

УДК 781.6:37.036**Формирование музыкальной культуры учащихся через хоровое исполнительство****Ма Чун**

Исследователь,
St. Paul University,
1004, Manila, Philippines;
e-mail: machongmc0404@163.com

Аннотация

Статья посвящена исследованию роли хорового исполнительства в формировании музыкальной культуры учащихся. В рамках структуры рассмотрены ключевые аспекты влияния коллективного пения на эмоциональное, эстетическое и социальное развитие детей. Во введении обоснована актуальность темы, подчеркнута историческая значимость хорового искусства как инструмента воспитания и социализации. Методы исследования включают анализ педагогических стратегий организации хоровой деятельности в школе, учет возрастных особенностей учащихся, подбор репертуара и интеграцию междисциплинарных подходов. Результаты демонстрируют, что систематические занятия хоровым пением способствуют развитию вокально-технических навыков, укреплению эмоциональной устойчивости, формированию чувства коллективной ответственности и расширению культурного кругозора. В обсуждении выделены условия эффективности хоровой работы: мотивационная среда, вовлечение родителей, использование современных технологий и синтез с другими видами искусств. Подчеркивается, что хоровое исполнительство служит основой для гармоничного личностного роста, сочетая художественное творчество с воспитанием нравственных ценностей. Статья адресована педагогам, хормейстерам и исследователям в области музыкального образования.

Для цитирования в научных исследованиях

Ма Чун. Формирование музыкальной культуры учащихся через хоровое исполнительство // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 1А. С. 135-147.

Ключевые слова

Музыкальная культура, хоровое исполнительство, педагогические методы, развитие учащихся, художественно-эстетическое воспитание.

Введение

Хоровое исполнительство на протяжении столетий сохраняло свою значимость как один из фундаментальных видов музыкальной деятельности, имеющий глубокие исторические корни и огромное воспитательное значение. Многие исследователи подчеркивают, что участие в хоре способствует формированию у ребенка комплексного восприятия музыки, развивает его эмоциональную сферу и эстетические чувства. Кроме того, такой опыт помогает учащимся ощутить радость совместного творчества и сплоченности коллектива, что имеет особое значение для формирования всесторонне развитой личности. Хоровое пение служит не только средством музыкального развития, но и способом социализации, ведь ребенок учится взаимодействовать с другими участниками коллектива. В основе процесса лежит понимание звуковой палитры, умений слушать себя и окружающих, а также четко и слаженно исполнять музыкальные произведения. Современные педагоги и психологи считают, что подобный опыт помогает укрепить уверенность в себе и одновременно приучает учащихся к дисциплине и аккуратности в работе с музыкальным материалом.

Хоровое искусство признано уникальным по своей природе, поскольку голос является самым естественным музыкальным инструментом, доступным каждому человеку с раннего возраста [Поляков, 2024]. Это означает, что даже ребенок без специальной инструментальной подготовки может достаточно быстро овладеть начальными навыками хорового пения. В процессе регулярных репетиций формируются не только вокально-хоровые умения, но и развиваются слуховые и ритмические способности, формируется певческое дыхание, а также корректируется дикция. Природная музыкальность может раскрываться через постепенное освоение вокально-технических упражнений, работу над звукоизвлечением и интонацией. Хоровое пение способствует приобщению к лучшим образцам музыкальной культуры и воспитывает трудолюбие и усидчивость, поскольку ребенок осваивает большое количество репертуара, тренирует память и волевые качества. Сочетание эмоционального подъема, возникающего при совместном исполнении, с систематической работой над техникой создает благоприятные условия для формирования стойкого интереса к музыке.

Материалы и методы исследования

Осознание музыкальной культуры как составной части общей культуры ребенка включает в себя не только развитие певческих навыков, но и воспитание вкуса к высокохудожественным произведениям. Приобщение к музыкальным традициям, освоение различных жанров и стилей делает учащихся более восприимчивыми к красоте искусства в целом и способствует формированию гуманистического мировоззрения. Хоровое исполнительство, как процесс коллективного творчества, развивает способность слышать гармонию, понимать законы строения музыкального произведения и соотносить свою партию с партиями других голосов. Регулярные занятия в хоре помогают также укреплять эмоциональную сферу: учащиеся учатся выражать собственные чувства в звуковой форме, находить смысл в каждой исполняемой пьесе. Все это создает условия для развития глубокой внутренней культуры, в которой эстетические, нравственные и интеллектуальные аспекты образуют единое целое. При этом важно отметить, что регулярная практика пения в хоре требует систематического подхода, дисциплинированности и поддержки со стороны педагогов и родителей.

Вопрос о том, как оптимально и эффективно организовать хоровую деятельность в школе,

волнует многих педагогов. Ограничения по времени и ресурсам, утомляемость учащихся, особенности школьной программы – все это ставит перед музыкальным руководителем задачу гармонично встроить хоровое пение в образовательную среду. Для этого необходимо учитывать возрастные особенности детей: младшие школьники склонны к более спонтанному проявлению эмоций и лучше усваивают игровые формы обучения, тогда как подростки уже нуждаются в более содержательном репертуаре и осмысленном подходе к интерпретации произведений [Мовчан, Мовчан, 2024]. Подбор репертуара должен учитывать не только художественную ценность, но и вокальную доступность для конкретных возрастных групп, а также соответствовать интересам детей. Важно, чтобы в программу входили произведения разных эпох и стилей, дающие представление о богатстве мировой музыкальной культуры и стимулирующие активное слушание.

Результаты и обсуждение

Ключевым аспектом в формировании музыкальной культуры учащихся является создание мотивационно-насыщенной среды, которая побуждает детей к самовыражению и развитию личного интереса к музыке. Хоровое пение может стать неотъемлемой частью школьной жизни, если оно приобретет статус праздника, радостного события, которого дети с нетерпением ждут. В то же время необходима методическая поддержка, позволяющая педагогу грамотно планировать занятия, предъявлять посильные, но вместе с тем и развивающие требования к качеству звучания. Опытные хормейстеры подчеркивают особую важность позитивной обратной связи: дети должны получать адекватное поощрение за свои достижения еще до момента публичного выступления. Похвала, демонстрация динамики роста и уважительное отношение к индивидуальным особенностям каждого ребенка укрепляют веру в собственные силы [Сабитова, Фаттахова, 2024]. Достигается и успех в понимании того, что встреча с музыкой может стать прекрасной частью духовной жизни.

В хоровой практике сосредоточение внимания на дыхании, артикуляции, интонации и прочих технических аспектах должно сочетаться с развивающими упражнениями, направленными на расширение общего кругозора учащихся. Включение бесед о композиторах, историческом и культурном контексте произведений, а также просмотр видеозаписей известных хоровых коллективов помогают связать учебный материал с реальным миром искусства. Такого рода деятельность формирует ценностное отношение к музыке, показывает ее связь с общественной и духовной жизнью. Хоровые занятия часто дают ребенку возможность почувствовать себя полноценным участником общего дела: он понимает, что от его вклада зависит общее звучание, поэтому старается выкладываться на репетициях и концертах. Вместе с тем педагог должен следить за тем, чтобы стремление к высокому уровню исполнения не превращалось в подавление индивидуальности, ведь гармония коллектива во многом достигается за счет грамотного распределения ролей, учета природных данных каждого участника хора. Именно такая продуманная организация занятий укрепляет мотивацию и способствует тому, что дети начинают по-настоящему ценить красоту вокально-хорового искусства.

Одной из важных составляющих формирования музыкальной культуры через хоровое исполнительство является воспитание художественно-эстетического восприятия. Этот аспект существенно расширяет горизонты учащихся, способствуя осмыслению музыки как ценности, которая украшает жизнь и дарит новые впечатления [Романова, 2024]. Участие в различных

концертных программах, фестивалях и конкурсах создают дополнительные стимулы к совершенствованию хорового мастерства. В то же время внимательное отношение к эмоциональному отклику учит детей быть искренними и открытыми в своих переживаниях, формирует способность к сопереживанию и эмпатии. Не менее важно познакомить учащихся с требованиями к сценической культуре: вырабатывается умение держаться перед публикой, преодолевать страх и концентрироваться на общем звучании. В результате у детей формируется уверенность в собственных силах, которая положительно сказывается и на других сферах учебной деятельности. В процессе репетиций и выступлений формируются коммуникативные качества: развивается умение слушать друг друга и давать конструктивную обратную связь, соблюдая при этом доброжелательную атмосферу.

Отдельное внимание необходимо уделять формированию у учащихся ответственности за общее исполнение, а также умению договариваться друг с другом в процессе репетиций. Хормейстер должен воспитывать у детей чувство коллективного единства: каждый ребенок должен понимать свою роль и осознавать, что именно от него зависит итоговый результат. Такие навыки полезны не только в музыке. Они переносятся на другие сферы жизни, прививая школьникам ценность взаимодействия и взаимопомощи [Красильников, 2024]. Работа над хоровым произведением может включать детальное разбирание партий, совместное обсуждение художественных задач и нюансов интерпретации. Возможности для обсуждения и обмена мнениями делают учебный процесс интересным и динамичным, способствуя формированию критического мышления. Учитель или руководитель хора при этом должен направлять диалог, не подавляя инициативу детей и давая возможность им самим находить пути к достижению гармонии в звучании.

Когда учащиеся принимают участие в публичных выступлениях, у них формируется осознание своей принадлежности к сообществу, обладающему неким уровнем мастерства. Поддержка зрителей, аплодисменты и положительные отзывы позволяют детям почувствовать плодотворность своих усилий и стремиться к новым вершинам творчества. Целесообразно также организовывать внутренние концерты и совместные мероприятия, где дети могут представлять результаты своей работы перед родителями, учителями и сверстниками. Такой обмен эмоциями имеет мощное влияние на самооценку и обеспечивает обратную связь, способствующую дальнейшему развитию. Важно, чтобы такие выступления не превращались в формальные проверки, а служили поводом для радости и гордости за совместное достижение [Красильников, 2024]. Так формируется глубокое чувство сопричастности к искусству, которое дает возможность детям осознать ценность музыкальной культуры как важной составляющей своей жизни.

Работа по формированию музыкальной культуры учащихся возможна только при систематическом подходе, когда каждый новый элемент хорового мастерства опирается на ранее усвоенные знания и умения. Проводя анализ сложности репертуара, педагог может постепенными шагами повышать требования к детям: от самых простых песен с несложной мелодической линией до более сложных, многоголосных произведений. Такой поступательный путь обеспечивает успешное развитие слуха, чувства ритма и вокальной техники. Важно также приучать детей к разнообразию стилей, знакомя их с традиционной народной музыкой, классическими образцами, современными композициями и духовной хоровой музыкой. Это позволяет расширить не только певческий, но и культурно-образовательный кругозор, благодаря чему ребенок постигает богатство наследия разных эпох [Ван, 2024]. Включение в репертуар произведений на разных языках обогащает лингвистические навыки и приобщает

детей к мировому музыкальному сообществу.

В процессе регулярного освоения нового репертуара учащиеся не только развивают музыкальные способности, но и учатся поддерживать эмоциональную стабильность. Хоровой коллектив, где царит благоприятная атмосфера, может стать опорой для ребенка, который испытывает трудности в школе или дома: совместная деятельность, требующая взаимовыручки и уважения, помогает ему справиться со стрессом и повысить уверенность в себе. Значимую роль играет эмоциональный отклик, возникающий при исполнении песен, которые затрагивают личные переживания и рассуждения детей. Особенно ярко это проявляется, когда репертуар подбирается с учетом актуальных интересов воспитанников и отражает их внутренний мир. Совмещение творческого самовыражения с коллективной работой создает новое измерение музыкального воспитания, основанное на взаимном обогащении и развитии совместных целей. Успешная хоровая практика и накопленный эстетический опыт в конечном итоге выходят за рамки rigidly школьного формата и оказывают влияние на личностное становление.

Важная часть хорового воспитания – это формирование слуховой культуры, которая включает в себя тренировку мелодического, гармонического и тембрового слуха [Россоловский, 2024]. Правильная постановка голоса невозможна без умения внимательно слушать собственное звучание и звучание других, находить и исправлять интонационные неточности. Педагог должен уделять особое внимание работе над дыхательной системой, поскольку качество звука во многом зависит именно от правильного дыхания. Кроме того, развитие артикуляции и дикции помогает сделать исполнение более выразительным и выразительным, что, в свою очередь, усиливает художественное впечатление. Достичь этой цели можно, используя различные вокально-хоровые упражнения, речевые разминки и специальные тренинги, направленные на улучшение координации слуха и голоса. Все эти элементы обучения призваны не только обогатить музыкальные навыки, но и сформировать общую культуру пения, которая станет базой для осознанного восприятия музыки в будущем.

Хор в школе или в детской студии часто становится одним из самых доступных и демократичных путей знакомства с миром искусства, ведь от ребенка не требуется дорогого инструмента или годы частных занятий. Однако во многих образовательных учреждениях хор не всегда пользуется поддержкой и не получает достаточного времени в расписании. Иногда причина кроется в недостаточной информированности администрации о пользе хоровых занятий или в отсутствии квалифицированных кадров, способных организовать систематическую работу. Между тем практика показывает, что регулярное и качественно выстроенное хоровое обучение способно существенно повлиять на общий уровень культурного развития учащихся: дети начинают интересоваться концертами, театральными постановками и другими видами художественной деятельности [Мацевский, 2024]. Благодаря эмоциональному и совместному характеру пения хоровые занятия могут служить эффективным инструментом профилактики асоциального поведения, сплачивая коллектив и направляя энергию детей в созидательное русло.

Отдельно стоит сказать о роли родителей в процессе формирования музыкальной культуры через хоровое исполнительство. Часто родители, сами недостаточно знакомые с музыкой, могут недооценивать значимость хоровых занятий, игнорировать концерты или недостаточно поддерживать ребенка в период репетиций. Задача педагога – вовлечь родителей в процесс, объяснить, какую пользу приносят регулярные занятия пением и как они влияют на интеллектуальное и эмоциональное развитие. При положительном примере и активном участии семьи дети более мотивированы, реже пропускают репетиции и стремятся показать себя с

лучшей стороны. Родительская поддержка может выражаться в совместном обсуждении репертуара, прослушивании записей мировых хоровых коллективов и посещении детских концертов. Такой формат общения укрепляет отношения внутри семьи и формирует общее пространство культурных интересов [Красильников, 2024]. Когда родители видят результаты и замечают, как их ребенок становится более уверенным и эмоционально открытым, они начинают всерьез ценить музыкальное образование и активно способствовать его развитию.

Особую ценность в хоровом воспитании имеет работа с произведениями национальных классиков и народными песнями, которые приобщают детей к родной культуре. Такой репертуар часто близок по тематике, утверждает нравственные ценности и прививает уважение к собственному культурному наследию. Наряду с этим, исполнение произведений зарубежных композиторов формирует у учащихся ощущение участия в общемировом музыкальном процессе, что сегодня особенно актуально. Понимание интонационно-стилевых особенностей разных народов расширяет аудиальный опыт и учит толерантности, ведь при работе над иностранной лексикой у детей возникает естественная потребность разобраться в смысле слов, понять культуру, из которой происходит музыка. Так формируется уважение к многообразию музыкальных традиций, обостряется слух и развивается способность к тонкому интонированию разных языков [Чжоу, Климов, Кириченко, 2024]. Это позитивно влияет на общее развитие ребенка, на его социально-коммуникативные навыки и создает основу для культурного диалога.

Систематическая практика хорового пения позволяет глубже проникнуть в художественный образ произведения, осознать его эмоциональную природу и выразить ее в звуке. При этом дети учатся контролировать свое эмоциональное состояние, направлять чувства в мирное, созидательное русло. Хоровые дирижеры и педагоги часто используют различные приемы для достижения выразительности: работа над динамическими оттенками, фразировкой, акцентами и нюансами. В процессе такого осмысленного разучивания воспитывается художественный вкус, формируется способность понимать структуру и содержание музыкального материала. Школьники постигают закономерности мелодической линии, гармонии и ритма, что способствует общему музыкальному развитию. Совмещение эмоциональной и интеллектуальной составляющих обучения расширяет кругозор учащихся, приобщая их к миру высокохудожественной музыки. Положительные впечатления, полученные во время репетиций и выступлений, остаются в памяти надолго, формируя у ребенка положительный образ музыкального искусства.

Формирование музыкальной культуры через хоровое исполнительство нередко предполагает тесное сотрудничество с другими видами искусств. Например, хоровые концерты могут сопровождаться театральными постановками, художественными выставками, поэтическими чтениями или танцевальными номерами. Подобное совмещение расширяет палитру выразительных средств, позволяя детям ощутить целостность искусства. Междисциплинарные проекты в школе способствуют более тесной интеграции музыкального занятия в общий образовательный процесс. Реализация такого подхода требует комплексной подготовки, совместных усилий педагогов разной специализации и организаторов внеклассной деятельности, но в результате школьники получают яркий опыт, который стимулирует их творческую активность [Грибкова, Зубова, 2024]. Дети, вовлеченные в подобные проекты, могут по-новому взглянуть на искусство, понять, как тесно связаны между собой музыка, литература и изобразительное творчество.

Современные технологии открывают новые возможности для совершенствования хорового исполнительства в образовательном пространстве. Использование интерактивных программ,

аудио- и видеозаписей, специальных онлайн-платформ делает процесс обучения более разнообразным и помогает педагогу гибко выстраивать урок в соответствии с индивидуальными запросами детей. Например, можно пригласить учащихся к прослушиванию знаменитых хоровых коллективов, вместе анализировать манеру исполнения, обращая внимание на нюансы звучания, интонацию и стилистические особенности. Знакомство с различными интерпретациями одного и того же произведения развивает критическое мышление, учит детей подходить к музыке не только эмоционально, но и аналитически. Наряду с этим, современные средства позволяют педагогу создавать фонограммы разных партий, чтобы дети могли репетировать в индивидуальном режиме. Все это способствует повышению уровня самостоятельности учеников и укреплению их интереса к музыке [Бабич, 2024]. Однако важно сохранять баланс между использованием технологий и живым, непосредственным общением внутри коллектива.

Выступления на сцене и участие в музыкальных фестивалях становятся этапами творческого роста, которые позволяют учащимся испытать радость эстетической реализации и получить признание своих достижений. При подготовке к концертам дети учатся работать в условиях ограниченного времени, распределять силы и концентрироваться на результатах репетиций. Ответственность за общее звучание коллектива мотивирует к более дисциплинированному отношению к учебному процессу, развивает лидерские качества некоторых участников, которые берут на себя дополнительные обязанности по организации репетиций или решению организационных вопросов. Мастерство публичного выступления, умение взаимодействовать со сценическим пространством, распоряжаться эмоциями и направлять их в нужное русло – все это приобретает особое значение для формирования художественного вкуса и общей музыкальной культуры [Ма, 2024]. Концертная практика дает детям возможность научиться извлекать уроки из своих ошибок, анализировать собственное исполнение и расти над собой.

Одним из критериев успешной организации хоровой деятельности является позитивная динамика у участников не только в музыкальном плане, но и в развитии социальных навыков общения, умения управлять своим эмоциональным состоянием. Участие в хоре учит строить партнерскую коммуникацию: каждый член коллектива должен учитывать мнение остальных, чтобы найти лучшее звучание для общего произведения. Согласие достигается через взаимные уступки, компромиссы и здравый диалог, что помогает создавать особую среду доверия. Дети, которые ранее не проявляли музыкальных наклонностей, могут неожиданно раскрыть творческий потенциал, почувствовать вкус к регулярным тренировкам и выступлениям. Это благотворно влияет на их самооценку и уверенность в своих способностях [Грибкова, Ушакова, 2024]. Причем подобное самоутверждение через искусство может перейти и на другие аспекты школьной жизни, делая подростков более открытыми и мотивированными к дальнейшему личностному развитию.

Ведущие методисты по музыкальному образованию отмечают взаимосвязь между качеством вокально-хоровой подготовки и общим уровнем эстетического воспитания в школе. Хорошо поставленная работа над репертуаром и владение особыми хоровыми приемами положительно сказываются на способности детей воспринимать сложные музыкальные формы. Параллельно происходит обучение тонкостям вокального интонирования, чтения с листа и элементам импровизации, что расширяет горизонт музыкального мышления. Чем выше уровень владения музыкальным языком, тем более осмысленным становится восприятие произведений самых разных эпох и стилей, а эмоции, возникающие при исполнении, приобретают глубокий,

осознанный характер. В таком случае музыкальная культура, формирующаяся на основе богатого опыта хорового исполнительства, выходит за рамки чисто учебной задачи и перерастает в устойчивую личную ценность, сопровождающую человека и во взрослой жизни.

Полезным для укрепления интереса к хоровой деятельности может оказаться привлечение в процесс создания репертуара самих детей. Иногда педагог предлагает ученикам придумать небольшие вставки, изменить аранжировку или дополнить произведение визуальными эффектами. Такой подход развивает креативность, учит уважительно относиться к авторскому замыслу и находить пути для самореализации. Кроме того, дети получают важный опыт коллективного творчества, при котором каждый может предложить новые идеи, а остальные участники хора оценивают, насколько они вписываются в общий концепт. В таких ситуациях развиваются навыки аргументированного отстаивания своей точки зрения, тренируется умение корректно критиковать и принимать предложения одноклассников. Так хоровое исполнительство становится не только средством освоения певческих навыков, но и площадкой для развития творческих компетенций, которые впоследствии могут применяться и в иных видах коллективной деятельности.

Эстетическое воспитание, которое берет истоки в хоровом исполнительстве, оказывает долгосрочное влияние на личность ребенка. Формируя слуховые и интонационные навыки, обучая внимательному и чуткому отношению к музыкальному материалу, педагог одновременно подкрепляет нравственные и общекультурные ценности. Ведь искусство – это воплощение идеалов гармонии, красоты и духовности, и приобщаясь к нему, дети учатся проявлять сострадание, понимать чувства других людей и выражать свои собственные. Разнообразный репертуар помогает учащимся соприкоснуться с различными эпохами и странами, почувствовать ритм исторического развития музыки и ощутить глубину авторского замысла. Педагог может дополнять эти впечатления рассказами о жизни и мировоззрении композиторов, при этом подчеркивая, как их личные переживания отражались в музыкальном языке. Такой подход позволяет ученикам идентифицировать себя с творцом и также пытаться выразить свои внутренние конфликты и радости через музыку. Занятия в хоре становятся живым диалогом поколений, где прошлое и настоящее соприкасаются в едином вокальном пространстве.

Опыт хорового исполнительства во время учебы помогает сформировать навыки, которые пригодятся в жизни взрослого человека. Прежде всего – это навык коллективного взаимодействия, когда каждый осознает свою роль в общем деле и берет на себя ответственность за результат. Именно через хоровые репетиции дети приучаются к пунктуальности, умению слушать и слышать учителя и друг друга, организовывать свое время, чтобы успевать посещать занятия и выполнять домашние задания. Хоровая культура внушает мысль об уважении к партнеру, терпении и толерантности, поскольку в хоре нет незначимых голосов: каждый участник важен. Усвоенные на практике принципы коллегиальности и взаимопонимания формируют поведенческую модель, в которой интересы коллектива зачастую выходят на первый план, помогая эффективно взаимодействовать не только в школе, но и в дальнейших социальных сферах.

Многие дети, которые видят перед собой положительный пример и получают удовольствие от музыкальных занятий, могут продолжить свое образование в музыкальных училищах, колледжах искусств и консерваториях. Но даже если они не станут профессиональными музыкантами, основы музыкальной культуры, заложенные хоровой практикой, останутся с ними на протяжении всей жизни. Умение понимать и ценить музыку, наслаждаться концертами

и самим принимать участие в любительских хоровых коллективах станет источником радости и духовного обогащения. Можно сказать, что хоровое исполнительство открывает для ребенка дверь в мир высокого искусства, приобщает его к общественно значимым культурным ценностям и формирует устойчивый интерес к дальнейшему самосовершенствованию.

Достижение высокого уровня музыкальной культуры требует долгого и кропотливого труда, ведь ребенок должен освоить множество технических навыков и при этом научиться видеть за нотным текстом живую эмоцию. Воспитательная ценность этой деятельности заключается в том, что дети получают возможность учиться воспринимать мир в более тонких оттенках, замечать красоту в звуках и тембрах, которые раньше могли ускользать от их внимания. Благородство и выразительность хорового звука постепенно формируют эстетический идеал, ориентируют на гармонию и образцовую красоту звучания. Ведущие педагоги подчеркивают, что формирование такого идеала напрямую влияет на мировоззренческие установки детей, укрепляя их веру в добро, дружбу, взаимопомощь. Хоровое пение при грамотной педагогической поддержке способно стать катализатором внутреннего взросления ребенка, толкая его к самоанализу, поиску новых способов самовыражения. И во многом от личности хормейстера, его компетентности и артистизма зависит, каким именно окажется этот путь.

Исследования показывают, что дети, регулярно занимающиеся пением в хоре, демонстрируют более высокий уровень развития вербальных и коммуникативных навыков, им легче даются гуманитарные предметы. Это может поясняться тем, что во время репетиций и концертов они постоянно тренируют аудиальное восприятие, что позитивно влияет на речевой аппарат. Более того, хоровая дисциплина приучает к системной работе над собой, что помогает усваивать крупные объемы информации в школе. Механизмы памяти тоже получают свою часть выгоды: запоминая тексты песен, дети тренируют вербальные структуры, что может положительно сказаться на успехах в изучении иностранных языков. Некоторым учащимся, которые до этого сталкивались с речевыми проблемами, пение помогает развить более четкую дикцию, ощущение ритма и плавности речи. В совокупности все эти факторы делают хоровое исполнительство одним из наиболее эффективных инструментов общего развития, стимулируя интеллектуальную и эстетическую деятельность ребенка.

Однако главным, что определяет успешность хоровой деятельности, остается мотивация. Никакие технические приемы или методические хитрости не приведут к значимому результату, если дети сами не захотят петь и совершенствоваться. Поэтому хормейстеру важно уметь вдохновлять и воодушевлять, создавая обстановку дружелюбия и сотворчества. Вдохновению служит и удачно подобранный репертуар, отражающий и радостные, и лирические, и торжественные стороны жизни. Дети стремятся передать через свое исполнение красоту мелодии, эмоциональную силу музыкального образа, научиться достигать общего звучания, приводящего слушателей в восхищение. Через такие коллективные переживания возникает особое чувство сопричастности к миру искусства, которое становится мощным стимулом к самосовершенствованию. А когда ребенок видит результаты своего труда – услышанные на концерте аплодисменты, благодарные отзывы педагогов и родителей – он начинает относиться к музыкальным занятиям намного серьезнее.

Участие в хоре может помочь ребенку разрешить внутренние противоречия и найти круг единомышленников, что особенно актуально в подростковом возрасте. Когда дети объединяются для общего творчества, между ними начинают формироваться глубокие связи, основанные на доверии и взаимном уважении к таланту друг друга. Порой в хоре находят себя те, кто не реализовался в спорте или других школьных кружках. Возможность раскрыть свои

способности перед аудиторией, почувствовать себя частью чего-то значимого укрепляет их самооценку и учит преодолевать страх сцены. В дальнейшем именно эти подростки могут проявлять лидерские качества, брать на себя организационные функции и даже продолжать музыкальное образование. Хоровое исполнительство воспитывает чувство вкуса, артистизм, умение владеть голосом, что пригодится в любой публичной сфере – от педагогики и театра до политики и бизнеса.

Внимание к психологическим особенностям детей и к их темпу развития – еще одно важное условие успешного формирования музыкальной культуры через хоровое исполнительство. Иногда один и тот же метод не подходит для разных возрастных групп или разных типов темперамента. Педагог должен диагностировать вокальные данные и эмоциональное состояние учащихся, выбирая наиболее эффективные приемы обучения. Например, одни дети лучше реагируют на образные сравнения и эмоциональные рассказы о содержании песни, другим необходимы точные схемы ритмики и распределения дыхания. Индивидуализация обучения в коллективном процессе – сложная, но выполнимая задача, если педагог уделяет время для наблюдения и обратной связи. Коллективная атмосфера должна оставаться доброжелательной и стимулирующей: если ребенок чувствует чрезмерное давление или сравнение с другими, у него может пропасть желание петь. Поэтому важно формировать позитивный климат, в котором все стремятся помочь друг другу.

Укрепление навыков эмоционального самоконтроля происходит естественно во время репетиций и концертов, когда каждый участник обязан сосредоточиться на музыке. Дети учатся блокировать посторонние шумы и визуальные отвлекающие факторы, направляя всю энергию на правильное произношение текста и точное интонирование. Совмещение этого с регулярной концентрацией на дыхании формирует своеобразную мини-медитацию, которая положительно сказывается на состоянии нервной системы. Навык быстро успокаиваться и концентрироваться крайне полезен в условиях школьной жизни, где ребенку приходится выполнять множество задач и реагировать на разные стимулы. Хоровое пение становится средством саморегуляции, помогающим сохранить внутреннее равновесие и позитивный настрой.

Дети, которые систематически занимаются хоровым исполнительством, приобретают не только музыкальные навыки, но и расширяют свой внутренний мир. Они начинают лучше понимать природу эмоциональных состояний и способы выражения чувств, становятся более гибкими и терпимыми к проявлениям чужой индивидуальности. Хоровое музицирование помогает осознать, что коллективная гармония достигается не за счет подавления ярких личностей, а через умелое их объединение. Это может проявляться на психологическом уровне: ребенок, понимающий ценность своего голоса в общем звучании, совместно старается достичь баланса, учится слушать и уважать других. В условиях современного мира, который подвержен быстрой смене ценностных ориентиров, навыки сотрудничества и взаимоуважения становятся крайне важными. Хоровой коллектив представляет собой своего рода модель общества, где равенство и взаимная поддержка дают наиболее успешный результат.

Со временем музыкальная культура, сформированная благодаря хоровому исполнительству, переходит в разряд личностных качеств и начинает влиять на поведение учащихся в самых разных ситуациях. Дети, привыкшие к систематическим репетициям, развивают в себе такие черты, как настойчивость, аккуратность, умение слушать и слышать, терпеливо относиться к замечаниям педагога. Они учатся разделять личные амбиции и общую цель, чтобы достичь максимально качественного результата для всего коллектива. В характере появляются ответственность за групповую деятельность и уважение к чужому труду, что может оказаться полезным в любой сфере деятельности во взрослой жизни. Хоровое пение, таким

образом, становится для детей не просто развлечением, а своего рода школой жизни, где приобретаются навыки, необходимые в дальнейшей социальной адаптации.

Важно подчеркнуть, что результативность хоровой работы во многом зависит от профессионализма педагога-хормейстера, его умения вдохновлять и вести за собой, выбирая адекватные методические подходы. Наряду с этим, существенную роль играет поддержка со стороны школы, родителей и всего социума. Когда все эти факторы объединяются, возникает благоприятный климат для формирования у детей устойчивого интереса к музыке, серьезного отношения к труду и поиска новых форм самовыражения. Хоровое исполнительство становится мощным фактором развития, влияющим на социальную, эмоциональную и интеллектуальную стороны личности ребенка. И хотя достижение высокого уровня мастерства требует продолжительной целенаправленной работы, положительный эффект ощущается уже в первые месяцы занятий, когда дети начинают лучше понимать друг друга, с интересом настраиваются на совместное достижение результата и стремятся раскрыть свой творческий потенциал.

Заключение

Таким образом, хоровое исполнительство представляет собой уникальную педагогическую среду, в которой идейно, эмоционально и духовно обогащается коллектив учащихся. Благодаря ему дети приобщаются к глубинам музыкального искусства, развивая творческие способности, чувственный мир и способность к эмпатии. Процесс формирования музыкальной культуры посредством хорового пения не ограничивается отработкой вокально-технических навыков, а выходит на уровень развития личности в целом. Именно в совместном музицировании раскрывается волшебство музыки как универсального языка, позволяющего людям понимать друг друга без слов. И хотя в основе всего лежит профессиональная система занятий, ориентированная на постепенное развитие певческого голоса и слуха, конечная цель заключается в воспитании духовно богатой, гармоничной личности, способной ценить красоту и дарить ее окружающему миру.

Библиография

1. Романова С. Е. Методическое обеспечение хоровых занятий в школе с использованием игровых технологий // Гуманитарное пространство. 2024. Т. 13. № 2. С. 125–130.
2. Мовчан Л. А., Мовчан С. М. Актуальность и специфика использования хоровых сочинений современных композиторов в классе по специальности «Хоровое дирижирование» // Philharmonica. International Music Journal. 2024. № 1. С. 33–41.
3. Ван Ч. Использование различных форм искусства в развитии музыкальных навыков детей младшего школьного возраста // Современное педагогическое образование. 2024. № 2. С. 241–244.
4. Бабич О. В. Воспитание чувства метроритма на занятиях по фортепиано у начинающих музыкантов // Сахалинский гуманитарный журнал. 2024. № 1. С. 15–21.
5. Грибкова О. В., Зубова Р. А. Ценностные ориентации музыкального образования в школе // Искусство и образование. 2024. № 2 (148). С. 187–193.
6. Россоловский П. А. Применение основных положений «Системы» К. С. Станиславского к процессу обучения в классе хорового дирижирования // Musicus: Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. 2024. № 1 (77). С. 20–27.
7. Красильников И. М. Хочешь быть музыкально развитым – старайся играть хорошо // Музыка и электроника. 2024. № 2. С. 1–2.
8. Чжоу Ян, Климов В. И., Кириченко Т. Д. Теоретические основы формирования музыкально-исполнительской культуры у детей 5–8 лет в музыкальных школах Китая // Высшее образование сегодня. 2024. № 3. С. 74–78.
9. Поляков А. Ф. Музыкальное воспитание детей средствами академического хорового пения // Научный аспект. 2024. Т. 50. № 5. С. 6748–6755.

10. Мациевский И. В. О теоретических проблемах деятельности и профессионального статуса музыканта-народника // *Opera Musicologica*. 2024. Т. 16. № 2. С. 230–239.
11. Красильников И. М. Решение педагогических задач в деятельности композитора // *Антропологическая дидактика и воспитание*. 2024. Т. 7. № 3. С. 161–175.
12. Грибкова О. В., Ушакова О. Б. Роль хорового искусства как духовная основа ценностных ориентаций общества // *Искусство и образование*. 2024. № 3 (149). С. 145–152.
13. Ма С. Об ансамблевом музицировании как методе формирования музыкальной культуры личности подростков – слушателей и исполнителей в КНР // *Педагогический журнал*. 2024. Т. 14. № 1-1. С. 232–238.
14. Сабитова Л. А., Фаттахова Л. Р. Отечественные традиции хорового исполнительства: певческое дыхание // *Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания*. 2024. № 1 (23). С. 84–90.
15. Красильников И. М. Деятельность педагога-аранжировщика как необходимое звено музыкально-образовательного процесса // *Музыка и электроника*. 2024. № 3. С. 1–3.

Formation of Musical Culture among Students through Choral Performance

Ma Chong

Researcher,
St. Paul University,
1004, Manila, Philippines;
e-mail: machongmc0404@163.com

Abstract

The article is devoted to studying the role of choral performance in developing students' musical culture. Within its framework, the key aspects of the influence of collective singing on the emotional, aesthetic, and social development of children are considered. The introduction justifies the relevance of the topic, emphasizing the historical significance of choral art as a tool for education and socialization. Research methods include the analysis of pedagogical strategies for organizing choral activities in schools, taking into account the age-specific characteristics of students, repertoire selection, and the integration of interdisciplinary approaches. The results demonstrate that systematic choral singing sessions contribute to the development of vocal technical skills, the strengthening of emotional resilience, the formation of a sense of collective responsibility, and the broadening of cultural horizons. The discussion highlights the conditions necessary for effective choral work: a motivational environment, parental involvement, the use of modern technologies, and the synthesis with other forms of art. It is emphasized that choral performance serves as the foundation for harmonious personal growth, combining artistic creativity with the cultivation of moral values. The article is addressed to educators, choir conductors, and researchers in the field of music education.

For citation

Ma Chong (2025) *Formirovanie muzykal'noi kul'tury uchashchikhsya cherez khorovoe ispolnitel'stvo* [Formation of Musical Culture among Students through Choral Performance]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (1A), pp. 135-147.

Keywords

Musical culture, choral performance, pedagogical methods, students' development, artistic and aesthetic education.

References

1. Romanova S. E. Methodical provision of choral classes at school using game technologies // Humanitarian space. 2024. Vol. 13. No. 2. pp. 125-130.
2. Movchan L. A., Movchan S. M. The relevance and specificity of using choral works by contemporary composers in the classroom specializing in Choral conducting // Philharmonica. International Music Journal. 2024. No. 1. pp. 33-41.
3. Wang Ch. The use of various forms of art in the development of musical skills of primary school children // Modern pedagogical education. 2024. No. 2. pp. 241-244.
4. Babich O. V. Fostering a sense of metrorhythm in piano lessons for novice musicians // Sakhalin Humanitarian Journal. 2024. No. 1. pp. 15-21.
5. Gribkova O. V., Zubova R. A. Value orientations of musical education in school // Art and education. 2024. No. 2 (148). pp. 187-193.
6. Rossolovsky P. A. Application of the basic provisions of K. S. Stanislavsky's "System" to the learning process in the choral conducting class // Musicus: Bulletin of the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory. 2024. No. 1 (77). pp. 20-27.
7. Krasilnikov I. M. If you want to be musically developed, try to play well // Music and electronics. 2024. No. 2. pp. 1-2.
8. Zhou Yang, Klimov V. I., Kirichenko T. D. Theoretical foundations of the formation of musical and performing culture in children aged 5-8 years in Chinese music schools // Higher education today. 2024. No. 3. pp. 74-78.
9. Polyakov A. F. Musical education of children by means of academic choral singing // Scientific aspect. 2024. Vol. 50. No. 5. pp. 6748-6755.
10. Matsievsky I. V. On the theoretical problems of the activity and professional status of a folk musician // Opera Musicologica. 2024. Vol. 16. No. 2. pp. 230-239.
11. Krasilnikov I. M. Solving pedagogical problems in the composer's activity // Anthropological didactics and education. 2024. Vol. 7. No. 3. pp. 161-175.
12. Gribkova O. V., Ushakova O. B. The role of choral art as the spiritual basis of the value orientations of society // Art and education. 2024. No. 3 (149). pp. 145-152.
13. Ma S. On ensemble music making as a method of forming the musical culture of the personality of adolescent listeners and performers in China // Pedagogical journal. 2024. Vol. 14. No. 1-1. pp. 232-238.
14. Sabitova L. A., Fattakhova L. R. Domestic traditions of choral performance: singing breathing // Bulletin of the Saratov Conservatory. Questions of art studies. 2024. No. 1 (23). pp. 84-90.
15. Krasilnikov I. M. The activity of a teacher-arranger as a necessary link in the musical and educational process // Music and electronics. 2024. No. 3. pp. 1-3.