МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Тематический урок

«Исполнительский язык музыки»

Подготовила и провела:

преподаватель

вокально-хорового отделения

Курьянова И.В.

24.11.2022 г.

Цель: Совершенствовать технику владения голосовым аппаратом.

Задача: 1. Формировать уникальный индивидуальный стиль исполнителя.

2. Совершенствовать музыкально-образную сферу конкретного

исполнителя.

Озвучить слово – ещё не значит донести его до слушателя и зрителя.

Мало проиллюстрировать слово звуком, надо найти то смысловое наполнение, которое в нём скрыто. Чтобы освоить музыкально – эмоциональный язык исполнительского материала, необходимо использовать схему анализа музыкального произведения.

Средства музыкальной выразительности создают музыкальный образ, который даёт необходимый объём оттенков ощущений, разнообразие чувств и эмоциональную одухотворённость. Развитие умения и мастерства должно опираться на вдохновение и интуицию. Такой эмоционально – интеллектуальный посыл пробуждает характер, манеру, чувства, самовыражение сценического образа.

Вы можете общаться с голосом, как с музыкальным инструментом, но только голос, наполненный внутренним состоянием искренности и переживанием искренних человеческих чувств, сможет растрогать слушателя до глубины души.

Эмоциональный энергетический посыл голоса, наполненный и окрашенный глубоким внутренним содержанием, доставляет энергетическое удовольствие слушателям и духовное удовлетворение исполнителю – вокалисту.

Динамика в музыке

С огромным сожалением могу констатировать тенденцию исполнения эстрадной музыки без динамических нюансов, практически ровным звуком на форте. Эта пагубная привычка негативно сказывается на восприятии музыки в целом слушателями и создаёт неверное представление о пении, как об искусстве. Многим кажется, что чем громче кричит певец, тем сильнее его голос. Начинающие вокалисты копируют кумиров и пытаются исполнять высокие ноты в произведении не вокальной техникой, а силой давления на переднюю стенку гортани и голосовые складки. Эти попытки часто заканчиваются срывом голоса, узлами и кровоподтёками связочного голосового аппарата, сипотой или расщеплением складок на всю оставшуюся жизнь, что не позволит плотно смыкать голосовые тонкие связки и приведёт горе-певца на операционный стол к фониатру.

Вокалистам нельзя утрачивать такое важное понятие в музыке, как культура звука. Невозможно представить классическое произведение инструментального характера без нюансировки, не произойдёт развития, не будет драматургического и эмоционального звучания. Если у вас нет piano, то не будет и forte. Эстрадной музыке необходимо вернуть все красоты музыкальной палитры звука, каждое произведение должно иметь развитие, кульминацию, каденцию, рефрены без копирования файлов на студии, правильную форму, богатую нюансами фактуры вокализации, культуру подачи звука, верную стилевую подачу и яркую динамику звуковедения. Необходимо помнить, что вокалист – это инструмент и исполнитель одновременно. Эти понятия неотделимы, и музыкальное классическое образование необходимо каждому вокалисту! Очень полезно освоить игру на каком-либо музыкальном инструменте, чтобы почувствовать вибрацию звука, передать свою энергию инструмента и услышать отклик его под пальцами или у губ исполнителя. Игра на музыкальном инструменте развивает ритмическое и инструментальное мышление, мелкую моторику человеческого организма, творческое мышление, фантазию и усидчивость. Вокалист начинает воспринимать песню, как полноценное музыкальное произведение, а не развлечение для караоке. Японское изобретение караоке-пения для снятия стресса и психологического напряжения – гениально.

Занимаясь вокалом, необходимо помнить, что вы – творец музыки, а не робот в системе бездушной машины. Ваша задача – пробудить чувства и эмоции других людей, поделиться своими знаниями или рассказать историю, заставить слушателя сопереживать вам. Требуется вокальное исполнительское мастерство, которое формируется из различных навыков и техник, знаний и духовного восприятия музыки и слова.

Через голос мы выражаем себя, исполнитель воплощает слова и музыку вокального произведения, творчески дополняя индивидуальными средствами выразительности. Именно он доносит до слушателя своим исполнением идею композитора и поэта. «Каждым звуком, каждым движением выражай что-либо, выражай чувство полно и искренне». Педагог Д. Огороднов, давал следующие установки: «Голосом вырази свою доброту, выражай её свободно, непринуждённо, в звуке выражай своё чувство, возглашай, утверждай доброе, вечное, как своё достоинство, как самого себя, любуйся нежностью и искренностью звучания, ищи их в звуке голоса, старайся возвыситься над собой, вложи волю преодолеть самого себя, затаив в себе чувство радости». Прежде чем петь, подумай, что композитор хотел сказать этой музыкой людям и как это расскажешь ты.

В каждом ученике надо выявить самые лучшие его физические и человеческие качества. В контакте с ним с первых минут общения необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого ученика, для его окружения, а также необходимость их в творческом процессе.

Но как подвести поющего к осознанию певческого процесса, если голос – это инструмент, и надо не только овладеть им, но и расширить познания о нём. Поэтому у каждого певца должен нарабатываться свой опыт овладения голосом. Певец овладевает своим инструментом через определённые, известные только вокалистам, ощущения за счёт внутреннего вокального слуха.

Вокалисту тренировать артикуляционный аппарат необходимо ежедневно. Научиться управлять своими мышцами ротовой полости, губ, языка и включать их в работу так же легко, как вы управляете другими мышцами своего тела. Очень важна при пении демонстрация зубов, т.к. зубы являются одним из главных и ярких резонаторов голосового аппарата.

Упражнение «Зевок»

Откройте рот как можно шире, вдохните, на вдохе зевните, сосредоточьтесь на положении корня языка, постарайтесь почувствовать его и опустить вниз, задержите это положение на одном длинном выдохе, повторять упражнение 3 – 5 раз. С каждым разом ваш выдох должен становиться более долгим.

Упражнение «Улыбка»

Принять спокойное естественное положение губ. Мышцами щёк поднять верхнюю губу в лёгкой улыбке, так, чтобы были видны клыки ваших зубов. Задержите это положение на несколько секунд, затем расслабьтесь. Упражнение повторить 8 – 10 раз. При выполнении этого упражнения нижняя челюсть должна оставаться неподвижна, но свободна.

Упражнение «Демонстрация нижних зубов»

Слегка улыбнитесь, показывая верхние зубы, зафиксируйте это положение, а затем опускайте нижнюю губу, растягивая её и демонстрируя нижние зубы. Задержите это положение на несколько секунд, затем расслабьте нижнюю губу. Улыбка остаётся зафиксирована и естественна. Повторите это упражнение 8 – 10 раз.

Упражнение «Зевок + улыбка с демонстрацией верхних зубов»

Широко откройте рот, зевните и опустите корень языка как в первом упражнении. Зафиксируйте это положение до конца упражнения. Приподнимите верхнюю губу так, чтобы были видны клыки. Задержите улыбку на несколько секунд, затем расслабьте её. Упражнение повторить 8 – 10 раз.

Упражнение «Зевок + улыбка с демонстрацией нижних зубов»

Широко откройте рот, зевните и опустите корень языка как в первом упражнении. Зафиксируйте это положение до конца упражнения. Опустите нижнюю губу и покажите нижние зубы. Задержите это положение на несколько секунд, затем расслабьте нижнюю губу. Упражнение повторить 8 – 10 раз.

Упражнение «Вокальная позиция»

Широко откройте рот, зевните и опустите корень языка как в первом упражнении. Улыбнитесь так, чтобы были видны клыки ваших верхних зубов. Ваша улыбка должна быть максимально широкой. Зафиксируйте это положение до конца упражнения. Опускайте нижнюю губу, демонстрируя нижние зубы, задержите это положение на несколько секунд, затем расслабьте нижнюю губу. Упражнение повторить 8 – 10 раз.

Упражнение «Работа нижней челюсти»

Широко откройте рот, зевните и опустите корень языка как в первом упражнении, улыбнитесь, демонстрируя верхние и нижние зубы. Зафиксируйте это положение до конца упражнения. Выдвигайте нижнюю челюсть вперёд, натягивая жевательные мышцы, аккуратно растягивая их. Задерживайте это положение на несколько секунд. Упражнение повторить 8 – 10 раз.

Все эти упражнения в совокупности способствуют образованию полного вокального раструба.

Несколько упражнений на дыхание

«Работа брюшного пресса в певческом дыхании»

Развивает абдоминальное дыхание, укрепляет мышцы брюшной области, улучшает эластичность диафрагмы. Выполняется на одном дыхании.

Принять горизонтальное положение, вытянуть руки вдоль туловища, сделать естественный вдох, глубоки выдох. Затем задержать дыхание и произвести плавное сгибание корпуса до вертикального положения, одновременно выдыхая воздух через собранные губы равными порциями на каждое сгибание. Равномерно распределить дыхание от начала и до упражнения. Начинайте это упражнение с трёх выдохов, после нескольких тренировок выполняйте пять выдохов и со временем дойдите до семи. Количество повторений от 5 до 10 раз.

«Дыхание дайверов»

Это упражнение используют дайверы для увеличения объёма

грудной клетки и эластичности диафрагмы.

Упражнение выполняется стоя. Наполните лёгкие максимальным количеством воздуха, несколькими короткими глубокими вдохами до предела. Задержите дыхание. Поднимите прямые руки над головой и выполните по одному наклону в разные стороны. Опустите руки и выдохните. Это упражнение повторить 3 – 5 раз.

«Атака вдоха»

Это упражнение тренирует атаку вдоха, эластичность диафрагмы

и мышцы брюшной области.

На начальном этапе упражнение выполнять лучше лёжа, а затем стоя.

Примите исходное положение (лёжа или стоя), глубоко вдохните. Выталкивайте короткими, резкими выдохами воздух из лёгких атакой в диафрагму и мышцами брюшной полости, пока воздух не закончится. При выполнении этого упражнения следите за тем, чтобы мышцы пресса сохраняли приятное напряжение. Повторить это упражнение 5 – 7 раз. Между повторениями сделайте спокойный вдох и выдох несколько раз, чтобы насытить кровь кислородом.

«Контроль вдоха»

Это упражнение развивает эластичность и упругость диафрагмы,

Реальный контроль над ней.

Упражнение выполняется стоя. Сделайте глубокий вдох, непрерывно и экономно выдыхайте с контролем по секундомеру. Затем сделайте резкий толчок в диафрагму для полного освобождения лёгких и бронхов и вытолкните оставшийся воздух несколькими короткими выдохами. Упражнение выполняется на одном дыхании. Повторите это упражнение 3 – 5 раз.

Познакомившись с учеником, нужно правильно определить принадлежность его голоса, его музыкальную и вокальную подготовленность. Уделить особое внимание подбору упражнений и вокализов. Приступая к работе над художественным произведением нужно вместе с учеником его внимательно проанализировать: изучить нотный и словесный текст, форму, стиль произведения. Начинающему ученику не следует давать объёмное произведение с большим количеством широких интервалов. Надо учитывать, что чаще всего именно те произведения, которые «на слуху», труднее всего выучить без ошибок. Если произведение совсем незнакомо ученику, то нужно, чтобы он прослушал его в фортепианном или вокальном исполнении. Попутно следует узнать: какие произведения данного автора знакомы ученику и, что он знает об авторе сочинения. Знакомство с эпохой, в которой жил композитор, и с его творчеством подскажет стиль исполнения. Природные способности и недостатки ученика делают процесс подбора репертуара творческим. Каждый педагог должен хорошо знать существующий вокальный репертуар и уметь выбрать из него то, что наиболее полезно ученику на данном этапе развития. Перед преподавателем стоит задача: не только научить вокальной технике, развить музыкальность и исполнительские данные, но и воспитать у начинающего певца высокую музыкально - исполнительскую культуру.

Обобщая всё вышесказанное, приходим к выводу,

что преподавателю необходимо:

1. Учить слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу.

2. Находить методы и приёмы, снимающие мышечные и психологические зажимы.

3. Воспитывать вокальные ощущения, превращая их в необходимые навыки.

Используемая литература:

1. Н.Б. Гонтаренко. Секреты вокального мастерства. Ростов-на-Дону, 2006.

2. Л.А. Манжос. Постановка детского голоса. Донецк, 1996.

3. Е. Малинина. Вокальное воспитание детей. Ленинград, 1967.

4. О.А. Донская. Найди свой голос. Москва, 2019.

5. Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с ф-п. М., 1960.

6. Абт Ф. Практическая школа пения. М., 1923.

7. Ваккаи Н. Практическая школа пения. Спб., изд. Стелловской.

8. Варламов А. Полная школа пения. Ч. 2 и 3. Вокализы. М.,1963.

9. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., 1951.

10. Гречанинов А. Школа пения М.,1937.

11. Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий для высокого голоса в сопровождении ф-п. Ч. 1-4. М., 1964-1966, 1987.

12. Конконе Дж. 15 вокализов для сопрано и меццо-сопрано. М., 1924.

13. Конконе Дж. 25 уроков пения для среднего голоса. М., 1934.

14. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано. М., 1936.

15. Мирзоева М. Вокализы. М., 1975.

16. Панофка Г. 12 артистических вокализов. Для сопрано и меццо-сопрано. М., 1926.

17. Панофка Г. Искусство пения. 24 вокализа для сопрано, меццо-сопрано или тенора. М., 1961.

18. Померанцева О. Вокализы русских и советских композиторов для сопрано в сопровождении ф-п. М.,1965.

19. Раков Н. Десять вокализов. Для сопрано. М.,1952.

20. Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М.,1950.

21. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М.,1950.