Преподаватель: Лужбина Е.А.

Учебная дисциплина: Изучение педагогического репертуара.

Курс: 4

53.02.04 Вокальное искусство

ПМ 02.

МДК 02.02

Дата занятия: 15.05.2020 г., 22.05.2020.

Тема: Анализ основных вокальных трудностей и методические рекомендации по их преодолению.

Пение - один из основных видов музыкального исполнительства. Характеристика певческого искусства проявляется во внешних и внутренних действиях. В связи с этим необходимо рассматривать развивающую функцию пения. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в пении успешно развиваются основные музыкальные способности.

При освоении певческого материала преподаватели на конкретном музыкальном материале показывают возможности формирования у поющего эмоциональной отзывчивости на музыку как ядра музыкальности, музыкально-слуховых представлений, ладового чувства и чувства ритма.

Кроме того, считается, что нужно дать ученикам характеристику основных знаний и певческих навыков, которые они усваивают в процессе пения. Особое внимание нужно уделить развитию творческих способностей в пении, влиянию опыта творческой деятельности на становление личности.

В процессе обучения, ученики опираются на одно из основных положений педагогики и психологии о взаимосвязи общего и специфического развития, рассматривают влияние вокального воспитания на эмоциональную сферу, умственное и физическое развитие обучающегося. Одновременно, преподаватель следит, как совершенствуются в процессе певческой деятельности психические функции ученика.

Методика вокального обучения опирается на общедидактические и специальные, свойственные музыкальной педагогике, принципы обучения. Ведущими среди общедидактических принципов обучения являются: принципы воспитывающего обучения, научности, сознательности. Обучение одновременно могущественно средство воспитания. В процессе вокального обучения учащийся не только приобретает знания о певческом голосообразовании, у него формируются, совершенствуются вокально-технические навыки. Также развивается голос, исполнительские задатки, музыкально-эстетический вкус, умственные способности, память, наблюдательность, речь, нравственные качества, воля, эмоциональная мобильность .

Неправильное использование голоса является основой его функциональных нарушений. Мышцы, необходимые для правильного звукоизвлечения бездействуют, на помощь им приходят другие, для этого не предназначенные.

Работая над художественными произведениями, педагог всегда должен помнить не только об исполнительских задачах, но и о совершенствовании вокальных и творческих навыков певцов. Выбирая репертуар, нужно учитывать, насколько он полезен для певца и насколько полноценно и непринужденно будет функционировать при этом его голосовой аппарат.

Поскольку не только воспроизведение звука голосом, но и его восприятие протекают при активном участии вокальной моторики, постольку и музыкальная память тесно связана с работой голосового аппарата. Правильная его настройка позволяет певцу легче преодолевать не только вокальные, но и слуховые трудности.

Каждый последующий куплет с новым фонетическим материалом ставит перед учениками неожиданные интонационные задачи, решать которые надо средствами вокала. Процедура разучивания песни в обычном понимании, то есть запоминание, усвоение мелодии и текста, представляет собой самый неблагоприятный и опасный для голоса момент. Поэтому целесообразно разучивание с самого начала вести как полноценную вокально-художественную работу. Такой подход к делу может быть обеспечен:

подбором песенного материала, который бы действительно соответствовал уровню развития вокальных навыков учащихся;

применением в работе над песней приема дробления на части с последующим соединением усвоенных порознь элементов;

использованием нотного текста и других наглядных способов изображения.

 Во-первых, педагог должен знать, что при невозможности строгой систематизации художественного материала полезна длительная и упорная вокальная работа над небольшим количеством отобранных песен. Многократное исполнение одного и того же материала создает благоприятные условия для тренировки голосового аппарата, для совершенствования певческих навыков. Отобранные песни должны отличаться выразительной, но несложной, ясной в ладовом отношении мелодией с небольшим диапазоном; немногословным и поэтическим образным текстом, желательно с повторениями; вокальностью текста.

Разучивание песни должно стать естественным продолжением вокальной работы над упражнениями. Художественный образ, ставящий перед учащимися более сложные исполнительские задачи, выявляется прежде всего средствами вокала. Как ни парадоксально, в обычной практике эта ценнейшая часть работы часто отодвигается на второй план. Но песня и выучивается гораздо скорее, и помнится лучше, когда при этом ведется планомерная и тщательная работа над вокальной стороной. Именно тогда включаются в действие многие и разнообразные «рычаги»: эмоциональность, воображение, сознательность, артистизм, творческое начало.

Большое значение имеет качество показа песни самим педагогом. Нужно позаботиться о вокальной стороне исполнения, о непринужденном, свободном звучании собственного голоса, о выразительной артикуляции, образности.

Целесообразно выделить типичные недостатки певческого звукообразования в голосе и определить пути их устранения: горловое пение, глубокое «задавленное» звучание, крикливое, форсированное, напряженное пение, тусклое, вялое, бестембренное звучание, плоский, мелкий, «белый» звук, пестрое звучание гласных, «гнусавый» звук, носовой призвук.

Горловое пение .

Горловое пение является самым типичным недостатком начального этапа обучения, который образуется чаще всего из-за ложных представлений, связывающих певческое звукоформирование только с ротоглоточной частью голосового аппарата. Голос при отсутствии слуховой и вокальной координации не может перейти из речевого режима в певческий. Причина: перенапряженная гортань, высоко поднятаяголова, нет правильной организации звука с дыханием-резонатором, неумение перейти из речевого в певческий регистр, скована нижняя челюсть.

Приёмы работы: стабилизация гортани, освобождение нижней челюсти, координирование дыхания и звукообразования, использование мягкой и придыхательной атаки звука, формирование резонаторных ощущений. Горловой звук образуется из-за напряженности, малоподвижности нижней челюсти. При таком положении гортань оказывается в неестественно высоком положении. Свободного открытия рта добиваются на гласных «а», «о», «у» как в речевых, так и вокальных упражнениях. В данном случае необходимо стабилизировать гортань опущенным подбородком и поднятием мягкого нёба, чтобы звук свободно попадал в резонаторы.

Спазматические рефлексы на перенапряженное звукообразование хорошо удаляются упражнением на согласный «г» с придыхательной атакой, например, в сочетании с гласной «га». Необходимое условие перевода звука из глотки в головной резонатор-формирование округлого прикрытия (полузевка). Натяжение мягкого нёба способствует беспрепятственному попаданию в верхние резонаторы. Для округлённого звучания используют сочетания согласных с гласными «о», «ё» («лё», «мо», «ро», «зо» и т.д.).

Мягкий, некрикливый звук достигается владением правильного певческого, вдоха и контролируемого выдоха. Научить ученика экономно, ровно и постепенно расходовать воздух - значит научиться долго, ровно, красиво тянуть звук, что является основой певческого искусства. Частой причиной горлового пения является речевая манера звукообразования и, как следствие, доминирование речевого (грудного) резонатора. В связи с чем, следует активизировать работу верхнего резонатора, используя в упражнениях для распевания высокую тональную настройку .

Вся вокальная методическая литература акцентирует внимание на двух основных резонаторах: головном и грудном. Под головным понимаются полости, расположенные выше гортани, в лицевой части головы (лобные, гайморовы пазухи). Благодаря этому резонатору певческий звук приобретает естественное, звонкое, полетное звучание.

Дыхание, гортань и резонаторы - это, как известно, три основные части голосового аппарата, работающие в тесном взаимодействии друг с другом и представляющие собой единую с **Глубокое, задавленное дыхание.**

«Опрокинутое дыхание» - так называют вокальные преподаватели данный недостаток. Учащиеся, стремясь сформировать звук вокально, чрезмерно округляют его, в связи с чем он становится глубоким, задавленным. Причины: возникает из-за перекрытия звука, глубокого «зевка», низкое положение гортани, надсвязочное давление как следствие «перезакрытого» рта, в голосе отсутствует высокая певческая форманта.

Приемы работы в данном случае: формирование правильного певческого зевка, формирование в голосе обертонов высокой певческой форманты, активизация головного резонатора и близкого звукообразования.

Формированию близкого звучания хорошо помогает рекомендация Л.Б. Дмитриева о классическом положении артикуляционных органов для гласной «а»: «губы в форме непринужденной улыбки, язык в виде «ложечки» с концом у края зубов, широкая мягкая глотка, поднятое мягкое нёбо» При таком положении после пропевания гласного «а», также «и», «е» принимают округлую форму.

Звонкость, «полетность», «серебристость», придает голосу так называемая высокая певческая форманта (ВПФ), благодаря резонированию на частоту 2500-3000Гц. Это группа усиленных обертонов находится в области ре-соль четвертой октавы.

Индикатором и активизацией высокой певческой форманты является правильное направление звука в головной резонатор. Почти все первые упражнения на вокальных занятий начинаются «немым звуком» - закрытым ртом или на слог «нга». Для того, чтобы придать звуку блеск, яркость, полётность, хорошо использовать близкие по образованию гласные и согласные («и», «ю», «зи», «ли»,«ми», «лю», «ри»).

Крикливое, форсированное и напряженное пение.

Такое пение не только некрасиво и неприятно на слух с точки зрения эстетического восприятия, но и вредно для певческого аппарата. Поющие форсированным звуком, как правило, детонируют, фальшивят, не умеют петь кантилену. Причины: постоянное употребление твёрдой атаки, отсутствие навыков легатного звуковедения, напряженная гортань, чрезмерно крупный вдох, гиперактивность ребенка или подростка.

Приемы работы в данном направлении: использовать исключительно мягкую и придыхательную атаку звука, работать над легатным звуковедением, удалить гортанный зажим, переключая внимание исполнителей с горлового ощущения на грудобрюшные мышцы живота и резонаторные ощущения, исключить в распевках и произведениях громкое звучание, провоцирующее крикливость. Организация мягкой атаки хорошо достигается употреблением сонорных согласных «л», «м», «н».

Тусклое, вялое, бестембренное пение. Тихий голос не является недостатком в звукообразовании, но может быть связан со следующими причинами: отсутствует навык певческой опоры, не сформированы резонаторные ощущения, вялая, несогласованная работа артикуляционного аппарата, пассивный тонус поющего.

Приемы работы: формирование певческой опоры, работа над формированием резонаторных ощущений, развитие смешанного типа голосообразования, активизация артикуляционного аппарата.

На первом этапе работы должно концентрировать внимание на «приближение звука», направляя его в твердое нёбо, к передним зубам. Хорошо использовать в упражнениях звонкие согласные. Произношение «д», «з», «л», «м», «н» приближают звуки, «м» усиливают резонирование носовой полости, «р» - активизирует сокращение голосовых связок и работу дыхания.

Второй этап предусматривает воспитание резонаторных ощущений, способствующих смешанному характеру звукообразования. Звук, сформированный в высокой позиции должен мягко опираться на грудной резонатор. Мышечно-слуховые ощущения хорошо нарабатываются в центре диапазона, а также при нисходящем движении из головного в грудной регистр. Грудной резонатор способствует формированию сочного, насыщенного звука (верхние ему придают яркость, «летучесть», блеск). Хороший, полноценный голос одновременно озвучивает головной и грудной резонаторы. Первостепенная задача педагога - стремиться выявить естественный тембр ученика.

Плоский, мелкий, «белый» звук характеризуется пением, напоминающим речевую манеру.

Причины: не активно мягкое нёбо, гортань в высоком положении, отсутствуют навыки смешанного резонирования. Приемы работы в данном направлении: формирование ротоглоточного рупора, нахождение правильного положения гортани, работа над резонаторными ощущениями.

Для исправления плоского, мелкого звука надо вырабатывать у певцов навык «зевка», посыла округленного звука в точку головного резонатора. При этом полезны упражнения на «прикрытые» гласные «у», «о», «а». Эти гласные рекомендуют использовать для активизации вялого мягкого нёба, освобождения нижней челюсти, нахождения грудного резонирования. Согласные «к», «г» активизирующие работу мягкого нёба, также могут помочь при исправлении плоского, «белого» звучания.

Пёстрое звучание гласных.

Главная причина - речевая манера пения и, как следствие, отсутствие единства в произношении гласных. Единая манера пения предполагает формировать гласные «открытые» (а,я,э,е,и,ы) по образцу «прикрытых» способом округления: когда поем «а»-мыслим «о», поём «и»- мыслим «ю» и т.д. Старейший вокальный педагог А.М. Разварин говорил: «Гласная у хорошего певца несёт согласную, как конь седока».

Приемы работы: активизировать в звукообразовании мягкое нёбо, использовать в упражнениях для выравнивания гласных следующие сочетания: «а-е-и», «и-э-а» «у-о-а», а также слоги «ду», «ку», «лё», «гно».

«Гнусавый» звук, носовой призвук. Причина образования - низко опущенная занавеска нёба, которая перекрывает доступ звука в полость рта. Приёмы: формирование правильного певческого зевка, формирование в звуке высокой певческой форманты, активизация головного резонатора.

Активным включением головных резонаторов с контролем ощущений лобных пазух способствуют упражнения на слоги «бра», «да», «рэ», «ро». Пение слогов «нэ», «мэ», «рэ» не только хорошо поднимает нёбную занавеску, но и способствует хорошей настройке головных резонаторов. Для исправления этого недостатка хорошо активизировать мягкое нёбо использованием твёрдой атаки звука и штриха стаккато.

Всевозможные вокальные трудности препятствуют быстрому достижению высоких и стабильных творческих результатов.

Трудности в вокализах и произведениях.

Вокализы отличный материал для усвоения различных видов вокализации. Вокализы русских авторов служат прекрасным материалом, подготавливающим к исполнению романсов и арий русских композиторов. Выбирая вокализ педагог должен знать, какие трудности музыкального и вокально- технического характера в нем содержаться. Сначала следует проанализировать музыкальную сторону: темп, ритмику, мелодическую линию, разобрать гармоническое сопровождение. Оценивая вокализ с точки зрения вокально – технических трудностей, нужно, прежде всего, отметить тесситуру, выделить те приемы, на которые он рассчитан. В анализе мелодической линии следует обратить внимание на интервалику, длительность дыхания, на общий характер мелодии, наличие в ней быстрых пассажей, на темп. Важны динамические требования, тембровая окраска, нюансировка. Все это должно соответствовать возможностям ученика. Иногда сам сборник показывает, на какой уровень ученика он рассчитан. Чаще всего они содержат разнотипные вокальные задания. Охватывающие основные виды вокальных движений. Полезно петь вокализы целыми тетрадями.

Художественный материал.

Современный профессиональный певец должен обладать большим и разнообразным репертуаром. Для начального этапа рекомендуются легкие произведения старинных мастеров и венских классиков: Монтеверди, Скарлатти, Перголези, Кальдара, Генделя, Гайдна, Баха, Моцарта, Бетховена. Хорошо начинать с народных песен.

Оценить произведение с точки зрения его полезности, это значит отметить трудности музыкального и эмоционально – смыслового характера. Произведение должно соответствовать уровню ученика. Следует постепенно и последовательно усложнять материал. Трудность может содержаться в хроматических ходах, трудных интервалах, резких сменах характера голоса, украшениях, ритме.

Особо следует обратить внимание на характер аккомпанемента. Аккомпанемент, поддерживающий пение или дублирующий мелодию на начальном этапе обучения более показан, чем сложный в гармоническом плане.

Сложен может быть тем произведения, длинные ноты, требующие долгого дыхания. Сложен может быть, как очень быстрый темп, так и наоборот медленный. Не рекомендуется на первых порах давать произведения с широкими интервалами. Украшения так же требуют особых навыков. Для начинающих лучше использовать произведения, которые не требуют резкой смены динамики.

Особо следует коснуться исполнительских трудностей. Встречаются произведения не сложные в вокально- техническом плане, но сложные в эмоционально – смысловом содержании. Следует давать произведения по уровню ученика. Иначе, большая эмоциональная нагрузка может привести к форсированию.

К каждой трудности стоит относиться очень внимательно, постепенно усложняя произведения. Детально прорабатывать каждое сложное место. Полезно прорабатывать без аккомпанемента в медленном темпе, постепенно ускоряя движение.

Перед педагогом стоит сложная задача – не только научить вокальной технике, развить музыкальность и исполнительские данные, но и воспитать у начинающего певца высокую музыкально- исполнительскую культуру.

Домашнее задание: выучить основные вокальные трудности, знать, как их преодолевать.