ГБОУ Гимназия № 61

Выборгский район

г. Санкт-Петербург

Автор: педагог доп. образования
Коршунова Наталья Валентиновна

Методическая разработка

**Особенности вокальной работы хормейстера
в детском хоре**

Санкт-Петербург-2014

Содержание

Вступление

1 Задачи вокальной работы

2 Фонация

3 Распевание

4 Варианты упражнений

5 Работа над произведениями

Составляющие успеха вокальной работы хормейстера:

-***Отличительной особенностью хора является звук***. Говорят, что звук - это материя из которой создается музыкальное

произведение. Поэтому вокальная работа должна проходить через всю репетицию, начиная с распевания и заканчивая работой

над художественным образом произведения (часто бывает – распевание отличное, все устраивает, а когда дело доходит до

работы над произведением, звук уходит). ***Причина*** – трудности в тексте, непонимание, как перенести вокальные ощущения из

распевания в произведение, усталость, пониженный тонус, отсутствие контроля.***Цель вокальной работы*** - развитие

вокального слуха учащихся, который в конечном итоге обеспечивает сознательность и успех вокальной работы. Воспитывается

вокальный слух тренажем.

Составляющие хорошего звука хора:

-Развитое «вокальное ухо», «вокальный слух» хормейстера (контроль)

-Точная постановка задачи, понятное объяснение, наведение на ассоциации.

-Желательно красивый, тембрально окрашенный голос хормейстера (копируют).

-Правильный технологический показ (исправляют, устраняют проблему)

-Контакт с вокалистом студии.

-Постоянный контроль над звукоизвлечением

(«понимаешь где формируется звук», запомни это ощущение, повтори).

Задачи вокальной работы:

-Развитие внимания

-Развитие самоконтроля

-Развитие способности накапливать вокально-слуховой опыт, закреплять

мышечные ощущения, развивать мышечную память

(запомни – повтори - закрепи).

На каждой репетиции работа над всем комплексом вокально-хоровых

задач:

-Вначале больше внимания интонации и звукообразованию. Это тесно

взаимосвязано.

Интонация зависит от правильной

вокальной позиции.

-Ближе к концертам внимание худ. образу, эмоциональному сопровождению.

-Но через все этапы работы над произведением проходит работа над звуком.

Основные позиции вокальной работы.

Певческая установка:

Задача– освободить аппарат.

-Если у детей зажатая нижняя челюсть – петь йотированные гласные: дай-яй-яй, нэй-нэй-нэй, миа-миа-миа. «И» произносить быстро.

-Открыть рот – 3 пальца между зубами впереди, пропеть мелодию на гласную, звук не уйдет.

-Пальцы между зубами в щеках. Язык впереди. Тоже самое.

-Палец на подбородке. Язык впереди. Тоже самое.

-Проговорить активно текст. Заставить «разговаривать» текстом произведения. Запомнить ощущения, пропеть.

-Гласные «е» и «и» петь с открытым ртом, язык у нижних зубов. Это выводит звук вперед, освобождает.

-Если дети форсируют звук. Показать упражнение или фрагмент мелодии в

высокой тесситуре на «Р». Затем спускаться вниз,

сохраняя ощущение высокого голоса. «Запомни, где этот звук у тебя

образовался» «повтори».

Дыхание.

Основной тип – грудобрюшной (комбинированный).

-*Дыхание не перегруженное*, с открытым слегка ртом, расширенной глоткой («вежливый зевок»), готовой певческой позицией и мысленным мышечным ощущением подачи тона, звука. «Вдыхать» с высокой певческой позицией, с готовой нотой, «близко» к передним верхним зубам подавать струю воздуха и близко произносить слоги («пойте в верхние передние зубы»)

Свободное место между твердым небом и языком. Короткий активный вдох «Ах!» - «удивись» (происходит естественная задержка дыхания). Брови приподняты. Если только носом и глубоко, то все силы уйдут на вдох. А важен озвученный выдох.

-*Вдох через нос и рот*. Чуть задержать и начинать петь на «затаенном» дыхании, расходовать экономно, сохраняя певческую установку, ощущение «медленной пружины», «пружинистого» выдоха.

-*При пении сохранять ощущение вдоха*: приподнятая грудная клетка, нижние ребра расширены и сохраняются до конца фонации. Между фразами и к концу выдоха горло не закрывать, грудь не опускать оканчивая звук, сохраняя «вдыхательную» установку, активную позицию.

Фонация.

Звукообразование. Развивать певческое дыхание без фонации бесполезно, т.к.
главная задача – сочетание дыхания со звуком.

 Искусство пения – это искусство выдоха: равномерный, озвученный, экономный,
«в одну ширину» (с-ч, сбросили дыхание и сразу

 на гласную «А». Петрова Г.С.)

-«Зев» во время пения свободный, открытый, мягкий, язык должен лежать спокойно у нижних зубов.

-Струя воздуха (звуковая волна) направляется в резонаторы. Не допускатьнеозвученного выдоха.

-Ровность звучания. От правильного звучания первой ноты зависят все последующии (особенно высокие). При пении нужно сохранять, звуковой объем одинаковым на протяжении всей фразы, петь «в одну ширину», в ширину скул. Не допускать «проваливания» отдельных нот, выпадения из позиции. Следить за устойчивостью тона, точностью звука, не допускать «подъездов».

-***Тремоляция*.** Не допускать «тремоляции». Работать, тренировать ровный озвученный выдох, без толчков.

-Носовой призвук – звук изо рта, чистые гласные, сначала сказать гласную,

 потом спеть, опираясь на речевое произношение.

 Петь ртом четкие чистые гласные почти не прикрывая. Можно приложить руку к

 носу, проговорить и затем пропеть текст.

-***Кантилена***. Работать над кантиленой*.*Кантилена и интонационная точность – это точность звучания гласных, согласных, правильное сочетание слогов, слов, ощущение пульсации. «Удлинните, пропойте» гласные, проговорите четкие короткие согласные, ощущайте внутридолевую пульсацию, допевайте до конца такта все длительности, чтобы не было ощущения чтения стихов, а не пения.

-Проговаривать эпизоды в ритме и темпе по правилам вокального словообразования, относя согласные звуки к началу следующего слога, добиваясь непрерывной певческой линии на одной высоте. («Посмотри, там за рекою кто-то зорьку погасил…).Ре бемоль мажор (фа).

-Кантилена в быстром темпе «проныть» на одной ноте текст легато и сразу спеть правильно. Сохранится ощущение ровного выдоха и мелких гласных. Спеть на «У» на двух нотах, гудеть, правильную мелодию играть на ф-но. Выдох-гудок – «нитка», слоги – «бусины».

-***Неудобные мелодические обороты*** пропевать приемом «гонка за лидером», копируя без задержки, сразу, автоматически, подсознательно настраивая уши и голосовой аппарат. (С Фа диеза «Редеет облаков (У) летучая гряда… «Люблю твой слабый свет (И) в вечерней тишине…»)

-***Высокие ноты*** – Долго тянуть звук на фермато, выстраивая акустически, в одну ширину, подстраиваться. Использовать смешанные, нейтральные гласные. Пою «А», думаю «И». Высокие ноты, высокая позиция – «пойте глазами», поднимите брови. Длинную высокую ноту, во время пения мысленно подтягивать вверх, в верхний резонатор.

*-****Филировка*** – плавное ведение и длительное выдерживание звука с динамическими изменениями(cress. и dim.). Сначала научиться выдерживать тон одинаковой силы (одинаковой ширины, объема, ровного выдоха, силы звучания, динамики), а затем переходить к филировке. Если делать неосторожно, можно получить «пересмыкание» связок - «жим» или «размыкание» - «сип».

-**«*Тушить*»** певческий звук не закрыванием рта, а гортанью, т.е. голосовыми связками на открытом рте.

-Пение на одной ноте(часто фальшиво). Когда связки дали тон, надо слова произносить только языком и губами, не прекращая звука, выдыхая ровно, не толкая дыхания (озвученный выдох – «нитка», слоги – «бусины»).

-Низкая интонация –спеть фрагмент с закрытым ртом, обращая внимание на близкое звучание (зубы на зубы, внутри разжать зубы, закрытый звук с открытым ртом). Обращать внимание на свободный шейный пояс. Запомнить ощущение, повторить с текстом.

-При пении вниз сохранять позицию верхнего тона, экономно расходовать дыхание, не опускать грудную клетку.

***-При пониженной интонации в нисходящем движении* -**спеть весь ход на одной самой верхней ноте с правильным ритмом, подыгрывая на инструменте правильную мелодию. Обратить внимание на возникающие мышечные ощущения, запомнить их, повторить 3 раза, спеть правильную мелодию. Фа мажор (От ля «Ах, зачем вы, очи голубые…»).

-При завышении интонации ввосходящем движении обратить внимание на дыхание, повторить 3 раза прием пения на одной ноте, только на самой низкой в мелодическом обороте. Попробовать спеть мелодию на смешанной гласной «У».

-При низком неудобном диапазоне не нагружать грудь, петь близко, «как сопрано», петь с мелкой артикуляцией, четко произнося слова, «гудеть» длинные низкие ноты. Можно спеть с закрытым ртом, резонируя и грудью и головой, потом, запомнив ощущения, подставить гласные, текст.

***-«Прикрывая звук»* -**нельзя загонять его «назад», «запрокидывать». Чтобы избежать «заглубленного» звучания, язык мягко выдвигать к передним нижним зубам.

-Гласные формировать во рту, а не в горле.

-Слова формировать языком и губами.

Постоянный контроль – «запомни ощущение», «повтори», «закрепи».

Регистры:

-До ***ми бемоль – ре диез*** первой октавы «грудной»

-До ***ми бемоль – ре диез*** второй октавы – фальцетный с правильными речевыми гласными.

-От ***ми бемоль – ре диез*** второй октавы – смешанные гласные, особенно на скачках: «поем «А» - думаем «О», поем «И» - думаем «Е» и т.д.

Сглаживание регистров.

-Если есть проблема, то упр-я для сглаживания регистров нужно петь сверху вниз, сохраняя ощущение верхнего тона, т.к. переход от головного р-ра к грудному осуществляется легче, чем переход от грудного к головному.

-Переходные ноты петь тише. Гласные на переходных нотах округлять, смешивать, прикрывать.

-В произведении неудобный фрагмент петь, как упражнение.

Скачки.

Скачок вверх – петь смешанную гласную (выше ми бемоль – ре диез 2 октавы).

При пении скачка вверх – выбрать правильное «вокальное» деление слова: весна (ве – сна).

-***Скачок вверх на гласные я, е, ё*** – добавить «й», на согласную – спеть согласную наверху (активная согласная).

-Скачок, интервал в высокой тесситуре (высокий скачок на распеве,

высокая нота за высокой) петь через дополнительно

раскрытый рот, разжать зубы еще сильнее, следить за положением языка

(впереди у нижних зубов).

-***Когда смешиваем гласные***, поем скачок, могут потеряться согласные. Нужно их прорабатывать, артикулировать без нарушения певческой установки.

-*Скачки* *петь в одной позиции*. Бывает верхнюю ноту не взять, т.к. психологический барьер, начинают зажиматься. Добиться чтобы пели скачок, не меняя положения языка, мышц лица, только разжать больше зубы..

Резонаторы:

Голова – сила, полетность, точность.

Грудь – тембр, обертона, обьем.

Верхние резонаторы.Согласные**«З», «М», «Н»** - сонорные. Добавляются в упражнения для большего ощущения резонирования, для лучшей резонации последующих гласных. Гласная «И» помогает развитию головного резонирования.

-Полезно петь упр-я с закрытым ртом (мычать «зубы на зубы») и сразу продолжить звук с открытым ртом, сохранив направление звуковой струи.

-Ноты с закрытым ртом не должны звучать в горле, должны звучать впереди, у верхних зубов (петь на «Р»).

-«Мычать» с открытым ртом, язык у нижних зубов.

При глухом звукообразовании(низкая позиция) за ориентир принимается гласная «И» - потом уже «Е, А, О, У», образуемые в характере звонкого резонированного «И». Пой в позиции «И».

***Плоское звукообразование* –**ориентироваться на «У», потом в характере глубокого звучания «О, А, И» и т.д. «У» гласная смешанного регистра.

Если все эти мышечные ощущения отработаны в распевке, то перенести это на произведение не сложно. Важен только слуховой контроль.

Постоянный контроль. Минимальная поддержка ф-но – тогда появляется слуховой самоконтроль.

Распевание. 25-30 минут.

Основные задачи:

-привитие определенных качеств звука, наработка мышечных ощущений.

-расширение диапазона

-формирование единой манеры звукообразования, дыхания

-развитие вокального слуха.

-Именно в распевке нарабатываются правильные мышечные ощущения, которые потом позволяют справиться с вокально - сложными фрагментами хоровой партитуры. Если не получается в произведении, нужно вернуться к распевке, к упражнению. Фальшивая интонация хора – это неправильное звукообразование.

-К распеванию нельзя относиться формально. Перед исполнением каждого упражнения ставить задачу. Иначе эта работа теряет смысл. Если упражнения поются постоянно, то контролировать чтобы пели осмысленно, не по инерции.

В распевании вокальная работа с хором наиболее продуктивна, т.к. ничто не отвлекает от поставленных задач, ни сложность текста, ни художественные задачи. Это простор для выстраивания звука. Распевание – это постановка голоса хора.

-Упражнения могут быть самые простые. Важна не сложность и количество этих упражнений, а то, как с ними работать.

-Начинать упражнение с центра, с удобных для фонации нот.

Все время обращаться к натуральным звукам (вой, стон, вопль, гудок…). Запоминать «натуральные» мышечные ощущения.

-Вокальные упражнения в распевании обычно унисоны. Унисон – основа хорового звучания и на нем удобнее всего выстраивать тембральный ансамбль и добиваться единой манеры звукообразования.

-Разделение упражнений на конкретные задачи, на выработку 1 навыка условны. Ставится весь комплекс вокально-технических задач.

-Полезно петь упражнения с чередованием легато и стаккато. Это дает ощущение «близости» звука, опоры, попадание в позицию.

-Упражнения в быстром темпе сначала, как и работа в произведениях «впеть» легато, спокойно, вокально. Потом в темпе. Т.к. при переходе от «впевания» к быстрому темпу сохраняетя «мышечная инерция», «мышечная память».

***Использую самые простые упражнения и упражнения вокалистов*.**

Выполнение упражнений:

-Ставим задачу

-Выполняем упражнение

-Анализируем

-Запоминаем мышечные ощущения

-Повторяем, закрепляем.

Упр. №1 (ма-мэ-ми-мо-му)до ля**1.**

Ассоциация «мычания коровы». Звонкая «М». Свободный корпус, опущенные плечи, отпущенная, вялая нижняя челюсть, щеки, губы. Вдох – зевок в спину перед каждой нотой. Вдохом опускается гортань и в этом положении она свободна. Сбрасывать звук. Следить чтобы пока звучит голос, оставалась память вдоха. Работает, «стонет» весь дыхательный столб, грудь гудит. Каждую ноту нужно «продохнуть». Идти от натурального звукоизвлечения «стонать», «гудеть».***Цель ощутить опору и работу дыхания***.

Упр. №2(о-о-о-о-о-о О) до ля**1.**

Один озвученный выдох, одна ровная гласная. Голос колеблется как вода. Не менять положения лица и гортани. Во рту нет ни одной ноты, только «стон» в груди, голос рождается ниже пупка.

Цель - озвучить выдох. Понять что такое кантилена.

Упр. №3 (о-о-о-о-о-о-о-о О) до ля**1.**

Задачи и цели аналогичны упр. №2. Следить за тем, чтобы ноты тянулись в одну линию, как бусины одного размера.

Упр. №4(о-о-о-о-о-о-о-о О)**.**

Тренировать «собачье» дыхание, петь в одной позиции, низом. Не менять положения мышц лица, в ширину скул, «стонать». Каждый раз дышать в одной позиции. Грудь гудит, зевок. Петь на весь диапазон хора. На высоких нотах поднять брови, не меняя положения рта. Один озвученный выдох, одна ровная гласная.

Цель – ощущение опоры, работы мышц живота при коротком «собачьем» дыхании.

Упр. №5(закрытый звук, ми-и-и-и Я)до до**2.**

Головные резонаторы. Язык впереди у нижних зубов в форме мягкого горбика, упирается в подъязычные валики. Рот хорошо открыт, чтобы не зажимались мышцы шеи.

Цель – ощущение продыха с озвучиванием верхних резонаторов, работа над близким звуком.

Упр. №6(закрытый звук, ми-я-а-а-а-а-а-а А)**.**

Задачи аналогичны. Следить, чтобы сохранялась верхняя позиция при нисходящем движении, звук должен «соскальзывать» вверх.

Цель – сохранение верхней позиции.

Упр. №7(ни-и-и-нэ-э-э-ни-и-и-на….)

Стон, звучащий выдох, язык мягкий у нижних зубов. Рот открыт. Высокая позиция.

Цель – сохранение верхней позиции

Упр. №8(ни-и, нэ-э, на-а-а-а-а-а-а-а А).

Ощущение продыха, завыть в живот, челюсть ленивая, вялая. На верхних нотах чуть разжать зубы.

Упр. №9(фьё-о-о-о-о-о-ри).

Расширение диапазона. Близкое звучание. Собирает звук вперед.

Упр. №10(ва-а-до-о-ро-о-о-о-ма).

Расширение диапазона. Близкое звучание. Собирает звук вперед. Верхнюю ноту петь вниз. На верхнем распеве чуть разжать зубы.

На репетиции упражнения выбираются в произвольном порядке и количестве. Зависит от подготовки хора в данный момент, погоды, усталости, времени. Рядовая или перед концертом. Перед концертом на весь диапазон, не спешить, готовить эмоционально.

Работа над произведением.

-Читка с листа от начала до конца всем составом.

-Работа по голосам (или все сопрано или все альты) в полную силу, MF, Fмаксимально вокально, все пропевая, артикулируя, освобождая аппарат.

-Произведение работать а капелла – тогда вынуждены контролировать звук. Работают активно.

-Постепенно убирать пестрое звучание. **Отрабатывать скачки, неудобные ноты**, неудобные мелодические обороты пропевать приемом «гонка за лидером» - копируя без задержки, сразу, автоматически, подсознательно настраивая уши и голосовой аппарат.

-Отрабатывать отдельные ноты, особенно высокие, отталкиваясь от слога, слова, гласной, согласной. Петь с поднятыми бровями, пользоваться нейтральными смешанными гласными, выстраивать тембрально.

-При фальшивой интонации – найти сложный фрагмент, установить причину, отработать.

-При низкой интонации – спеть фрагмент с закрытым ртом приемом «зубы на зубы».

-Повышают – «впевать» мелодию в спокойном темпе. Можно на «У»

-При занижении интонации в нисходящем движении – спеть весь ход приемом «на одной верхней ноте».

-При завышении интонации в восходящем движении - спеть весь ход приемом «на одной нижней ноте».

Проблемы:

-Увлечение работой над звуком – много раз повторяется фрагмент, выстраивается ансамбль, округлые гласные, отдельные фразы – и ничего. Нужно отстраниться от деталей, от требований к звуку и выразительно продирижировать, чтобы хор шел за руками. Тогда получится.

-Иногда полезно забыть произведение, отложить, чтобы не сформировать стереотип, не наработать неправильные мышечные ощущения.

-Поверхностный звук, **вялый тонус** – спеть мелодию на озвученную «У» с разжатыми зубами. Затем спеть с активным словом, хорошими согласными. Не получилось, проговорить текст несколько раз активно, на ровном выдохе, затем сразу спеть. Чтобы мышцы повторили движение. Затем включить голову – запомни, где у тебя этот звук. Закрепи.

-Вялый тонус – счет от 1 до 10, от «P» до «FF», «А-А-А». И сразу вокальный

звук. Прыжки, напрячь ладони. Психолого-

педагогические задачи. Должна быть мотивация, тогда получится.