

УДК 784

Составитель К.С. Башкеева

Рецензент:

Заслуженная артистка РФ, профессор *И.Ф. Стародубцева*

Вокальный ансамбль: методические указания для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. преп. К.С. Башкеева. Курск, 2021. 10 с. Библиогр.: с. 9.

Методические указания содержат цели и задачи дисциплины, примерный репертуарный список, глоссарий, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Вокальный ансамбль» по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать. Формат 60x84 1)16.

Усл.печ.л. 0,58. Уч-изд. л. 0,53. Тираж 100 экз. Заказ. ~~460~~ Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, для воспитания квалифицированного музыканта-певца, обладающего навыками коллективного исполнительства в различных видах и составах ансамблей.

1.2 Задачи дисциплины:

- овладение навыками репетиционной работы;
- овладение навыками организации концертной работы;
- овладение методикой работы над элементами вокально-ансамблевой техники в разных видах ансамбля.

2. Глоссарий

Ансамбль (франц. ensemble – вместе) – 1) Единство, техническое и творческое, при совместном пении, игре на музыкальном инструменте, один из элементов хоровой звучности. 2) Группа музыкантов (певцов, инструменталистов), совместно исполняющих музыкальное произведение. Иногда ансамблем называют оркестровый или хоровой коллектив.

Артикуляция (лат. articulo – расчленяю) – 1) Способ исполнения звуков при пении и игре на музыкальном инструменте с той или иной степенью связанности или расчлененности. Ансамбль (иногда называют приемами звуковедения или штрихами) – одно из важных средств выразительности музыкального исполнения. 2) Работа органов речи, необходимая для произнесения звуков.

Атака (итал. attaccare – нападать) – 1) В пении – начало звука.

Вибрато (итал. vibrato, лат. vibratio – колебание) – периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру. Вибрато существует в правильно поставленном певческом голосе и придает ему теплоту, льющийся характер, участвует в создании индивидуального тембра певца.

Вокальная работа в хоре включает в себя работу над дыханием, звуком, чистотой интонации, ансамблем, строем хора, дикцией, нюансировкой, устранением певческих дефектов у певцов хора и привитием навыков правильного голосообразования и звуковедения.

Под **вокальным слухом** понимается способность не только улавливать особенности правильного певческого звучания, отличать их от неправильного, но и ощущать работу голосового аппарата, мышечно воспринимать то, что делает другой певец.

Высота звука – качество музыкального звука, зависящее от частоты колебаний звучащего тела (струны, столба воздуха, голосовых складок); в акустике измеряется герцами.

Голос – звуки, производимые голосовым аппаратом и служащие для общения между людьми. Певческий голос характеризуется высотой, диапазоном, силой, тембром.

Диапазон (греч. dia pason (chordon) - через все струны) – звуковой объем голоса или инструмента от самого нижнего до самого верхнего звука.

Дикция (лат. dictio – произнесение речи) – ясность, разборчивость произнесения текста.

Дыхание (певческое) – один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса. Основным критерием правильности дыхания является качество звучания голоса.

Звукообразование (фонация, от греч. phone – звук) – извлечение певческого и речевого звука, результат действия голосового аппарата. Певческий звук, возникая в результате колебаний голосовых связок, усиливается и темброво обогащается благодаря резонаторам.

Концентрический метод формирования певческих навыков (создатель – М.И. Глинка), его сущность: 1) начинать развитие голоса необходимо с центральных (примарных) звуков; 2) развитие голоса должно быть постепенным, без всякой поспешности; 3/ при работе над голосом нужно избегать форсированного звучания, заниматься при умеренной силе звука; 4/ наибольшее внимание уделять качеству звучания и свободе пения, ровности силы звучания при очень ограниченном диапазоне на начальном этапе обучения; 5/ необходимо выравнивание всех звуков по качеству.

Опора – термин, употребляемый в вокальном искусстве для характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого звука («опертое звучание») и манеры голосообразования («пение на опоре»). При опертом звучании голос обладает всеми необходимыми вокальными качествами: звонкостью, округлостью, устойчивым вибрато и свободой выполнения различных видов вокальной техники.

Орфоэпия (греч. orthos - правильный, epos – речь) – правильное литературное произнесение текста.

Позиция (лат. positio – положение) – термин, употребляемый педагогами-вокалистами для выражения влияния тембра на восприятие высоты звука. Различают высокую и низкую позиции. Наличие в тембре достаточного количества высокочастотных обертонов делает звук более ярким, звонким, светлым, полетным, то есть высоким по позиции. Низкая, неправильная позиция связана с глухим, тяжелым и зачастую интонационно низким звуком.

Прикрытие звука – настройка голосового аппарата (главным образом за счет расширения нижней части глотки и соответственного формирования полости рта), придающая певческому звуку некоторую затемненность, мягкость, глубину. Прикрытость звука акустически связана с присутствием в нем так называемой нижней форманты. Прикрытие звука применяется в вокальной педагогике для сглаживания регистров, благодаря чему получается как бы однородность голоса на всем диапазоне.

Примарные звуки – певческие звуки, которые среди других тонов голоса звучат наиболее естественно и свободно. Эти звуки расположены примерно в середине певческого диапазона.

Распевание - вокально-слуховая настройка певцов в начале занятий или перед концертом, своеобразная вокальная гимнастика, разогревающая и настраивающая голосовой аппарат певцов хора на определенных упражнениях.

Реверберация – (лат. reverberare – отражать) – остаточное звучание, возникающее в закрытом помещении в результате многократного отражения звуковых волн от различных поверхностей (стен, потолка, пола). Акустические свойства помещений в большей степени зависят от этого явления, которое в быту часто неправильно называют резонансом.

Регистр (лат. registrum – список, перечень) – ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же способом и однородных по тембру.

Резонанс (фр. resonance, от лат. resono – звучу в ответ, откликаюсь) – явление, при котором в теле, называемом резонатором, под воздействием внешних колебаний возникают колебания той же частоты.

Резонаторы (лат. *resono* – откликаюсь) – в голосовом аппарате – полости, резонирующие на возникающий в голосовой щели звук и придающие ему силу и тембр. Они обладают собственным тоном, высота которого зависит от размеров резонатора. Резонанс возникает при совпадении частоты собственного тона с частотой звука.

Сила звука – величина звуковой энергии. Является одной из характеристик певческого голоса. Сила звука у певцов зависит от величины подскладочного воздушного давления, тонуса смыкания голосовых складок, от размеров ротового отверстия и от степени поглощения звуковой энергии тканями и полостями ротоглоточного канала. Не следует отождествлять понятия силы звука и его громкости.

Тембр (фр. *timbre* – метка, отличительный знак) – окраска звука, качество, позволяющее различать звуки одной высоты, исполненные на различных музыкальных инструментах или разными голосами. Тембр зависит от количества обертонов, входящих в состав звука. Тембр – важнейшее выразительное средство голоса.

Теории звукообразования. Миоэластическая теория (Гарсиа, Мюллер, Музехольд, Левидов): частота колебания голосовых связок и, следовательно, высота звука регулируется степенью их натяжения и силой выдыхаемого воздуха. Нейрохронаксическая теория (Р.Юссон): частота колебаний связок равна частоте импульсов, передаваемых центральной нервной системой голосовой мышце, сила же выдоха на высоту звука не влияет.

Тесситура (итал. *tessitura* – ткань) – звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без учёта предельно низких и высоких звуков голоса. Различают тесситуру высокую, среднюю и низкую.

Унисон (итал. *unisono*, от лат. *unus* – один, *sonus* – звук). 1) Одновременное звучание двух или нескольких звуков одной и той же высоты. 2) Исполнение мелодии на инструментах или голосами в приму или октаву, часто встречающееся в произведениях различных жанров.

Фонетический метод – в вокальной педагогике метод воздействия на голосообразование посредством использования отдельных звуков речи и слогов. Определив у певца наиболее естественно звучащие гласные, распространяют найденное звучание на остальные гласные, добиваясь выравнивания вокальной линии и единства тембра.

Форманта (лат. formans – образующий) – группа усиленных обертонов определенной частоты, придающие звучанию голоса и инструмента характерный для них тембр. Возникают, главным образом, в результате того или иного функционирования верхних резонаторов. В хорошо поставленном певческом голосе имеются две характерные форманты: высокая певческая форманта (от 2400 до 3200 герц), придающая ему звучность, полетность, и низкая (около 500 герц), сообщающая голосу глубину, прикрытость.

Форсирование звука (фр. force – сила) – напряжённое, крикливое пение, происходящее от чрезмерного напора воздуха на голосовые связки от исполнения высоких звуков без «прикрытия».

Библиография

1. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-08 48-1 : 377.10 р.

2. Плужников, Константин Ильич. Механика пения. Принципы постановки голоса [Комплект] : учебное пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 96 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-8114-13 81-2 : 316.00 р.

3. Стеблянко, Алексей Алексеевич. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеблянко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1702-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-151-8 (Планета музыки) : 342.00 р.

4. Бархатова, Ирина Борисовна. Гигиена голоса для певцов [Текст] : учебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 124, [1] с. : ил., табл. - (Учебник для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-5-8114-1784-1 (Лань). - ISBN 978-5-91938-178-5 (Планета музыки) : 204.87 р.

5. Бельская, Елена Васильевна. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Текст] : учебное пособие / Е. В. Бельская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 159 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 148-149. - ISBN 978-5-8114-1546-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-099-3 (Планета музыки) : 377.10 р.

6. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех голосов [Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) : 247.99 р.

7. Ламперти, Джованни Баттиста. Техника бельканто [Текст] : учебное пособие / Джованни Баттиста Ламперти ; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2013. - 47 с. : ноты. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1578-6 (Лань). - ISBN 978-5-91938-112-9 (Планета музыки) : 153.22 р.

8. Рубини, Джованни Баттиста (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и сопрано [Ноты] : учебное пособие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 76 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2087-2 : 299.21 р.

9. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 210.00 р.

10. Сафронова, Ольга Леонидовна. Распевки [Комплект] : хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. - 68, [1] с. : ноты + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 68. - ISBN 978-5-91938-038-2 (Планета музыки). - ISBN 978-5-8114-0960-0 (Лань) : 369.22 р.

11. Смелкова, Татьяна Дмитриевна. Основы обучения вокальному искусству [Текст] : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 157, [2] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 147-157. - ISBN 978-5-8114-1780-3 (Лань). - ISBN 978-5-91938-177-8 (Планета музыки) : 308.74 р.

12. Станиславский, К. С. Психотехника актерского искусства: работа актера над собой [Электронный ресурс] / К. С. Станиславский, ред. Евгений Басин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я. Басина). - ISBN 978-5-91367-057-1 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>

13. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04446-2 : 175.48 р.