматриваются задачи формирования коллектива, его творческих, художественных и нравственных перспектив, возникающих в образовательном процессе. Описаны особенности функционирования этого коллектива в обществе.

Ключевые слова: творческий коллектив, обучение, моральные и художественные ценности, благоприятный климат в хоре, демократические отношения, поддержка дирижера

L. A. Chugunova

YOUTH CREATIVE TEAM AS INCENTIVE TO ACQUIRE NEW ARTISTIC VALUES

Saratov State University, Institute of Arts, Saratov, Russia

Abstract. The article deals with the problems of acquiring new artistic values in the youth choir. The tasks of the formation of the collective, its creative, artistic and moral perspectives arising in the educational process are considered. The features of the functioning of this collective in society are described.

Keywords: creative team, training, moral and artistic values, favorable climate in the choir, democratic relations, support of the conductor

Юношеские творческие коллективы создавались всегда с целью содействия формирования художественных ценностей у подростков, так и создание новых художественных ориентиров у них. Юношеские коллективы выполняют функции воспитания, обучения, развития своих воспитанников. Создание подросткового коллектива – явление сложное в педагогическом смысле и неоднозначное по своей реализации. Подростковый возраст один из самых «трудных» по своему изучению и реализации возможностей и особенностей для уровня самосознания.

Юношеские творческие коллективы обладают мощным потенциалом по формированию ценностных ориентаций молодого человека, предлагая усвоение ценностей в процессе творческих условий, во время взаимодействия в учебной и концертной деятельности.

Собственный многолетний опыт работы в творческом юношеском коллективе позволяет выделить ряд условий для успешной работы над формированием художественных ценностей.

Чаще всего подобные коллективы должны создаваться на базе учебных или клубных организаций. Содержание деятельности подобных учреждений позволяет вести учебно-воспитательную деятельность на основе государственных задач и методов их реализации. Уже в самом названии учреждения (колледж, институт, дворец) заложены методы коллективных педагогических и нравственных задач. Подобная система выявляет и обосновывает функционирования ценностей образования.

Содержание деятельности творческих коллективов всегда в нашей стране основывалось на нравственных ценностях как на личностно, так и на коллективных уровнях.

Художественные ценности повышают эффективность юношеского общения, только им сейчас подвластны объединить подростков в некую общность, сформировать у них коллективные и личностные ценности. Участник такого коллектива изменяется как внутренне, так и внешне, происходит стремление к созданию демократических отношений, усиливают изменения личности как члены объединения.

Любой юношеский коллектив творческой направленности будет закладывать в свои основы гражданственность и патриотизм, развитие коллективных отношений, чувства сотрудничества, навыки самоуправления.

При таком подходе каждый подросток творческого коллектива будет выступать центром определенной социальной системы, социальной среды. В этом мире и общении каждый подросток сможет реализовать свои потребности (в зависимости от творческого направления коллектива), усвоить знания о художественных, нравственных, этических, социальных ценностях, определить будущие отношения между мужчиной и женщиной.

Творчество в художественных юношеских коллективах всегда должно совмещаться с важными коллективными делами: это не только концерты и выставки по профилю коллектива, но и волонтерские дела, забота о ветеранах, благоустройство территории, формирование здорового образа жизни. В этом случае общечеловеческие ценности станут стимулом приобретения художественных.

Большое значение для приобретения художественных ценностей имеет окружающая среда. Это и помещения, где проходят занятия, совместное посещение концертов, музеев, устройство выставок и концертов вне городской черты – это и гастролы, и летние лагеря.

Все это – прежде всего окружающая воспитательная среда – влияющая на личностное развитие и формирование творческого коллектива, будет влиять на внутренние социальные свойства и функции.

В творческом коллективе подростков должны создаваться условия не только для творческого, но и интеллектуального развития, обогащения их эмоционального, поведенческого опыта, что в дальнейшем отразится на ценностях их социальной жизни. Самореализация подростков как ценностная функция не заменят обычные занятия в школах, занятия в интернете и других источниках знаний. В таком коллективе будет постепенно создаваться

общность подростков, объединенная идеями и ее воплощением, ценностями творческой деятельности.

Необходимой составляющей творческого коллектива служит психологический благоприятный климат, где все подростки объединены творческой зависимостью между собой. В коллективе не должно быть зависимости, злобы, тайных умыслов, зависти. Коллектив, в котором копящиеся художественные ценности относятся к общему делу как к личному, равноправие среди подростков, отношение к педагогам, скорее как к старшему, опытному товарищу, инициативность и свобода каждого. Существующий климат творческого коллектива во многом влияет на развитие отношений в нем. В подростковых объединениях взаимоотношения основаны на глубоком доверии, взаимопомощи, проявлении личностных талантливых идей. Необходимо так же руководителю, родителям оберегать юность от негативного воздействия окружающей среды, в которой непосредственно происходит усвоение художественных ценностей.

В подростковом творческом коллективе социальное общение, совместная деятельность выступают средствами социализации и нравственного развития, активизации творческих способностей. Интеграция подростков со сверстниками служит залогом успеха в творчестве и накопление духовных ценностей. Общение в этом возрасте выступает эффективным средством познания мира и себя в нем. Повышенная восприимчивость к ценностям служит подросткам занять соответствующее лидирующее положение даже у взрослого человека. Ориентиром для совместной творческой деятельности является социально-нравственная ориентация социального мира.

В Российском государстве хоровое пение является широко распространенным видом совместного музицирования (наряду с инструментальным и вокальным ансамблями). Русское хоровое искусство, как основополагающая учебная деятельность, известно со времен принятия Христианства. На протяжении веков детей, и прежде всего мальчиков, обучали пению. Человек с раннего детства пел в церковном хоре, вникая не только в ноты и слова, но и в то, что было заложено в них основоположниками Христианства – истинными ценностями. К «учению всегда примешивалась приятность сладкопения, чтобы вместе с усладительным и благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. На сей то конец изобретены для нас стройные песнопения псалмов, чтобы и дети возрастом или вообще не возмужавшие нравами, по-видимому не только пели, а в действительности обучали свои души» (Святой Василий Великий).

Организуемые молодежные творческие коллективы в средних и высших учебных заведениях свидетельствуют об интересе юности к хоровой культуре. Такое развитие хоровых коллективов обеспечивает систематичность певческого обучения и создает условия для дальнейшего развития хоровой культуры в высших музыкальных заведениях и формирует новый тип художественных ценностей у подрастающего поколения.

В Институте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского всегда существовал и активно участвовал во всей культурной жизни смешанный хор. Несколько лет назад руководство института решилось на создание и законное существование не только смешанного, женского хоров, но и организацию мужского ансамбля.

Студенты поступают учиться в институт 16-17 лет и обучаются в течение 4-5 лет (в зависимости от формы обучения). Юноши оказываются у нас после полного прекращения занятий пением с 12-13 лет в переходном возрасте, что часто приводит к утере певческого голоса даже теми молодыми людьми, которые обладали им в детстве. Как показывает практика, правильное руководство пением юношей в период мутации, создает предпосылки для сохранения ими голосов в дальнейшем.

Несмотря на распространенность мужских и юношеских (преимущественно в учебных заведениях) хоров в дореволюционной России, в современное время они часто встречают возражение по причине того, юноши в мутационный период должны полностью прекращать пение. Практика же показывает, что, продолжая петь в тот период, мальчики не только сохраняют, но и развивают свой голос (исключая периоды острого протекания этого перехода).

Достаточно часто при поступлении в институт юноши оказываются, что они совершенно не владеют своим голосом, поэтому петь вместе с девушками, у которых мутация проходит менее ярко и практически они полностью владеют своим голосовым аппаратом, не представляется возможным.

Гортань юношей и ее важнейшая часть – голосовые связки увеличиваются в переходный период почти в 2 раза. Протекание мутации зависит от индивидуального развития организма и от климатических условий: в южных, теплых странах мутация начинается раньше и заканчивается быстрее (пример – страны Италии, Греции) в северных, холодных странах – процесс начинается позднее и длится дольше (это наша страна, Финляндия, Норвегия, Швеция)

Пришедшие в институт юноши обладают, как правило, ограниченным диапазоном, тихим и осторожным звуком, иногда испытывают неприятные ощущения в гортани, неточно интонируют. Каждый из них находится под индивидуальным наблюдением, должен проверяться у фонистра. Диапазон юношей в этот период представляет около октавы.

В конце первого года обучения звучат устойчивые «мужские» ноты в голосе, более определенно начинают выражаться тембровые качества (басы, тенора), диапазон 1,5 октавы, но это, часто, середина мужского диапазона, без «верхов» и «низов». Эволюция перехода из одного состояния голоса в другой юношей подтверждается постепенностью развития голосообразующего аппарата, некоторой инерцией голоса, не сразу приспособляющегося к другим певческим условиям. Важным для характеристики мужских голосов в период мутации является соотношение разговорного и певческого голосов. Поскольку разговорным голосом юноши пользуются в этот период больше,

чем певческим, то он скорее приобретает качества мужского голоса, а певческий голос может быть еще детским.

Указанные выше особенности юношеских голосов не дают исполнять произведения в оригинальном виде, именно поэтому диктуется необходимость создания такого хорового переложения, которое учитывает особенности состава мужского ансамбля.

Основными причинами вносить изменения в изложение партитуры для мужского ансамбля являются ограниченные диапазоны теноров и басов, их слабая звучность, уровень развития гармонического слуха и умения петь в многоголосном хоре.

Диапазон мужского ансамбля Института искусств составляет полторы октавы: си (б. ок.) – ми (1 ок.). Рекомендуются не выходить в основном за пределы рабочего диапазона юношескому ансамблю. Хоровое изложение должно учитывать и тесситуру произведения. Не следует держать длительное время теноров и басов на предельных звуках их диапазона как на верхних нотах, так и на нижних.

Методика работы с мужским ансамблем представляет большую сложность. Нужно обладать разнообразными знаниями, инициативой, чтобы из коллектива студентов с самыми различными состояниями голосов, нередко с почти полным отсутствием певческих и слуховых навыков создать мужской ансамбль, поющий на 2-3 голоса. Поскольку подавляющее большинство молодых людей никогда в ансамбле не пело, начинать работу следует с одноголосия. Здесь можно поработать над общими элементарными навыками: одновременно брать звук, тянуть его и одновременно снимать, правильно формировать гласные (редуцируя некоторые из них), прислушиваться к соседям и общему звучанию ансамбля. Для этого нужны специальные упражнения:

1. Несколько дыхательных упражнений по системе В. Стрельниковой.
2. Пение различных гласных на отдельных звуках с повышением и понижением диапазона в средней его части.
3. Пение коротких звукорядов вверх и вниз на различные гласные. Указанные три упражнения полезны для выработки длительного певческого дыхания.
4. Для развития певческих навыков полезно использовать отрывки из разных произведений или специально придуманные упражнения для приобретения тех или иных навыков.
5. Пение скороговорок для выработки хорошей певческой дикции.

Начинать работу следует над произведением, сравнительно ограниченного диапазона. Но уже следующее произведение должно быть с элементами двухголосия, навык которого можно приобрести из двухголосных распевов. Еще 30 — 40 лет назад начальное двухголосие представляло собой параллельное движение терциями. Сейчас я предлагаю пение с «исоном», где самые лучшие певцы могут выдерживать внизу (или наверху) звук тоники, субдоминанты или доминанты в зависимости от гармонии, а все остальные

голоса могут петь основную мелодию («исон» – это элемент раннего русского многоголосия).

При переходе к трехголосию следует тренировать слух на трехголосных аккордах, пропевая их сверху или снизу выдерживая как хоровые педали в разных голосах.

Мастера хорового пения всегда рекомендуют большее внимание уделять унисонному и пению без сопровождения фортепьяно – а capella. Это обостряет слуховое внимание и позволяет добиваться слитности, единства звучания. Трудности интонирования отдельных мест в партитуре следует преодолевать, обращая внимание на пропевание б-2 и м-2, а также большие скачки в мелодии при движении вниз. Выразительное исполнение произведения требует ясное, осмысленное донесение текста и правильное дыхание, а точность в передаче динамики будет содействовать раскрытию художественного образа хорового сочинения.

Таким образом, совместная работа в юношеском хоре, общение, концертная деятельность, дружба между сокурсниками будут содействовать установлению ценностно-смысловых отношений с окружающим миром, способствуют развитию познавательных интересов подростков, создают условия для совместного вовлечения в творческую жизнь.

Большую роль в создании творческой атмосферы в коллективе играет дирижер – руководитель хора, который ориентируется на нравственные ценности и занимает этически позицию в процессе взаимодействия с юношами. Руководитель заботится о хористах, содействует совершенствованию вокальных знаний, реализации личностного потенциала.

Существуют проблемы, снижающие эффективную творческую деятельность руководителя хора и его коллектива. И порой демократический стиль взаимоотношений между юношами мешает авторитарному стилю дирижера управлять творческим коллективом. Между собой молодежь проявляет негативизм, своеволие, противопоставляет себя руководителю, но только дирижер, обладая высоким уровнем профессиональной культуры, повышая свою компетентность сможет поддержать высокий профессионализм и музыкальную грамотность и компетентность в творческом коллективе.

Чтобы поддержать юношеский коллектив, дирижер должен обладать высоким уровнем нравственной и профессиональной культуры, понимать ценности творческого юношеского хора и направлять их на социально и личностные значимые цели.

Задачи, которые поставлены перед творческим коллективом, велики и направить юношество к непреходящим художественным ценностям следует выполняя определенные цели и возможности. Произведения, которые будут исполняться должны нести культурный и воспитательный момент, целью которых, будет достичь определенного уровня нравственных ценностей юношеского объединения. Широкая концертная деятельность в ВУЗах, средних учебных заведениях, на площадках города, фестивали и конкурсы в масштабах страны и за рубежом нацеливают на вхождение в круг

художественных ценностей. Внутреннее сотрудничество, добровольность, доброжелательность участников, ориентированность на музыкальный процесс поможет спрогнозировать формирование нравственных ценностных ориентации творческой личности.

Список литературы

1. *Разумовский, Д.В.* Церковное пение в России (Опыт ист.-техн. изложения): Из уроков, читанных в Консерватории при Моск. муз. общ-ве... Димит. Разумовским. – М., 1867-1869. – 182 с.
2. *Бобыкина, И.А.* Московский хор молодежи и студентов. – М.: Советский композитор, 1977. – 135 с.