

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский колледж культуры»

Харченко И.В.

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКОГО
ГОЛОСА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА**

Методическое пособие

Ростов-на-Дону
2019

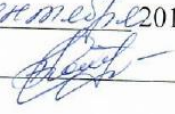
ББК 74.4

Харченко, И.В. Особенности развития певческого голоса, совершенствование культуры исполнительского мастерства / И.В. Харченко. – Ростов н/Д: ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры», 2019. – 24 с.

Методическое пособие разработано на основе ФГОС СПО для специальностей образовательных учреждений культуры и искусства, программы подготовки которых содержат учебную дисциплину «Вокал», и предназначено для использования преподавателями и студентами в учебном процессе.

Методическое пособие рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии организации культурно-досуговой деятельности ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

(протокол № 2 от «10» сентября 2019 г.)

Председатель комиссии: Т.С. Колтунова

Методическое пособие утверждено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на заседании методического совета

(протокол № 1 от «05» сентября 2019 г.)

Заместитель директора по методической работе: А.В. Айдинян

Рецензенты:

Колтунова Татьяна Сергеевна, председатель предметно-цикловой комиссии организации культурно-досуговой деятельности, преподаватель ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

Шорлуян Татьяна Владиславовна, профессор кафедры сольного пения ФГБОУ ВО РГК им. С.В. Рахманинова.

Рецензия
на методическое пособие по дисциплине «Вокал»
«Особенности развития певческого голоса, совершенствование
культуры исполнительского мастерства»

автора-составителя — И.В. Харченко, преподавателя ГБПОУ РО
«Ростовский колледж культуры»

Представленное к рецензированию методическое пособие основано на большом практическом опыте работы автора и предназначено для средних профессиональных учебных заведений (колледжей) культуры. Важнейшей задачей повышения качества обучения пению является ознакомление обучающихся с основами вокальной педагогики, без которой невозможно формирование будущего руководителя творческого коллектива, певца и педагога. В данной работе представлены к изучению такие темы, как характеристика певческого звука, роль слуха и его развитие, работа над ровностью звучания голоса в разных регистрах. Большое внимание автор уделяет выработке певческого вибрато, развитию техники беглости и кантилены, а также развитию диапазона голоса. Изучение студентами таких тем, как особенности развития детского голоса, совершенствование культуры исполнительского мастерства, работа с аппаратурой и микрофонами дает возможность расширить кругозор обучающихся, повысить их культурный и интеллектуальный уровень, расширить их представление о работе в различных направлениях вокального искусства, как сольного, так и ансамблевого.

Рецензируемая работа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, свидетельствует о высоком профессиональном мастерстве автора и может быть рекомендована для изучения в средних образовательных учреждениях подобного профиля.

Профессор кафедры сольного пения
ФГБОУ ВО РГК им. С.В. Рахманинова

Т.В. Шорлуян

Рецензия
на методическое пособие по учебной дисциплине «Вокал»
«Особенности развития певческого голоса, совершенствование
культуры исполнительского мастерства»

автора-составителя — И.В. Харченко, преподавателя ГБПОУ РО
«Ростовский колледж культуры»

Представленная к рецензированию работа основана на большом практическом опыте работы преподавателя в колледже и предназначена для студентов очной и заочной формы обучения. Важнейшей задачей повышения качества обучения пению является ознакомление обучающихся с основами вокально-хоровой педагогики, с уникальностью и свойствами певческого голоса, строением голосового аппарата и анатомией дыхательных органов. Изучение таких тем, как классификация голосов, артикуляционный аппарат певца и вокальная речь дает возможность предотвратить многие заболевания голосового аппарата как в период обучения, так и в дальнейшей трудовой деятельности. Эта работа будет полезна тем студентам, чья будущая профессия связана с театральным искусством, организаторской и педагогической деятельностью, так как речевой голос также, как и певческий, подвержен различным нагрузкам, и качество его звучания зависит от правильного использования голосового аппарата во время речи.

Важнейшим достоинством этой работы является ясность и доступность изложения, работа написана грамотно, хорошим профессиональным языком.

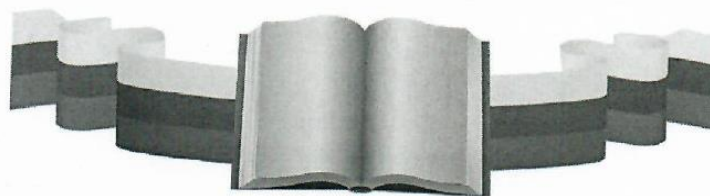
На основании вышеизложенного считаю целесообразным рекомендовать данное учебно-методическое пособие к использованию в образовательном процессе.

Председатель предметно-цикловой комиссии
организации культурно-досуговой деятельности,
преподаватель высшей квалификационной категории
ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

 Т.С. Колтунова

Т.С. Колтуновой
ОТДЕЛА
КОЛТУНОВА

ДИПЛОМ

награждается

Харченко Ирина Владимировна

Преподаватель

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж культуры"

Победитель (I место)

Всероссийский творческий конкурс

"Горизонты педагогики" <http://pedgorizont.ru>

Номинация: "Творческие и методические работы педагогов"

Работа: "Особенности развития певческого голоса, совершенствование культуры исполнительского мастерства"

Дата поступления работы на конкурс: 10-02-2019

Номер диплома: GPK-314333

Директор учебного центра

Хаустова Н.А. Хаустова Н.А.

Организатор: Учебный центр Натальи Хаустовой
Лицензия на образовательную деятельность № 909 от 13.08.2014 г., серия 45Л01 № 0000092

Pedgorizont.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Профессиональная гигиена голоса и режим певца.....	5
Глава 2. Строение и работа голосового аппарата.....	8
Глава 3. Классификация голосов и работа резонаторов	12
Глава 4. Диапазон голоса и его развитие	15
Глава 5. Характеристика певческого звука	18
Глава 6. Роль слуха и его развитие	20
Глава 7. Особенности развития детского голоса	22
Глава 8. Артикуляционный аппарат певца и вокальная речь	24
Глава 9. Развитие навыков самостоятельной работы	26
Заключение.....	28
Список использованных источников.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие «Особенности развития певческого голоса, совершенствование культуры исполнительского мастерства» предназначено для студентов очной и заочной форм обучения, изучающих учебную дисциплину «Вокал» по программам подготовки специалистов среднего звена в сфере культуры и искусства.

Цель этого пособия – дать учащимся основные теоретические понятия о строении голосового аппарата певца, различных типах дыхания, профессиональной гигиене голоса, режиме певца, о развитии определенных навыков голосообразования и голосоведения и помочь учащимся в практическом применении этих знаний в их обучении и дальнейшей творческой работе. Данный методический материал посвящен изучению проблем сохранения здорового голосового аппарата, качественного, профессионального звучания певческого голоса и профилактике как простудных заболеваний в период распространения острых респираторно-вирусных инфекций, так и профессиональных заболеваний голосового аппарата. В пособии раскрываются такие важные темы для развития певческого голоса, как певческое дыхание, работа резонаторов, характеристика певческого звука и его недостатки. Большое внимание уделяется работе артикуляционного аппарата, развитию диапазона голоса и совершенствованию культуры исполнительского мастерства. При написании этого пособия было использовано большое количество медицинской и вокальной литературы, а также некоторые научно-популярные издания, доступные широкому кругу читателей. Изучая материал, данный в этом пособии, студенты – будущие руководители творческих коллективов и исполнители песенного репертуара – смогут правильно оценивать состояние своего голосового аппарата, совершенствовать культуру исполнительского интонирования и мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения.

ГЛАВА I. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ГОЛОСА И РЕЖИМ ПЕВЦА

Голосовой аппарат – самый совершенный и самый хрупкий из всех музыкальных инструментов, он требует к себе очень бережного отношения. Заболевания у профессионалов певческого и речевого голоса с точки зрения его использования можно разделить на 3 группы:

1. Заболевания вне сферы голосового аппарата (общие заболевания организма, оказывающие влияние на голос),
2. Заболевания горла и других частей голосового аппарата, которые могут вызвать изменения голоса,
3. Заболевания голосового аппарата, связанные с профессиональным использованием голоса, – профессиональные заболевания.

Основной причиной развития функциональных и органических заболеваний гортани у певцов и других представителей голосо-речевых профессий является повышенная голосовая нагрузка, неумелое пользование голосовым аппаратом, несоблюдение правил гигиены голоса, иногда и врожденная слабость голосового аппарата. На качество звучания голоса влияет также и состояние здоровья человека, так как работа голосового аппарата связана с функционированием внутренних органов и в момент пения затрудняет певческую функцию. Важно, чтобы певец обладал устойчивой техникой. Необходимо беречь свою нервную систему, не подвергать её сильным перегрузкам, психическим травмам, перенапряжениям.

Как всякий труд, певческая деятельность требует определенных норм работы и отдыха. Режим певца должен включать в себя определенный распорядок занятий, отдыха, питания, физических упражнений и т.д. Сон человека должен быть не менее 7–8 часов. Перед сном не следует работать. Еда должна быть не обильной, но разнообразной и калорийной, но не острой и холодной. Зарядка, водные процедуры и отдых на природе закаляют организм. Курение и алкоголь для певца противопоказаны. Это яд для

нервной системы, вызывающий, кроме того, местные реакции со стороны голосового аппарата.

Голос певца должен быть ежедневно «в форме», в состоянии готовности, и это состояние необходимо поддерживать на протяжении всей певческой жизни. Перед пением не следует много говорить, много и громко смеяться, кричать – это утомляет голосовой аппарат. Особенно вредны громкие разговоры на улице, когда холодный воздух при вдохе через рот может попасть на разгоряченную слизистую оболочку голосовых связок.

Это ведет к заболеванию верхних дыхательных путей. Недопустимо пение трудных, несоответствующих характеру голоса, произведений. Особенно вредны пробы высоких нот, преждевременные для молодого певца.

Перед исполнением произведения необходимо распеваться (разогреть голосовой аппарат) в течение 15-20 минут. На улицу после пения следует выходить через 15-20 минут, когда голосовой аппарат совсем остыл. Прежде чем начинать занятия пением в учебном учреждении или в каком-либо кружке желательно проверить голосовой аппарат у врача-фониатра или отоларинголога.

Основная цель развития голоса – добиться большей выносливости и стойкости голосового аппарата к повышенной голосовой нагрузке, возможности его работы с минимальной затратой энергии, но максимальным эффектом. В 16-17 лет во время поступления в училище культуры у многих юношей и девушек еще не закончился период мутации голоса, поэтому нужно особенно осторожно заниматься пением и очень тщательно подбирать репертуар, так как голосовой аппарат претерпевает сложные физиологические изменения. Спокойные, ненапряженные занятия, работа над дыханием и чистотой интонации, выбор репертуара, небольшого по диапазону, со спокойной, плавной мелодией без широких скачков ведет к быстрому успокоению голоса, к появлению ровности звучания и новой тембральной окраски. Если же голос имеет явно нездоровое звучание, то

занятия нужно прекратить на несколько месяцев. После консультации у врача занятия можно продолжить.

В период сезонного распространения острых респираторно-вирусных инфекций необходимо одеваться по погоде: переохлаждение ведет к ослаблению иммунитета. Очевидно, что нужно стараться не находиться в помещении с уже заболевшими людьми, т.к. большинство вирусов передается воздушно-капельным путем; больше употреблять свежих фруктов и овощей, а перед сном съедать по 1-2 зубчика чеснока или подышать через «чесночную» или «луковую» маску. При первых признаках недомогания лучше вызвать врача, т.к. переносить инфекцию на ногах нежелательно: осложнения в виде ларингита, бронхита или пневмонии очень вредны для голосового аппарата певца. Оставаясь дома, важно соблюдать постельный режим, пить больше чая с малиной, медом или лимоном. Полезны отвары трав, смягчающих кашель. При затруднении носового дыхания нужно использовать капли, рекомендуемые врачом, несколько раз в день, т.к. необходима вентиляция нижних отделов легких, возможная только при носовом дыхании. Принимая прописанные врачом лекарства, следует обращать внимание на сроки годности и условия хранения.

ГЛАВА II. СТРОЕНИЕ И РАБОТА ГОЛОСОВОГО АППАРАТА

В фонации участвуют следующие органы: гортань с ее мышцами – внутренними (голосовые связки) и внешними; глотка (сверху от гортани); носоглотка и полость носа; артикуляционный аппарат (полость рта, губы, зубы, язык, твердое и мягкое небо, нижняя челюсть, щеки с их мимическими мышцами); трахея, бронхи, бронхиолы с их гладкой мускулатурой, легочные альвеолы (пузырьки); дыхательные мышцы грудной клетки и живота; диафрагма. Указания двигательным нервам поступают из мозга, заставляя работать органы. У человека голосовые связки состоят из мышечной и соединительной ткани, натянутые симметрично с каждой стороны между голосовым отростком черпаловидного хряща и внутренней поверхностью угла щитовидного хряща гортани. Они участвуют в образовании звуков.

Гортань – область, где рождается исходный звук певческого голоса, уже несущий в себе певческие качества: высоту, силу, начальный певческий тембр, певческое вибрато. К хрящам, из которых состоит остов гортани, относятся щитовидный, перстневидный и два маленьких черпаловидных хряща. Сверху к щитовидному хрящу примыкает надгортанник. Глотка – пространство, находящееся за зевом и соединяющееся через зев с полостью рта. Носоглотка – соединительная полость между глоткой и полостью носа. По ней проходит выдыхаемый через нос воздух. Артикуляционные органы формируют речевые и певческие звуки, влияют на четкость дикции. Главным артикуляционным органом является язык. Трахея и бронхи служат путями, по которым наружный воздух попадает в легкие. В дыхании участвуют мышцы, состоящие из поперечнополосатой и гладкой мускулатуры (мышцы вдоха и выдоха). Диафрагма отделяет полость груди от полости живота и состоит из мышечной ткани и сухожилий. Певческое дыхание может быть выработано только в пении.

Голосовой аппарат выполняет две функции: 1) образование звука с помощью гортани и дыхания; 2) трансформация этого звука, выполняемая голосовым аппаратом.

Дыхательные органы состоят из трахеи, бронхов, легочной ткани, диафрагмы и мышц вдоха и выдоха. Трахея, спускаясь в грудную полость, делится на правый и левый бронхи, которые затем, в свою очередь, многократно делясь, образуют бронхиальное дерево. Бронхи - орган, по которому воздух попадает в легочную ткань, где в легочных пузырьках совершается газообмен. Когда человек бежит, бронхи максимально раскрыты для облегчения дыхания и лучшей вентиляции. Когда человек спит, они сужены, а некоторые части почти исключены из дыхания.

Легочная ткань – воздушная, эластичная, напоминающая губку. Её основную массу составляют наполненные воздухом легочные пузырьки. Легкие – плохой звукопроводящий материал. Диафрагма, или грудобрюшная преграда, представляет собой мышцу сложной формы, напоминающую купол. Мышцы вдоха и выдоха работают по принципу мышц-антагонистов. Когда мышцы-вдыхатели грудной клетки сокращаются, мышцы-выдыхатели расслабляются, и наоборот. Система дыхания имеет два способа управления со стороны нервной системы: произвольный и непроизвольный.

Различают три основных типа дыхания: ключичный, грудно-диафрагматический и брюшной. Типы дыхания принято определять по тому, в какой отдел легких набирается воздух. Основными мышцами вдоха являются межреберные мышцы (поднимающие и расширяющие грудную клетку) и диафрагма, которая при вдохе активно опускается. К мышцам вдоха относятся брюшной пресс и мышцы, опускающие грудную клетку. Музыка разных эпох требовала различного характера звучания голоса и поэтому певцы меняли способ набора дыхания. По современным представлениям при певческом дыхании наиболее важным является тип выдоха, а не вдоха. Регуляция выдоха определяет различное качество звучания голоса. При смешанном (грудно-диафрагматическом) типе

фонационного выдоха во время пения участвуют как мышцы грудной клетки, так и мышцы брюшного пресса. Поэтому он является оптимальным типом дыхания, позволяющим достигнуть силы звучания голоса и его гибкости.

С процессом дыхания связано и такое понятие как опора певческого звука. Опора – важнейшее ощущение в пении, благодаря которому певец спокойно и свободно распоряжается своим голосом. Под опорой голоса следует понимать сложное ощущение, сопровождающее правильное голосообразование, называемое также опертым в силу его устойчивости, определенности. Основным критерием певческой опоры является качество воспроизводимого звука. Звук собранный, богатый тембровыми красками, хорошо несущийся, округленный вокалисты определяют как опертый звук. В противоположность ему не опертый звук беден по тембру, вялый, тусклый, недостаточно «полетный», несобранный, ниже оптимальной силы. Чувство опоры – субъективное ощущение, и поэтому ощущается разными певцами по-разному. В понятие опоры звука входят: поднятое подсвязочное давление, напряжение дыхательных и гортанных мышц и вибрационные ощущения. В начале занятий пением чувство опоры, как правило, у ученика отсутствует. По мере работы над звуком оно начинает постепенно появляться. Чтобы добиться легкости в голосообразовании, избежать утомляемости голосовых мышц,

следует найти верную координацию силы подсвязочного и надсвязочного давления. Чувство опоры создает ощущение уверенности во время пения и способствует удобству звукообразования. Надо стремиться к нахождению и укреплению этого чувства. Начальный момент работы голосовых складок и дыхания принято называть атакой, или способом взятия звука. Атака звука – одно из важнейших выразительных средств в пении, так как она определяет последующее звучание голоса.

В пении существуют три вида атаки звука: мягкая, твердая и придыхательная. Атака звука дает возможность хорошо ощутить характер

смыкания голосовых связок. Из трех способов атаки следует преимущественно пользоваться мягкой. При этом способе голосовые связки плавно смыкаются друг с другом, и одновременно под ними создается необходимое давление.

При твердой атаке воздушная струя наталкивается на очень плотно закрытую голосовую щель, которую она раскрывает одним ударом, насильственно, тем самым, вызывая колебания голосовых связок. Голос звучит резко, напряженно. Результатом частого употребления твердой атаки является развитие различных заболеваний голосовых связок.

Не вполне безвредна и атака с придыханием, при которой голосовая щель смыкается после предварительного прохождения воздуха, то есть без пользы расходуется значительная часть воздуха. Различным видам атак можно научить. Обученный певец сознательно меняет способы подачи звука. Это очень важно, ибо способ подачи звука связан с воспроизведением определенного регистра. Атака, организуя работу голосовых складок в начальный момент голосообразования, определяет все последующее звучание. Произвольно меняя способ взятия звука, мы тем самым можем влиять на характер работы голосовых складок. Поэтому атака является важнейшим средством сознательного воздействия на работу голосовых складок, не подчиненных нашей воле непосредственно.

ГЛАВА III. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОСОВ И РАБОТА РЕЗОНАТОРОВ

Голоса классифицируются по тембру и высоте. Различают шесть основных типов голосов: сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон и бас.

Сопрано, как тип голоса подразделяется на несколько видов. Колоратурное сопрано – самый высокий женский голос, его диапазон – от «до» первой октавы до «фа» третьей октавы. Голос очень хрупкий, изящный с беспредельным серебряным верхним регистром. Легкость голоса позволяет исполнять сложнейшие рулады, широкие скачки, изящные мелизмы и невероятно бравурные пассажи. Лирическое сопрано – голос кантиленный, звучащий на всем диапазоне. Лирико-драматическое сопрано – более объемный, очень выразительный голос, в котором прекрасно сочетаются мягкость, кантилена и насыщенный звук. Драматическое сопрано – очень сильный, объемный, ярко-тембральный голос, который можно сопоставить с высоким меццо-сопрано, которое по диапазону голоса чуть ниже сопрано. Меццо-сопрано зачастую исполняют партии контральто, но иногда также и сопрановые партии. В русской исполнительской традиции меццо-сопрано значительно отличаются по тембру от центральных и высоких сопрано. Для них характерен крупный, глубокий звук, очень насыщенный по окраске и несколько тяжеловесный. В западной же традиции разница между меццо-сопрано и центральным лирическим сопрано лишь в диапазоне, при этом меццо-сопрано имеют явный «сопрановый» звук, довольно светлый, и обладают большой подвижностью голоса. При этом драматическое меццо-сопрано имеют густой, грудной тембр, наделенный большой силой звука.

Контральто – самый низкий женский голос глубокого грудного бархатистого тембра. Рабочий диапазон от «ми» малой октавы до «фа» второй октавы. Обладательницы самого низкого женского голоса – контральто имеют тембр с густой окраской и глубоким звучанием. У

представительниц этого удивительного и редкого голоса яркое звучание отлично развитого грудного нижнего регистра.

Тенор подразделяется на лирический тенор – серебристый, мягкий, очень подвижный с колоратурами голос (диапазон от «до» малой октавы до «си» первой). Лирико-драматический тенор – более и плотный голос. Драматический тенор – объемный, яркий, голос с металлом, по природе очень сильный. Контртенор – голос, звучащий в тесситуре меццо-сопрано и поющий развитым фальцетом. Такой голос применяется в старинной, барочной музыке, а также в эстрадной.

Баритон с диапазоном голоса от «ля» большой до «ля» первой октавы. Лирический баритон – высокий, яркий, подвижный голос. Драматический баритон – бархатный, объемный, сильный по всему диапазону голос, иногда исполняющий партии баса. Бас – самый низкий мужской голос (диапазон от «до» большой октавы до «ре»–«ми» первой октавы). Высокий бас обычно характерный, подвижный.

Центральный бас – крупный, яркий, очень сочный голос, богатейший грудной регистр. Бас-профундо – очень низкий, грудной, объёмнейший голос. Используется чаще всего в церковно-хоровой музыке.

Дискант – голос мальчиков. Дисканты разделяются на низкие, средние и высокие по вокальным партиям.

Голос от природы звучит на протяжении всего диапазона неодинаково по окраске, то есть имеет регистры. Под регистром певческого голоса понимается ряд однородно звучащих звуков. Между регистрами имеется несколько переходных тонов. С физиологической точки зрения регистры составляют определенный тип работы голосовых связок. Мужской голос имеет два регистра – грудной и головной (фальцетный). Грудной регистр охватывает почти полторы октавы. Связки полностью смыкаются всей толщиной. В головном регистре связки смыкаются не полностью, колеблются только их края. При смешанном (микстовом) голосообразовании голосовые связки смыкаются не так плотно, как при грудном типе, и не

только краями, как при фальцете. Смещение регистров является одним из необходимых приемов выравнивания всего диапазона и формирования полноценно звучащих верхних нот. Женский голос имеет 3 регистра – грудной, центральный и головной. Грудной регистр включает самые низкие звуки диапазона в объеме терции – квинты. Центральный участок занимает примерно октаву. Головной идет до предельно высоких нот. Принципы работы над ровностью диапазона у женщин те же, что и мужчин: совершенствование смешанного голосообразования на центре диапазона, плавная подача дыхания, мягкая атака звука, округление голоса, использование гласных «о» и «у» на верхних нотах.

Хорошо поставленным в пении голосом считается тот, который на всем протяжении диапазона имеет грудное и головное резонирование. При головном резонировании голос звучит ярко, звонко, «металлично». При грудном – насыщенно, «мясисто». Резонанс ротовой и глоточной полостей способствует образованию гласных. С резонансом полости гортани связано оформление высокой певческой форманты.

К головным резонаторам относятся полости, расположенные выше небного свода. Все полости, образующие верхний резонатор, заключены в костные или хрящевые стенки, то есть неспособны менять свой объем, за исключением носоглотки.

Грудные резонаторы сопровождают звукообразование на протяжении полутора октав диапазона мужского голоса, а также на нижнем и центральном участках женского. В акустическом понимании ими могут быть трахея и крупные бронхи. Практически надо стремиться к такому звучанию, когда и головной, и грудной резонаторы отзвучивают одновременно. Это соответствует смешанной работе голосовой щели и дает возможность избежать регистровых переходов.

ГЛАВА IV. ДИАПАЗОН ГОЛОСА И ЕГО РАЗВИТИЕ

Диапазон голоса певца – это расстояние от крайних нижних до самых верхних нот, которые может спеть певец. Различают рабочий диапазон, то есть тот удобный и качественно звучащий участок голоса, который применяется певцом для исполнения различного вокального репертуара, и диапазон распевочный, в который входят почти все ноты, которые певец может спеть, но которые звучат еще недостаточно качественно, чтобы применять их в вокальных произведениях. В отличие от академической классификации голосов, где диапазон голоса профессионального певца должен составлять две октавы, у эстрадных исполнителей голос может быть чуть более октавы, а может достигать и трех октав и звучать достаточно ярко, звучно и выразительно как на самых нижних, так и на верхних нотах за счет применения микрофона и электроаппаратуры.

Так, например, голос певицы, который с академической точки зрения можно охарактеризовать как мягкое колоратурное сопрано, в песне спускается до «ре»–«ми» малой октавы. Или тенор, имея диапазон в две октавы, может применить фальцет в эстрадном произведении и спеть еще на октаву выше. Нередко сама природа создает голосовой аппарат, позволяющий без всякого напряжения петь вверху и на самых нижних нотах диапазона. Но если от природы диапазон голоса очень короткий, то важным этапом обучения является его развитие.

Основа развития диапазона голоса – это формирование его центрального участка и работа над переходными нотами. Звук, правильно сформированный на центральном участке диапазона, с точки зрения динамики, подачи дыхания, «высокой позиции», способствует правильному звучанию голоса на переходных нотах. Диапазон расширяется медленно. Нельзя преждевременно работать над крайними звуками диапазона и «вытягивать» голос вверх или вниз. Упорная работа над сглаживанием регистров открывает путь к нормальному расширению диапазона.

Правильный, терпеливо выдержанный режим постоянных, удачно подобранных упражнений является важнейшим условием естественного развития диапазона голоса без потери его тембровых свойств.

Основным видом голосоведения в вокале является кантилена, то есть плавное связное пение. Оно требует свободно льющегося звука. Одним из условий развития кантилены является умение петь *legato*, то есть хорошо связывать звуки. Идеальная кантилена требует полноценного длительного звучания каждого гласного в отведенной ему музыкальной доле времени, будь то четверть, восьмая или шестнадцатая.

Гласный должен звучать свое время, не укорачиваясь и не засоряясь преждевременно произносимыми согласными. Развитие кантилены требует хорошего дыхания, высоко-позиционного и полетного звука, четкой, хорошей дикции. Большое значение имеет выработка правильного звуковедения в различных видах движения мелодии. Упражнение или музыкальную фразу необходимо петь так, чтобы звук все время оставался в одной позиции, вибрато оставалось устойчивым при плавном переходе от ноты к ноте. Развитие техники беглости является необходимым условием развития профессионального певческого голоса. Беглость помогает преодолеть форсировку певца. Упражнения в быстром темпе являются своеобразной гимнастикой для голосового аппарата, особенно для гортани, которая становится более гибкой, эластичной к выполнению сложных технических задач. Правильно подобранные упражнения освобождают голосовой аппарат от лишнего напряжения, скованности, зажатости или чрезмерной распушенности его мышц.

Воспитание певца, как правило, требует решения двух задач, тесно связанных между собой: формирование профессионального певческого голоса – «инструмента» певца и обучение его «игре» на нем. Эти задачи должны решаться одновременно, и решению этих задач способствует распевка. Чтобы привести организм в рабочее певческое состояние перед пением произведений на уроке и концерте, нужно, с одной стороны,

мысленно подготовиться к выполнению поставленных творческих задач, а, с другой стороны, разогреть голосовой аппарат, то есть распеться. Правильно распеться – значит успешно выполнить последующее певческое задание.

Распевка певца на уроке включает два момента:

- разогревание голосового аппарата;
- работа над совершенствованием техники и устранением недостатков звучания голоса.

В среднем достаточно 10–15 минут для того, чтобы полностью распеться.

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕВЧЕСКОГО ЗВУКА

Источником певческого голоса являются голосовые связки человека. Всякий музыкальный звук характеризуется высотой, силой и тембром.

Высота звука зависит от частоты колебательных движений: чем чаще колебания, тем выше звук. Единственным местом в голосовом аппарате, где рождается высота звука, являются голосовые связки.

Сила звука зависит от амплитуды, то есть размаха колебательных движений. Сила звука голоса так же, как и его высота, рождается в гортани и растет с увеличением подсвязочного давления.

Тембр звука – наиболее сложное качество певческого голоса. В сложном звуке различают основной тон, который определяет высоту звучания сложного звука, и частичные тона – обертоны, сумма звучания которых создает совершенно определенный тембр, то есть характер звучания. Певческий голос человека особенно богат обертонами. Различные сочетания обертонов по высоте, силе, количеству создают общий фон звучания, окраску звука, или его тембр. Индивидуальный тембр голоса обусловлен анатомическими особенностями голосового аппарата, но зависит также от согласованной работы голосовых складок и дыхания, от работы резонаторов. Поэтому в процессе обучения можно до некоторой степени влиять на качество тембра. Примером тому служит исправление горлового и носового призвуков. На тембр можно влиять, воздействуя на голосовые складки (изменяя атаки и регистры) и работу артикуляционных органов.

К недостаткам, дефектам звука у начинающих певцов можно отнести форсированный, кричащий звук, отсутствие полётности, нечистый тон голоса (песок), зажатый звук, перекрытый (заглубленный) звук, гнусавость (звук с носовым призвуком), тремоляция и качание голоса. Некоторые общепринятые недостатки звука у оперных певцов такие, как открытый, плоский звук, отсутствие опоры звука, горловой призвук, прямой звук без вибрато могут не восприниматься как дефекты голоса у эстрадных

исполнителей, если оправданы теми художественными задачами, которые поставлены перед певцом в данном музыкальном произведении.

Вибрато – составная часть тембра звука – термин, обозначающий периодическое изменение звука по амплитуде и частоте, которое при правильном использовании может сделать тембр голоса более приятным, теплым, живым, выразительным. На слух воспринимается как ритмическая пульсация звука. Если пульсация происходит слишком часто, это воспринимается как «барашек» в голосе, если чересчур редко – создается впечатление качания голоса. Хотя вибрато голоса и является качеством природным и естественным, оно все же поддается направленному воспитанию и может быть изменено в лучшую сторону. У мастеров вокального искусства вибрато отличаются ровностью и стабильностью. Гортань таких певцов работает свободно, без лишнего напряжения, что и рождает ровное вибрато.

Вибрато воспринимается нашим слухом как составная часть тембра звука. Певцы интуитивно добиваются хорошей слышимости своего голоса, вырабатывая в нем качество полетности. Существуют голоса, не обладающие большой силой, но отлично летящие в зал и хорошо слышимые даже сквозь звучание оркестра. Качество полетности связано с тембром голоса, а не с его силой и объясняется присутствием в голосе высоких обертонов.

Приспособление голосового аппарата для получения максимальной слышимости при минимальной затрате энергии называется высокой позицией звука. Правильно тембрально оформленный голос с высокой позицией звучания обладает хорошей полетностью.

ГЛАВА VI. РОЛЬ СЛУХА И ЕГО РАЗВИТИЕ

Слух является органом чувств, который доводит до мозга звуковые явления, происходящие в окружающей среде. Слух является главным регулятором невысокого голоса. Однако поскольку певец не совсем верно себя слышит, вопрос чистоты интонации у певца не может быть связан только с развитием слуха.

В пении, так же, как и в обычной речи, необходимо наличие аппарата как создающего, так и воспринимающего звуки. Общеизвестно, что ребенок, полностью потерявший слух в раннем детстве (до года) в результате заболевания органов слуха, становится не только глухим, но и немым.

Для певца необходимо наличие музыкального слуха. Он не тождественен обычному слуху. Нередки случаи, когда человек имеет обостренный общий слух, дающий ему возможность слышать на большом расстоянии малейшие шорохи, и в то же время не в состоянии чисто спеть простую мелодию. Бывают и обратные случаи, когда человек не обладает остротой звуковых ощущений или даже имеет дефект слуха, но в то же время улавливает тончайшие оттенки музыкальных звуков. Различие между общим и музыкальным слухом определяется психофизиологическим устройством человеческого организма.

И всё же музыкальный слух поддается развитию. Вокальным слухом, или способностью отличать звук правильный от неправильного, никто от природы не обладает, это специфическое чувство, его нужно специально вырабатывать здоровыми органами слуха. Слуховые раздражения из внешней среды оказываются в свою очередь раздражителями для нервных клеток, которые ведают работой органов голосового аппарата. Связь между слухом и голосом двухсторонняя: не только голос не может формироваться без участия слуха, но и слух также не может развиваться без участия голосовых органов. Слуховые восприятия осуществляются через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или пение, мы «про

себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. При формировании и развитии вокальных навыков всё время происходит коррекция работы участвующих органов: отбрасываются лишние, закрепляются и совершенствуются нужные движения. Главным помощником слуху в контроле голосообразования является мышечное чувство.

Слух, мышечное чувство и другие ощущения рефлекторно связаны друг с другом. Эти связи являются основой вокального слуха певца. Под вокальным слухом понимается способность улавливать не только особенности правильного певческого звучания, отличать их от неправильного, но и ощущать работу голосового аппарата, мышечно чувствовать то, что делает другой певец при том или ином звучании.

Будущему певцу, руководителю вокального коллектива и актеру необходимо уделять большое внимание таким предметам, как сольфеджио, теория музыка, гармония, импровизация и всесторонне развивать свой музыкальный слух, то есть не только звуко-высотный слух, но и тембровый (способность различать окраску звуков), гармонический (улавливать и запоминать гармонию). Певец должен развивать ладовое чувство, уметь определять место данного звука в тональности, слышать различные отклонения и модуляции в произведении.

ГЛАВА VII. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ГОЛОСА

Для развития и воспитания детских голосов, необходимо знать певческие возможности школьников. Основная их физиологическая особенность заключается в хрупкости, непрерывном развитии. Возрастные изменения в детских голосах связаны с физиологическим становлением всего организма. Однако этот процесс происходит по-разному. Многое зависит от состояния организма, степени музыкальности ребёнка, музыкальной среды. К началу обучения в общеобразовательной школе у ребёнка в 6–7-летнем возрасте гортань расположена выше, чем у взрослых. Грудное резонирование практически отсутствует. Поэтому певческий звук характеризуется особой лёгкостью, нежностью, небольшой силой. Голосовая мышца находится, как правило, ещё в зачаточном состоянии и не способна в должной мере регулировать работу голосовых связок. У необученных младших школьников чаще всего отсутствует дифференциация между работой мышц дыхания и голосообразования. Поэтому можно наблюдать, как при пении учащиеся делают вдох, поднимая плечи. В процессе возрастного развития дыхание делается более глубоким и равномерным.

Рабочий диапазон голоса детей 6–7 лет сравнительно невелик и колеблется между «ре» первой и «ре» второй октавы. С приближением к верхнему и нижнему отрезкам диапазона заметно ухудшается дикция, что связано с особенностями звукоизвлечения в этом возрасте. Следует с осторожностью использовать крайние звуки рабочего диапазона голоса детей этой возрастной категории.

Переход на 8–10-летнюю стадию развития детского голоса происходит плавно, без заметных скачков и срывов. Голоса детей в процессе становления приобретают чуть большую громкость, звонкость, серебристость. Повышается упругость верхних резонаторов (область мягкого нёба, надгортанные полости). Идёт интенсивное развитие голосовой мышцы, особенно у детей, обладающих низкими голосами. В этот возрастной период

у ребёнка появляется реальная возможность увеличить силу звучания голоса. Рабочий диапазон певческого голоса в этом возрасте колеблется в зоне между «си» малой и «до»–«ре» второй октавы. Большой вред может принести требование насыщенного звучания на нижних звуках диапазона и тихого на верхних. Лучшие качества голоса проявляются на средних звуках певческого диапазона, которые наиболее удобны поющим детям. У младших школьников происходит становление характерных качеств певческого голоса, поэтому тембры детских голосов и их особенности должны постоянно находиться в центре внимания учителя.

ГЛАВА VIII. АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ ПЕВЦА И ВОКАЛЬНАЯ РЕЧЬ

Артикуляционный аппарат – это часть голосового аппарата, формирующая звуки речи, а органы, входящие в его состав – артикуляционные органы. Работа этих органов, направленная на создание звуков речи (гласных, согласных) называется артикуляцией.

Артикуляционный аппарат состоит из губ, языка, мягкого неба, мышц лица и шеи. От правильной работы артикуляционного аппарата зависит хорошее донесение текста и правильное формирование певческого слова. Вокальная речь должна быть естественна, выразительна и разборчива, то есть обладать хорошей дикцией, четкостью. Любое слово, обращенное к аудитории либо в речи, либо в пении, должно быть чётким и ясным по произношению, выразительным и достаточно громким, чтобы слышали в последнем ряду зрительного зала. Первое условие работы артикуляционного аппарата - естественность и активность. Добиваться активной естественности можно через снятие различных зажатий и стимуляции четкой работы различных мышц и органов. Конечно, очень просто сказать: «снятие зажатий», но ведь их надо сначала обнаружить и только после длительной работы перед зеркалом и с постоянным вниманием, эти недостатки начнут исчезать. В этой работе помогут простейшие упражнения, которые активно используются на занятиях театральной студии и уроках музыки. Активная естественность или активная свобода - это нормальная жизненная манера произношения звуков, активизированная с расчётом на последний ряд зрительного зала. Активизация не должна создавать новых зажатий. Она возникает через удобство, естественность и свободу. Даже Карузо говорил: «Плох тот певец, который думает петь с зажатой челюстью». Эта фраза говорит о том, как ценил большой мастер гармонию и естество в процессе творчества. Зеркало – большой помощник в работе над приобретением этой гармонии и естества, так как многие зажатия отражаются не только в звуке, но и на лице поющего и говорящего.

В чём различие между певческим голосом и речью? В пении пользуются всем имеющимся диапазоном голоса, а в речи только частью его. Независимо от голоса (тенор, бас, баритон, сопрано, меццо-сопрано), говорящий человек пользуется средним отрезком своего голоса, так как здесь говорить голосу удобнее, он не устает. Певческий голос отличается от разговорного не только диапазоном и силой, но и тембром, то есть более богатой окраской голоса. Певческая дикция зависит от формирования гласных, а в обычной речи произношение гласных и согласных почти равно по времени и речевая дикция зависит целиком от четкого произношения согласных. При певческом голосообразовании работа артикуляционного аппарата активизируется во много раз.

Согласные в пении и в речи формируются почти одинаково, но в пении произносятся чётче и легче. Произнесение певческих гласных отличается от речевых. В пении при максимально спокойной свободной глотке, ротовая полость формирует гласные, что увеличивает значение четкой работы ротовой полости и её роль в вокальной дикции. В речи глотка резко меняет объём и форму при смене гласных. Великие учителя вокала всегда обращали внимание на то, что гласные – «носители» вокального звука, они занимают почти всю длительность интонируемого звука. Согласные максимально укорачиваются, произносятся предельно четко и ясно. В этом кроется один из секретов кантилены. Гласные являются как бы оболочкой, в которую облекается певческий звук, поэтому воспитание певческого голоса начинается с работы над формированием вокальных гласных. На этих звуках вырабатываются все основные вокальные качества голоса. От правильного формирования вокальных гласных зависит художественная ценность певческого голоса.

ГЛАВА IX. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа способствует саморазвитию, самореализации студентов в искусстве пения. Она также способствует решению задач, поставленных в разделе по развитию творческого потенциала студентов, овладению хоровой и сольной манерой пения, воспитанию сценической культуры.

Для того, чтобы будущий руководитель творческого коллектива, певец или актер добился высоких творческих результатов, необходимы как занятия вокалом с профессиональным педагогом, так и развитие навыков самостоятельной работы с вокальными композициями разных стилей и жанров. В ходе самостоятельной работы формируются умения самостоятельно пополнять знания при работе с источником информации. Перенос умений и навыков, полученных в технических упражнениях в песенный репертуар. Умение фантазировать, включать воображение, оригинальность в поиске и отборе выразительных средств для создания художественного образа. Самостоятельная работа способствует расширению кругозора, накоплению своего собственного профессионального опыта. Самостоятельная работа учащихся предполагает изучение основной и дополнительной литературы по вокалу, подготовку к практическим занятиям, подготовку рефератов по изучаемой самостоятельно литературе, для чего необходимо обращаться к поиску информации в сети Internet и в специальной литературе, работать со словарями и справочниками, посещать концерты, театры, филармонии, музеи, работать в библиотеках со специальной литературой, журналами, нотами, каталогами, альбомами, проспектами и т.п.

Учащиеся должны уметь работать с музыкальными энциклопедиями и музыкальными словарями, самостоятельно анализировать музыкальный и поэтический текст, эмоциональное содержание вокального произведения, самостоятельно находить нужный звук, нужную тембральную окраску

произведения; самостоятельно выстраивать драматургию произведения работать с аудио- и видеозаписями, работать с микрофоном, фонограммой и вокально-усилительной аппаратурой, слушать аудио- и просматривать видеозаписи, анализировать вокальную и музыкальную литературу разных жанров и направлений. Учащиеся должны уметь анализировать собственное исполнение и исполнение вокальных произведений другими студентами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная жизнь предъявляет к людям публичных профессий высокие требования, среди которых самое важное – красивый и уверенный голос. Многие люди обязаны своим успехом именно голосу. Так же, как и о внешнем виде, люди судят о голосе политического деятеля в течение первых нескольких секунд. Неважно, известный вы человек или нет. Несмотря на запоминающуюся внешность некоторых известных людей, вспоминая их, мы в первую очередь вспоминаем именно голос.

Человеческий голос – могущественный инструмент. Всегда следует помнить, что Ваши слушатели ожидают, и вполне заслуживают услышать приятный голос. Сознание того, что у Вас хороший голос, придаст Вам силу, уверенность, и даст возможность легко раскрывать перед собой новые перспективы жизненного успеха. Но звучание голоса, вызываемое двигательной работой голосового аппарата, должно быть связано с музыкальным образом, как причина со следствием. Без технического совершенства невозможно высокохудожественное исполнение вокальных произведений. Но техника, доведенная до автоматизма, является лишь средством передачи идеи, образа произведения. Следует добиваться, чтобы представление о звучании, связанное с музыкальным образом, всегда предшествовало его воспроизведению, чтобы четкое, естественное и выразительное слово в пении было вокальным, то есть, как бы нанизанным на линию ровного, гибкого и выразительного звучания голоса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Апраксина, О.В. Методика музыкального воспитания [Текст] / О.В. Апраксина. – М.: Музыка, 1984. – 102 с.
2. Багадуров, В.П. Вокальное воспитание детей [Текст] / В.П. Багадуров. – М., Музыка, 1980. – 73 с.
3. Балашов, В.Т. Поэтическое слово и вокальная интонация [Текст]: работа в хоре / В.Т. Балашов. – М.; Просвещение, 1977. – 57 с.
4. Бондарко, Л.Е. Звуковой строй современного русского языка [Текст] / Л.Е. Бондарко. – М.; Наука, 1977. – 44 с.
5. Виноградов, К.Р. Работа над дикцией в хоре [Текст] / К.Р. Виноградов. – М.: Музыка, 1967. – 88 с.
6. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение [Текст] / Н.Б. Гонтаренко. – Изд. 2-е., Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. – 86 с.
7. Григорьев, В. Исполнитель и эстрада [Текст] / В. Григорьев. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2006. – 41 с.
8. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 2004. – 189 с.
9. Морозов, В.В. Вокальный слух и голос [Текст] / В.В. Морозов. – М.: Музыка, 1965. – 88 с.
10. Плужников, К. Механика пения [Текст]: принципы постановки голоса / К. Плужников. – СПб.: Композитор, 2006. – 90 с.
11. Романова, Л.В. Школа эстрадного вокала [Текст]: учебное пособие / Л. В. Романова. – М.: Музыка, 2005. – 40 с.
12. Юшманов, В.И. Вокальная техника и ее парадоксы [Текст] / В.И. Юшманов. – СПб., 2002. – 126 с.