

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Правобережный дом детского творчества»
Невского района Санкт-Петербурга
193315 г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов д.59, литер А, тел.: 446-14-08, 446-75-74.
E-mail: novoselov59@yandex.ru

**Методические разработки к дополнительной
общеразвивающей программе
«Совершенствуем мастерство в хоровом
коллективе «Ли́ра» (средний хор)**

Разработчик: Рабинович Елена Доновна,
педагог дополнительного образования

РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ

Любой дирижер хорошо знает, насколько сложно подбирать хоровой репертуар, как важно, чтобы он был не только интересен, но и был доступен по сложности для учащихся и восприятию для слушателя. Ни один десяток хоровых сборников приходится пересмотреть, прежде чем найдешь интересное не запетое произведение. К сожалению, хоровых партитур для детских и женских хоров не так много; смешанным хорам в этом плане куда вольготнее.

Год от года репертуар хора обрастает, становится сложнее. Новые произведения требуют много времени для разучивания, «вживания» в образ. Вокально-хоровая техника, о которой говорилось выше, является лишь непременным условием для выполнения главной задачи, стоящей перед нами, как художественно исполнительским коллективом: это выразительное исполнение произведения, передача средствами музыки его содержания. Поэтому вся работа над произведением должна строиться на чувственном, эмоциональном восприятии хором того, что они поют. Произведение должно учащимся нравиться. А если оно нравится мне, то я все делаю для того, чтобы оно понравилось хору.

Выбрав произведение, я проигрываю его много раз. Отмечаю для себя наиболее трудные места в произведении, придумываю способы их преодоления – характер, нюансы, темповые изменения. Если произведение мне незнакомо, то мои первоначальные задумки могут в процессе работы изменяться.

Прежде чем приступить к работе, мы с учащимися подробно разбираем новое произведение. Я сразу же обращаю внимание на те места, где могут возникнуть интонационные или тесситурные сложности. При разучивании многоголосного произведения (а их у нас большинство), я работаю с каждой группой отдельно и объединяю партии только после закрепления пройденного, после сдачи зачета каждым членом хоровой партии.

МЕТОД РАЗУЧИВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПО ПАРТИЯМ не только позволяет быстрее запомнить мелодию, но и дает возможность более тщательно и продуктивнее работать над ансамблем, строем, дикцией в каждой партии.

При этом досконально выясняются возможности каждого поющего. Произведение я учу по заранее намеченным частям, начиная с сольфеджирования. Потом фразы одна за другой постепенно соединяются.

Следующий этап – **СЛИЯНИЕ ХОРОВЫХ ПАРТИЙ ВОЕДИНО**. На этом этапе основная работа – интонационная «чистка», вертикальное прослушивание аккордов, выстраивание гармонии произведения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП - художественная отделка произведения.

Искать нужный нюанс, штрих, оттенок, исходящий от слова – что может быть интереснее? Это настоящий творческий процесс, который особенно радует тогда, когда девушки «заражаются» моими эмоциями, настроением и сами чувствуют, что «творят» музыку.

Подытоживая выше сказанное, хочется отметить, что работа с юношеским хором требует от педагога большой преданности хоровому искусству, высокого музыкального профессионализма, умения понять, признать и исправить свои ошибки и неудачи, которых, увы, не избежать. Педагог обязан постоянно совершенствовать свое мастерство, слушать как можно больше детских хоровых коллективов, читать хоровую литературу, знакомиться с различными детскими хоровыми школами.

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА

Вокально-хоровая работа. Ее правильное построение самый важный аспект в работе любого хорового коллектива. От этого зависит конечный результат - то есть непосредственно исполнение произведений. Каждый педагог - хоровик проходит тернистый путь для нахождения своих методов, приемов в работе над звукообразованием, звуковедением, дикцией, строем средствами художественной выразительности. Существует множество различных хоровых школ - Струве, Огородного, Яковлева, Соколова, Емельянова, знакомство с каждой из них несомненно обогащает работу каждого хоровика.

Но главное - это личный опыт, личная практика, свои собственные ощущения, интуиция.

Я не сторонница того, чтобы брать за основу какую-либо конкретную школу и слепо идти за ней.

Очень популярная ныне система Емельянова помогает раскрепощению аппарата, раскрывает рот, дает плотную основу, сочный, сильный звук, но на мой взгляд, ей не хватает певучести, мягкости, «проточности,» в звуковедении. Некоторые коллективы сегодня полностью строят свои распевки на емельяновской системе. Мы же используем ее лишь фрагментарно, на распевание у меня уходит не менее 40-45 минут на каждом занятии.

ПЕРВУЮ ЧАСТЬ из них я отвожу вокальной работе: звукообразованию, звуковедению, дикции, дыханию.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ отводится интонационно-ладовым упражнениям - сольфеджио.

ПЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

РАБОТА НАД ДЫХАНИЕМ И ОПОРОЙ

- а) формирование ровного длинного выдоха на счет:
 - от 10 до 40 – на 1-ом и 2-ом году обучения (кандидатский хор)
 - до 50 – на 3-м году обучения (камерный хор)
 - до 70 – 4 и 5-ый годы обучения в камерном хоре
- б) формирование ощущения опоры при выдохе
- в) ощущение движения звука вперед при ровном выдохе
- г) формирование прерывистого выдоха на опоре на слоги ВЗ, С
- д) формирование ощущений движения звука при прерывистом выдохе (певческое стаккато с ощущением легато)

Порядок упражнений:

1. Упражнения на опору звука.

а) Руки в районе диафрагмы. По руке одновременно отрывисто произносится сочетание согласных звуков. Учащиеся физически ощущают работу мышц в районе пояса.

Single

б) Таким же образом делаются отрывистые упражнения, имитирующие мотор /пrrrrr.../ физические ощущения те же.

в) Не отрывая рук, оба упражнения пропеваются в среднем регистре

Single

Эти первоначальные упражнения дают возможность понять, что значит брать звук на опоре. Если в последующих упражнениях ощущение опоры теряется, звук становится вялым, следует тут же повторить упражнение с «вз» - и так в течение занятия повторять по 5-6 раз.

2. Упражнения на staccato и поп legato.

Первое упражнение закрепляется последующими, с использованием различных слогов, и более подвижной мелодией.

Single

Single

Single

Single

Single

Single

Single

Single

Слоги в распевках все время варьируются. Начинать с распевок на стаккато и поп legato для детей значительно легче, чем на legato. Прежде всего, они активизируют дыхание, опору, слог. Использование различных слогов дает возможность поработать над артикуляцией, округлым произношением гласных.

Каждую распевку необходимо пропевать с разными нюансами, динамикой. Причем чем тише звук, тем активнее должно быть дыхание и опора. При пении staccato принцип отнесения согласных к последующему слову (если согласные не стоят в конце

слога) становятся абсолютно обязательным. Это наглядно видно в произведении «Доктор Фостер»:

«Док-тор Фос-тер е-хал в Глос-тер» - так пишется.

«До-ктор Фо-стер е-хал в Гло-стер» - так поется.

3. Упражнения на legato.

Учащиеся знают, что звук извлекается во время выдоха.

а) По руке одновременно берем вздох. Задержка дыхания, медленный выдох на опоре на букву «с» (сколько хватит дыхания). При этом энергия выдоха распределяется очень равномерно, на пиано.

б) Тут же мы закрепляем упражнение, извлекая звук на пиано.

Начиная с ми 1 октавы поднимаемся постепенно вверх на слоги У, О, а, МИ, МЭ, ЗИ, ЛЕ.

Ощущение опоры и равномерного выдоха должно быть тем, же, что и в предыдущем упражнении.

Чтобы тянущийся на легатиссимо звук был окрашен тембрально, следует постоянно помнить о «проточности». Мне это слово кажется очень удачным, выразительным – звук должен быть «проточным», «льющим».

Учащиеся должны знать, что можно грамотно выполнить все компоненты, взять звук на опоре, раскрепостить рот, включить грудной резонатор, и при всем этом звук может прозвучать «плоско», если каждый поющий не внесет свое отношение, желание и стремление спеть его красиво, «проточно». Если качество звука меня не устраивает, я предлагаю пропеть его двумя способами – «плоско», или как я говорю «паровозным гудком» и «проточно». В тянущемся звуке появляется вибрато и все встает на свои места.

Благоприятные условия для выполнения legato создаются при пении закрытым ртом. Здесь ничто не может помешать плавному пению. Отсутствие согласных букв сводит к минимуму опасность толчков и обеспечивает непрерывность звуковедения. Наиболее трудный элемент legato - плавный, ровный переход от звука к звуку. Даже поступенное движение по полутонам составляет определённую трудность, а скачкообразное движение мелодии еще больше усугубляют её. Необходимо, чтобы нюанс какого-либо отрезка мелодии, где есть скачок (особенно восходящий) при пении на legato звучал ровно, без толчков. У меня на этот счёт есть свои рекомендации и упражнения их закрепляющие. При скачкообразном движении мелодии снизу вверх я предлагаю детям распределить энергию выдоха таким образом, чтобы основная сила воздушной струи приходилась на нижний звук, а ни в коем случае не на верхний.

Сначала следует выполнить упражнения на «с»: вдох, задержка дыхания. Далее

-
сильный динамический выдох воздушной струи с переходом на пиано. Вся сложность данного упражнения состоит в том, что при переходе на пение конкретных слогов, при скачке происходит как бы обратный эффект. Гласная в нижнем звуке, на который падает сильная воздушная струя, должна быть очень прикрыта, обужена. При пении на форте это сделать не просто. Гласная же верхнего слога раскрывается как можно шире, рот раскрепощается полностью, а динамика выдоха при этом не возобновляется, остается ровной.

4. Упражнение на цепное дыхание.

Цепное дыхание - непрерывное звучание хора в течении продолжительного времени необходимо при исполнении духовных произведений, протяжной музыки. Самое главное - научиться менять дыхание на длинном звуке быстро и незаметно. Поем гамму большими длительностями, где дыхание берется преимущественно в середине длинных звуков.

5. Следующий цикл распевок включает в себя **смешанные приемы** звуковедения, где используются разные штрихи.

Что касается согласных, то у Огородного они разделены на сонорные (**Л,Н,М,Р**) в которых голос преобладает над шумом и шумовые. Сонорные гласные в сочетании с согласными звучат вокально, как в начале, так и в конце слова (ма-ам, на-ан, ри-ир).

Речевой тренинг согласных, разработанный Емельяновым, хорошо известен всем хоровикам. Мы им пользуемся на каждом занятии. Вокальная и дикционная работа тесно связана между собой, так как образование певческого слова решается на базе правильного певческого звука. Поэтому не обязательно прибегать к искусственным приемам развития дикции на речевом материале, на скороговорках, на проговаривании текста произведений.

Всю работу над дикцией необходимо тесно связывать с вокально-интонационной работой. Чтобы ни пелось, постоянно следует напоминать об округлости гласных, о правильном, четком произнесении согласных.

Ожидаемый результат: формирование умения ровного спокойно-активного экономичного длинного дыхания, обеспечивающего гибкость голоса.

РАБОТА НАД КАНТИЛЕНОЙ

- а) формирование «проточного» звучания голоса на любом участке диапазона
- б) формирование цепного дыхания (пение ровных одноголосных музыкальных фраз на цепном дыхании от 3-х до 5 минут длительности):
 1. до 3 минут в кандидатском хоре,
 2. до 4 минут – на 2-ом году обучения (камерный хор),
 3. до 5 минут – на 3-5-ом годах обучения (камерный хор)
- в) формирование ровного движения звука при любых мелодических оборотах (скачкообразном движении вверх и вниз, непрерывной длинной музыкальной фразе)
- г) формирование певческого «вibrato» на любом участке диапазона.

РАБОТА НАД ЗВУКОМ.

- а) работа по привитию ощущения близкого легкого звука
- б) формирование умения пользоваться грудным, головным и смешанным резонаторами на среднем участке диапазона
- в) формирование ощущений «вертикальной» позиции голоса
- г) развитие умений работы головного резонатора на верхней части диапазона
- д) работа по формированию ровных «близких» гласных на всех участках диапазона

РАБОТА НАД ДИКЦИЕЙ И АРТИКУЛЯЦИЕЙ

- а) продолжение формирования округлых гласных
- б) привитие ощущений свободного открытого неба
- в) отработка навыков исполнения каждой согласной, замыкающей слово в фразах музыкальных произведений
- г) работа над артикуляцией с помощью:
 - 4. музыкальных скороговорок,
 - 5. артикуляционных распевок,
 - 6. пения отрывков из соответствующих произведений в виде распевок на всех участках диапазона
- д) продолжение формирования навыков сочетания гласной с согласной при необходимости соединения двух или нескольких фраз на цепном дыхании.

РАБОТА НАД СТРОЕМ

- а) формирование навыков трехголосного и четырехголосного (1 год обучения), пятишестиголосного (2 – 5-ый годы обучения) пения в виде цифровок, отрывков из исполняемых произведений в виде распевок
- б) совершенствование навыков исполнения классического многоголосия
- в) формирование навыков исполнения современного диссонирующего многоголосия
- г) совершенствование навыков пения аккордов по вертикали каждым из учащих в независимости от типа его голоса.

Для совершенствования вокально-хоровых навыков программа предусматривает следующий учебно-тренировочный материал:

Пение произведений

РАБОТА НАД КАНТИЛЕНОЙ

Совершенствование умения использования певческого выдоха в произведениях разного характера:

в духовных произведениях – длинное цепное дыхание, ровный непрерывный звук, постоянное ощущение движения звука вперед в независимости от мелодии с любыми скачкообразными оборотами, использование певческого «вibrато», умение максимально распевать гласные, использование близкого легкого звука на всех участках диапазона, владение во время движения звука динамикой (от ppp до ff), умение объединять по двух или несколько музыкальных фраз одним певческим выдохом

умение применять кантилену в произведениях различного жанра – народной, классической и современной хоровой музыке, используя разнообразные штрихи (стаккато, легато, маркато) с внутренним ощущением движения звука вперед.

РАБОТА НАД ДИКЦИЕЙ И АРТИКУЛЯЦИЕЙ

Совершенствование умения в каждом конкретном произведении использовать дикционные навыки:

- а) в исполнении духовной православной музыки округлять гласные, освоить псалмодическое речитатирование, работать над точностью исполняемых старославянских текстов.

В европейской духовной музыке, где одна-две музыкальные фразы распеваются на протяжении всего произведения – работать над сочетанием длинных распевных гласных с четкими согласными, замыкающими слово.

б) в работе над произведениями народной музыки совершенствовать правильное произношение на языке оригинала, использовать как распевные, так и быстро произносимые тексты близким четким словом, не «шлепающими» губами, твердой атакой, окончательно сформировать умение замыкать окончание любой музыкальной фразы.

в) в исполняемых современных произведениях совершенствовать умение произносить слово выразительно и эмоционально, четко и внятно, используя все приемы работы с дикцией при пении учебно-тренировочного материала.

РАБОТА НАД СТРОЕМ

Совершенствование умения использовать все вокально-хоровые навыки как главный источник чистой интонации. Работа над приобретением умения слышать хоровую фактуру, хоровую вертикаль, пропевая каждый отдельно взятый аккорд.

Совершенствование умения использовать *divisi* во всех хоровых партитурах. Работа над произведениями без сопровождения (что составляет большую часть репертуара): воспитание навыка ощущения и слышания основной тональности, отклонения от нее, модуляции.

Совершенствование умения при работе над произведениями с ярким мелодическим началом слышать ведущую роль сопрано, подвижность 2-х альтов, как гармонической основы всей партитуры, свободное количество голосов. Знать и умело пользоваться приемами подготовки и разрешения диссонансов, интервальных соотношений между голосами, ощущать формообразующую роль унисона.

РАБОТА НАД ШТРИХАМИ И ФРАЗИРОВКОЙ

а) совершенствование умения понимать и чувствовать форму исполняемого произведения,

б) использование в работе всех видов певческих штрихов: *staccato*, *legato*, *non legato*, *marcato*,

в) совершенствование умения владеть всей амплитудой динамических оттенков от *ppp* до *fff*.

г) умелое использование различных приемов хорового тембра в зависимости от исполняемого произведения,

д) работа над соответствием скорости движения и внутренней силы исполняемых произведений,

е) совершенствование умения использования в нюансировке ритмических особенностей и отклонений в различных произведениях.