

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
----------------	---

Раздел I. Вокальная подготовка

1. Общие сведения о строении и работе голосового аппарата	11
2. Гигиена и режим певческого голоса	14
3. Основные элементы вокальной техники	15
4. Певческое дыхание, его типы, методы развития	17
5. Звукообразование и звуковедение в певческом процессе	21
6. Артикуляция, дикция и орфоэпия в пении	27
7. Музыкальное интонирование в певческом процессе ..	34
8. Принцип художественности в исполнении вокальной музыки	37
Контрольные вопросы к разделу	39
Обязательная литература	40

Раздел II. Методика вокального обучения

1. Классификация певческих голосов. Методы определения типа голоса	41
2. Типичные недостатки в пении и методы их устранения	46
3. Содержание занятий по вокальной подготовке	48
4. Методика распевания голоса	49
5. Основные этапы разучивания вокальных произведений	53
6. Методы самостоятельной работы при разучивании вокальных произведений	56

7. Основные методы развития художественной выразительности певческого голоса	61
8. Принцип подбора педагогического репертуара	63
Контрольные вопросы к разделу	64
Обязательная литература	65
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ХОРМЕЙСТЕРОВ	66
Краткий перечень вокальной терминологии	84
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА	89
ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ	91
ПРИЛОЖЕНИЕ	93

Введение

К числу актуальных проблем профессионального образования в сфере вокально-хорового искусства относится развитие музыкально-исполнительской культуры руководителей хоровых коллективов. Для руководителя хора академического направления главным «инструментом» его музыкально-исполнительской деятельности является певческий голос. Отсюда возникает необходимость в профессиональном овладении вокальными навыками как участниками хора, так и руководителем-хормейстером. Особенность и сложность задач для дирижера-хормейстера, в отличие от педагога вокальных дисциплин, заключается в том, что, работая над вокальной техникой хора, он имеет дело не с одним певцом, а одновременно со многими и сталкивается с проблемой выработки единого звучания участников хорового коллектива, так как они часто владеют самыми различными приемами пения. Это является главным фактором для хорошего художественного исполнительства и звучания хора. Большую роль в этом играет тонко натренированный вокальный слух хормейстера. Чтобы голоса певцов сливались в общем звучании, хормейстеру требуется большая, настойчивая, повседневная и многолетняя работа над качеством вокального звучания хора, его высокой культурой.

Хормейстеру-руководителю хорового коллектива необходима достаточная осведомленность в вопросах теории вокального искусства, знание практического владения техническими приемами пения так же, как и певцу хора. Дирижер, не умеющий владеть собственным голосом, и плохо разбирающийся в теории и технике вокала, не знающий особенностей формирования того или иного голоса, рискует предъявить хору непосильные требования, что, конечно, ухудшит его звучание. Когда же дирижер хора в достаточной степени

владеет своим голосом, а это возможно при любом качестве голоса, ясно представляет всю технологию звукообразования, простыми и точными словами может сформулировать приемы, знает, где и как они производятся, а в дирижерской технике наряду с эмоциональной стороной имеется определенная вокальность, пластичность жеста, такой хормейстер имеет возможность довести качество исполнения музыкального произведения до высокого вокально-технического и художественного уровня, и звучание хора будет гармоничным, стройным и правильным.

Специально говорить о привитии вокально-хоровых навыков на занятиях «Вокальная подготовка» не приходится, так как все, что необходимо знать о вокальной технике обучающемуся вокальному искусству, в равной степени необходимо и для обучающегося хоровому искусству. Опыт и практика показали, что вокальная работа с хором может быть успешной лишь в результате пристального изучения сольной постановки голоса, так как основные технические и исполнительские требования, которые в процессе работы предъявляет педагог певцу-солисту, аналогичны требованиям и к артистам хора. В принципе техника звукообразования одинакова как для солиста, так и для певца, поющего в хоровом коллективе.

В учебные планы вузов культуры введена дисциплина «Вокальная подготовка», изучение которой тесно связано с такими дисциплинами, как «Хоровой класс», «Дирижерская практика», «Вокальный ансамбль», где реализуются певческие навыки студентов.

Обучение по дисциплине «Вокальная подготовка» в рамках освоения программы бакалавриата длится 2,5 года. Программа обучения дирижеров-хормейстеров вокальному мастерству и методике вокального обучения ограничена по времени, поэтому впоследствии хормейстерам приходится восполнять и совершенствовать свои знания и умения в этой важнейшей области после окончания вуза.

Овладение дисциплиной «Вокальная подготовка» развивает певческую культуру студентов в процессе изучения и исполнения вокального репертуара, воспитывает у студентов профессиональный интерес к вокальному искусству, помогает постигать основные элементы вокальной культуры, развивает вокально-технические и художественно-исполнительские навыки в сольном и ансамблевом пении, изучает лучшие образцы вокальной музыки различных стилей и жанров.

Особенность дисциплины «Вокальная подготовка» состоит в том, что исполнительские принципы изучаются в процессе практического освоения музыкального материала при исполнении вокальных произведений. Постепенное и последовательное обучение студентов на разнообразном музыкально-стилистическом материале способствует развитию их музыкального кругозора, воспитанию высокого художественного вкуса; расширению исполнительских знаний, умений и навыков.

Программой предмета предусмотрено проведение индивидуальных занятий, на которых желательно присутствие и других студентов класса для наблюдения за работой преподавателя и студента.

Особое место в освоении вокальными навыками отводится самостоятельной работе студентов, предполагающей анализ вокального произведения, выучивание текста наизусть, отработку отдельных вокально-технических приемов исполнения, развитие самоконтроля при пении. Задача преподавателя сформировать у студентов навыки самостоятельной работы, которые помогут освоить вокальную технику и вызовут интерес к вокальному искусству. Полученные знания и навыки будут важны и в учебной работе, и в последующей профессиональной деятельности. Одним из важных моментов в работе со студентами на уроках «Вокальная подготовка» и занятиях хорового коллектива является то, что перед певцом хора встает проблема приобретения навыка пения в ансамбле, где необходимо слия-

ние голосов, нивелирование звука, умение слышать не только себя, но и коллег по партии, пение по дирижерскому жесту. Поэтому целесообразно использование в процессе обучения на занятиях по вокальной подготовке малых музыкальных исполнительских форм: дуэтов, трио, квартетов.

Одним из важнейших моментов обучения пению является выбор вокального репертуара с целью развития динамической выразительности голоса. Основной принцип — необходимость руководствоваться индивидуальными особенностями студентов, их вокальными и музыкальными способностями. Общими требованиями в выборе репертуара являются доступность, художественная ценность произведений, жанрово-стилистическое разнообразие. Каждое произведение должно быть подобранным с определенной целью, задачами овладения теми или иными певческими навыками.

В результате изучения курса «Вокальная подготовка», студенты должны знать основные вокально-исполнительские принципы в певческом процессе, овладеть вокальными навыками правильного певческого звукообразования, уметь определять типы певческих голосов, качество певческого звука и самостоятельно распеваться при помощи упражнений и претворять знания при исполнении вокальных произведений.

Все педагогические методы, приемы, используемые при освоении дисциплины «Вокальная подготовка», должны быть нацелены на воспитание определенных вокально-исполнительских навыков, а именно:

1. Владение певческим дыханием.
2. Владение опорой звука.
3. Владение динамикой звука.
4. Владение работой резонаторов.
5. Владение работой артикуляционного аппарата.
6. Владение навыком эмоционального выразительного пения.
7. Владение высокой позицией звука.
8. Владение кантиленой.

9. Владение тембром голоса.

Курс дисциплины «Вокальная подготовка» направлена на освоение и завершение вокального обучения студентов, и понимая, что для квалифицированных специалистов важное значение имеет информационное обеспечение о методике вокальной работы, в структуру учебно-методического пособия, помимо главного раздела: «Вокальная подготовка», включен раздел «Методика вокального обучения». Знание вокальной методики даст возможность дирижеру-хормейстеру выработать единую академическую манеру пения у каждого из певцов хора, а также хорового коллектива в целом. Пособие завершается приложением с вокальными упражнениями для самостоятельного распевания голоса студентом.

Данная работа не претендует на исчерпывающее освещение вопросов. В ней лишь делается попытка изложить основы вокальной методики и наметить некоторые возможные пути вокального воспитания дирижеров-хормейстеров и певцов хора.

Раздел I. Вокальная подготовка

1. Общие сведения о строении и работе голосового аппарата

«Человеческий голос является результатом координированной работы всего голосового аппарата», писал Мануэль Гарсиа — крупнейший педагог XIX века [10, с. 20–21]. Когда говорится о голосе как музыкальном инструменте, корпусом которого является сам человек, то к вокальному аппарату можно смело причислить все тело от лобных пазух и других пустот в черепе до нижних мышц живота, участвующих в правильном певческом дыхании. Без знания работы голосового аппарата невозможно овладение «Вокальной подготовки».

Голосовой аппарат состоит из 3 основных частей:

1. Органы дыхания.

2. Гортань.

3. Надставная трубка.

Органы дыхания находятся внутри грудной клетки и состоят из легких, бронхов, бронхиол, альвеол и диафрагмы.

Легкие состоят из легочных мешков, покрытых плотной слизистой оболочкой — плеврой.

Трахея представляет собой трубку, состоящую из 11–12 хрящевых колец, открытых сзади, разделяется на 2 крупных бронха, бронхи делятся на более мелкие ветви-бронхиолы.

Диафрагма — плотная мышца, разделяющая грудную полость от брюшной, находится в основании грудной клетки. Диафрагма регулирует скорость истечения воздуха и подсвязочное давление при образовании звуков, влияющее на силу голоса. Работа дыхательных органов связана не только с газообменом крови, снабжением ее кислородом, но и с образованием голоса.

Гортань — главная звукообразующая часть голосового аппарата, расположенная по средней линии шеи, теснейшим образом связана с дыхательной функцией. Она выполняет тройную функцию: дыхательную, защитную и голосовую.

Главным источником звука являются внутренние, главные мышцы гортани — голосовые складки. Это две плотные мышцы, представляющие собой сложные образования. Толщу голосовых связок образуют голосовые, вокальные мышцы, которые состоят из мышечных волокон. Голосовые связки могут смыкаться и размыкаться, вибрировать своими частями, благодаря чему и создается голос. Мышечная работа гортани управляется при помощи нижнегортанного и верхнегортанного нервов. Работа голосовых складок имеет произвольно-непроизвольное управление, как и дыхание. Вся внутренняя сторона гортани выстлана слизистой — мерцающим эпителием.

Л. Б. Дмитриев пишет: «Голосообразование происходит сложным путем. Практически важно понимать,

что в голосовой щели рождаются высота, сила и исходный тембр певческого голоса и что в этом процессе участвуют не только внутренние мышцы гортани, заведующие вибрационной деятельностью голосовых складок, но и дыхание. Надо помнить также, что на работу голосовой щели оказывает большое влияние импеданс, образуемый системой полостей надставной трубки. Все эти факторы позволяют воздействовать на голосовую щель, то есть организовывать ее работу в нужном направлении, менять характер ее смыканий» [12, с. 430].

Надставная трубка включает в себя все, что находится выше голосовых складок: надглоточную резонаторную трубку, состоящую из преддверия гортани, предрупорной камеры, глотку, ротовую полость, мягкое небо, твердое небо, маленький язычок, язык, губы, небные дужки, небные миндалины. Глотка, ротовая полость — верхний отдел гортани — являются подвижными резонаторами, так как могут менять свою форму и объем при зевке, при произнесении гласных и при образовании импеданса. От строения твердого и мягкого неба зависит вокальное звучание голоса. Благоприятно влияют на звукообразование малая протяженность мягкого неба и большая твердого неба. При этом легче фонироваться высокие тоны и наблюдается большая выносливость голоса. Верхняя часть надставной трубы — лобная и носовые пазухи, гайморовы полости, носоглотка — считаются головным резонатором. Все придаточные полости носа выстланы слизистой — мерцающим эпителием.

Ротоглоточный канал, являясь образователем речи, вместе с головным резонатором влияет на исходный тембр голоса.

Работу органов голосообразования нельзя рассматривать вне связи с центральной нервной системой, которая организует их функции в единый певческий процесс

2. Гигиена и режим певческого голоса

Весь процесс занятий по вокалу должен преследовать важную цель: сохранение здоровья голосового аппарата, сохранение певческого долголетия. Для этого необходимо создать следующие условия:

1. Правильная вокально-исполнительская техника, которая складывается из приобретения и упрочнения вокально-технических и исполнительских навыков.

2. Соблюдение режима и гигиены певца.

- Исполнение посильного репертуара по диапазону, тесситуре, без злоупотребления высоких нот, исключая форсирование звука и пение произведений, предназначенных для другого типа голоса.

- Соблюдение регулярности и умеренности голосовой нагрузки.

- Распределение правильной голосовой нагрузки в течение дня /не более 3-х часов, не более 10–12 часов в неделю.

- Воспитание выносливости голоса разумным подбором упражнений и репертуара.

- Разучивание вокальной партии при помощи мысленного пения, которое хорошо воспитывает вокальный и музыкальный слух, память и предупреждает усталость голоса.

- Исключение громких и длинных разговоров, особенно на улице в холодную погоду после большой голосовой нагрузки.

- Организация хорошего рабочего настроения в классе, а также чистоты и порядка в помещении.

- Соблюдение профилактики заболеваний голосового аппарата.

- Отказ от вредных привычек.

3. Исключение перед пением бани, сауны, разогревающих процедур.

4. Перед пением противопоказаны некоторые продукты: мороженое, семечки, орехи, шоколад, охлажденные напитки.

5. Не допускать влияния вредной окружающей среды: пыль, испарения, смог, дым, которые могут повлиять на мышечную ткань голосовых связок.

Певец сам является музыкальным инструментом. Голос хорошо звучит тогда, когда человек здоров. Поэтому певец в жизни должен придерживаться определенного режима. Прежде всего, следует беречь нервную систему, избегая стрессы и утомления. В режим дня должны включаться физическая нагрузка, прогулки, неумотительный спорт, витаминизация организма, зарядка и водные процедуры, хороший сон.

Не секрет, что пение в хоре накладывает свой отпечаток на вокальный аппарат. Долгий и с большими голосовыми затратами репетиционный процесс, подчинение голоса звучанию партий, нивелирование тембра голоса, форсирование или наоборот пение без дыхания длительное время, неправильный подход к определению голосов в хоре хормейстером, когда используется голос не по его тембровому окрасу, знанию переходных нот, возможностей голоса, а по диапазону голоса и наличию ярких нот, которые могут быть полезны для звучания в партиях хора — все эти трудности решаются только освоением практических основ вокального мастерства, методами работы с различными голосами. Эти знания помогают справляться с огромными нагрузками, многочисленными концертами. Голосовой аппарат постоянно находится в тренинге и меньше устает.

3. Основные элементы вокальной техники

Как участник хорового коллектива, так и солист, в одинаковой степени должны владеть всеми возможными техническими приемами, присущими вокальному исполнительству. Вокальная техника — оснащенность голоса, без которого невозможно высокохудожественное исполнение вокальных произведений различных стилей и эпох. Она становится неотъемлемой частью голоса и должна быть доведена до автоматизма и совер-

шенства и становится средством для передачи образа произведения, его идеи. Слушателю должно казаться, что легкость и непринужденность исполнения естественна и никакой техники нет. И только сам исполнитель знает, что простота, являющаяся результатом мастерства, добывается через освоение всего комплекса вокально-технических приемов. Маэстро Умберто Мазетти — великий итальянский педагог, воспитавший плеяду русских певцов: А. Преображенский, С. Стрельцов, А. Нежданова, В. Барсов, А. Александров (композитор и организатор ансамбля песни и пляски Советской армии), ставил перед певцами серьезные требования в области эмоционального и артистического воплощения. Он также считал, что публика не должна видеть «черновой вокальной работы». Необходимость владения максимумом технических вокальных приемов относится ко всем типам голосов от баса до колоратурного сопрано. Певец направляет внимание на координированную, взаимосвязанную работу всех компонентов голосового аппарата, для этого применяются разнообразные технические приемы: мышечные, слуховые, фонационные. На формирование вокально-технических навыков большое влияние оказывает анатомия строения голосового аппарата и отношение поющего к обучению: желание, интерес и настойчивость.

Основными элементами вокальной техники являются: певческая установка: правильный вдох и его фиксация — вдыхательная установка, являющаяся фоном, на котором осуществляется певческое голосообразование: певческое дыхание, звукообразование, звуковедение, владение регистрами на основе смешанного голосообразования, четкая дикция, чистота интонирования, точность атаки звука, выявление «тянущегося» звука с определенным тембровым окрасом, выравнивание пестроты произношения гласных звуков и регистровое выравнивание голоса.

Певческая установка — правильное положение корпуса при пении, спины, ног и головы. Оно должно быть

как можно более естественным. Видами певческой установки считаются пение в положении сидя, пение стоя. Положение сидя используется при пении в хоре, при длинных репетициях, в вокальном исполнении не используется. При положении сидя корпус должен быть прямой, руки свободно лежат на коленях, ноги под прямым углом на полу, голова приподнята. Недопустимо сгорбленное наклонное положение корпуса, сидя «нога на ногу», так как диафрагма оказывается сдавленной, зажатой, пропадает активность дыхания, теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. При положении стоя, поющий должен иметь прямой корпус, с устойчивой опорой на двух ногах, чтобы извлекаемому звуку ничто не мешало, без вытягивания шеи и поднятия головы на высоких нотах, со свободно опущенными руками. Даже поднятый подбородок вверх может стать причиной зажатого звука, так же как и низко опущенный подбородок, ограничивающий движение челюсти может отрицательно влиять на качество звука. Мускулатура лица при пении должна быть свободной, рот и подбородок расслабленными. Правильная певческая осанка важна не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения влияния ее на фонацию, на певческое дыхание, она мобилизует мышцы голосового аппарата на выполнение певческих функций. Для певца очень важно внутреннее состояние при пении: собранность, сосредоточенность, творческое настроение на певческий процесс.

4. Певческое дыхание, его типы, методы развития

Певческое дыхание — это особая приспособительная деятельность системы дыхания. Певческий голос тесно связан с одновременной работой дыхательных органов. «При голосообразовании воздух поступает восходящей струей через бронхи и трахею в гортань, где он озвучивается. В работе голосового аппарата можно различить две функции: функцию образования звука

голоса, выполняемую комплексом гортань — дыхание, и функцию трансформации этого звука, выполняемую артикуляционным аппаратом. Гортань и дыхание в результате своей работы образуют звук певческого голоса определенной высоты, силы и, частично, тембра. Здесь рождаются основные отличительные качества певческого голоса, его вибрато, металлический, звонкий оттенок, высокая певческая форманта...» [12, с. 367–382].

Певец, приспособляясь в пении к особым задачам певческого голосообразования, ищет наилучшую дыхательную поддержку.

Различаются следующие типы дыхания:

1. Ключичное — дыхание, во время которого при вдохе втягивается живот, а верхняя часть грудной клетки, ключицы и плечи заметно поднимаются.

2. Нижнереберное, диафрагмальное дыхание/костно-абдоминальное.

Этот тип дыхания наиболее распространен. Им пользуется большинство певцов. Оно наиболее рационально. При этом типе дыхания грудная клетка и диафрагма активно включены в работу, при вдохе, вместе с расширением грудной клетки, живот также несколько подается вперед. Это дыхание называют смешанным.

3. Высокое грудное дыхание/костальное, реберное. Во время вдоха диафрагма участия не принимает, живот втягивается, гортань занимает более высокое положение. Этим дыханием пользовались певцы старой вокальной школы, особенно при исполнении колоратур. В современной вокальной школе он может использоваться при исполнении произведений в быстром темпе при отсутствии пауз, очень коротких пауз, а также в длинных фразах.

4. Брюшное дыхание. При этом типе дыхания грудная клетка остается почти неподвижной, а живот несколько выпячивается вперед. Заметны движения нижней части живота, поднимается мягкое небо и образуются зевок, сильно опускается гортань. Звук становится более глубоким и объемным.

Научные исследования показывают, что чистых типов дыхания в пении практически не существует, что все певцы в пении пользуются смешанным типом дыхания с большим или меньшим включением той или иной части дыхательного аппарата. Главное в певческом дыхании — принцип дыхания: как брать, сколько, как задерживать, распределять и опирать, а также хорошо скоординированная работа дыхательных органов — гортани и надставной трубки. Опора дыхания — это упругость, плавность, ровность фонационного выдоха, образующегося при активной работе мышц диафрагмы, брюшного пресса. Овладение певческим дыханием помогает певцу найти правильное активное состояние всего организма, в том числе, и голосового аппарата. Поэтому обучение пению и начинается с обучения певческому дыханию.

Отсюда вытекает важная задача — «поставить» голос на дыхание. Работа над привитием навыка правильного певческого дыхания имеет важнейшее значение в вокально-хоровом искусстве. От правильного дыхания зависит красота и чистота звука, выразительность пения. Основное правило певческого дыхания — владение выдохом, что значит петь на удержанном дыхании (опора). Равномерное расходование дыхания зависит от правильного вдоха, который должен быть быстрым и бесшумным, активным. Прием дыхания зависит от характера музыки произведений. Характер певческого дыхания подчинен фразировке, паузам, темпам, характеру вокальных произведений. Так, например, произведения бодрые, маршевые, быстрые, с короткими паузами, требуют короткого вдоха через нос и рот одновременно, а произведения плавные, медленные, протяжные требуют более спокойного вдоха через нос, не позднее чем за полтакта от вступления, с обязательной фиксацией положения вдоха и подкреплением звука дыханием до конца фразы. Полное подчинение вдоха воле поющего, вырабатывается в процессе тренировки дыхания. Вовремя взятое дыхание помогает художе-

ственно-выразительному исполнению.

Нельзя путать понятие «опоры звука» и «опоры дыхания». Эти понятия взаимосвязаны и взаимозависимы, но не одно и то же.

Опора дыхания является составной частью певческой опоры. Опора певческого звука — результат правильно организованного дыхания, с активной работой мышц брюшного пресса и диафрагмы, согласованной работы всех частей голосового аппарата. Взаимодействие дыхания с работой голосовых складок создает определенную опору звука. Когда звук обретает опору, петь становится легче, напряжение с гортани снимается, голосообразование становится свободным, голос становится наиболее полетным, звучным, собранным, округлым, тембрально разнообразным и выразительным. Перебор дыхания не дает нужной опоры звука, звук становится грузным, форсированным.

В практике профессионального пения требуется различный характер вдоха, медленный и быстрый, глубокий и короткий, поверхностный. Правильный короткий вдох дается труднее.

При пении в хоре и сольном исполнении, конечно же есть отличия, и это отличие касается отношения к дыханию. В хоре используется цепное дыхание и по руке дирижера, а в сольном пении дыхание берется в паузах, по окончании фразы, предложения, там, где имеются знаки препинания или когда по логике текста предполагается цезуры.

Для развития певческого дыхания используются следующие методы:

- Дыхательные упражнения вне пения (дыхательная гимнастика).
- Применение специального комплекса вокальных упражнений в распевании.
- Самоконтроль певца.

Существует ряд приемов отработки певческого дыхания.

1. Перед взятием вдоха расправить грудную клетку,

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru