

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)**

**ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИМЕНИ ДЖУЛЬЕТТЫ ЯКУБОВИЧ
КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

А. В. Сергиенко, Е. Е. Старовойтова

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

Методические рекомендации

для студентов бакалавриата очной формы обучения
по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование. Музыкальное образование

УДК 784.9(076)
ББК 85.314р3
С32

Р е ц е н з е н т ы :

- Самохина Н. Н.** – профессор кафедры культурологии и музыкознания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный педагогический университет», доктор педагогических наук;
- Якубович Д. А.** – профессор кафедры музыкального образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный педагогический университет», Народная артистка Украины;
- Полтавская Н. А.** – доцент кафедры индустриально-педагогической подготовки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», кандидат педагогических наук.

Сергиенко А. В., Старовойтова Е. Е.

- С32** Постановка голоса : методические рекомендации / А. В. Сергиенко, Е. Е. Старовойтова; ФГБОУ ВО «ЛГПУ». – Луганск : Книта, 2023. – 68 с.

В рекомендациях определены основные задачи и содержание курсов по дисциплине, перечислены умения и навыки, которыми должны овладеть студенты за весь курс обучения, обозначены формы контроля, требования к зачетам и экзаменам, а также даны практические советы по самостоятельной работе студентов над вокальным произведением.

Данные методические рекомендации составлены в соответствии с учебной программой дисциплины «Постановка голоса» для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Музыкальное образование.

УДК 784.9(076)
ББК 85.314р3

Рекомендовано Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ЛГПУ» в качестве методических рекомендаций для студентов очной формы обучения направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Музыкальное образование.

(протокол № 10 от 24.05.2023 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	4
2. Дисциплина «Постановка голоса» (пояснительная записка)	5
3. Перечень умений, которые должен усвоить студент I курса	13
4. Перечень умений, которые должен усвоить студент II курса	14
5. Перечень умений, которые должен усвоить студент III курса	14
6. Перечень умений, которые должен усвоить студент IV курса	15
7. Критерии оценивания сформированности у студентов навыков и умений	16
8. Требования к зачетам (I-III курсы)	16
9. Самостоятельная работа студентов	20
10. Оценивание самостоятельной работы студентов	21
11. Требования к итоговому зачету (IV курс)	22
12. Критерии оценивания навыков и умений на итоговом зачете	24
13. Методические рекомендации	25
14. Условия, необходимые для творческой работы со студентами по дисциплине «Постановка голоса»	26
15. Постановка голоса	29
16. Вокальное исполнительство	31
17. Этапы работы над вокальным произведением	35
18. Работа над правильным вокальным произношением	39
19. Вокальные и сценические средства выразительности исполнителя	44
20. Исполнительская интерпретация вокального произведения	48
21. Список рекомендованной методической литературы	55
22. Список рекомендованных вокальных произведений	58

ВВЕДЕНИЕ

«Человек, умеющий петь, знает наперед, т. е. ранее момента образования звука, как ему поставить все мышцы, управляющие голосом, чтобы произвести определенный и заранее назначенный музыкальный тон».

И. М. Сеченов

Обучение вокалу является одной из базовых учебных дисциплин в подготовке педагога, преподавателя музыки в школе. Качественное владение голосом позволит будущему специалисту раскрыть художественный образ музыкального произведения, квалифицированно и доступно преподнести детям содержание программ музыкального воспитания, включающих в себя песенный репертуар и произведения по слушанию музыки. «Постановка голоса» проводится в форме индивидуальных занятий, которые связаны с решением музыкально-познавательных и исполнительских задач, и способствуют развитию мотивационно-целевой стороны обучения.

Многоплановость музыкальной деятельности в школах обязывает будущего выпускника кроме основного репертуара овладеть репертуаром, имеющим профессионально-педагогическую направленность, и рассчитаны на особенности музыкального восприятия и музыкальной деятельности школьников.

Репертуар включает вокальные произведения отечественных и зарубежных композиторов, фольклор. Успешное решение сформулированных задач невозможно без формирования вокальных исполнительских качеств студента, которые должны органически сочетаться с развитием его музыкальных способностей и музыкального мышления, слухового самоконтроля и музыкально-слуховых представлений, с учетом наличия у студента элементарной грамотности и профессионально-педагогической направленности его личности.

Комплекс музыкально-исполнительских качеств формируется в процессе изучения учебного репертуара.

Воспитывающая, обучающая, развивающая и корректирующая функции учебного предмета придают целенаправленный характер функциональному и содержательному отбору высокохудожественного исполнительского материала различных стилей и жанров.

Методические рекомендации составлены в соответствии с учебной программой дисциплины «Постановка голоса» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Музыкальное образование», а также педагогическим и профессиональным опытом составителей.

ДИСЦИПЛИНА «ПОСТАНОВКА ГОЛОСА» (пояснительная записка)

Дисциплина «Постановка голоса» – неотъемлемая часть профессионального воспитания будущего преподавателя музыки как для работы на уроке в классе, так и во внеклассной работе по организации кружковых занятий обучения сольному пению, при подготовке концертных выступлений учащихся.

Чтобы стать профессионалом в данной области и постичь тайны вокального искусства, необходимо развивать в себе аналитическое мышление в области процесса голосообразования, обогащать свой музыкальный вкус, работать над совершенствованием вокального слуха, перенимать накопленный педагогический опыт и вокально совершенствоваться.

Данные методические рекомендации призваны отразить в своем содержании логическую последовательность необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, которыми студенты должны овладеть в процессе освоения дисциплины «Постановка голоса», переходя от курса к курсу, обучаясь на музыкальных факультетах педагогических высших учебных заведений.

Построив свою работу поэтапно, будущие учителя музыки и руководители кружков вокального направления смогут прогрессивно развиваться в вокально-исполнительском искусстве и в дальнейшем успешно вести педагогическую деятельность в школе с учащимися. Вокальное искусство во все времена отличалось демократичностью своих жанров и в настоящее время имеет огромную популярность у молодежи. В наше время значительный поток музыкальной информации эстрадного

направления ежедневно поступает в телевизионный эфир. Более того, многие из музыкальных стилей эстрадной музыки тесно связаны с идеологией различных молодежных течений, которые способны влиять на определение жизненных ценностей и ориентиров у школьников.

С целью обеспечения образовательной сети квалифицированными специалистами, способными в дальнейшем к работе по формированию эстетических вкусов подрастающего поколения, разработана система отбора абитуриентов на музыкальный факультет Вуза, ориентированная на дальнейшее обучение студентов в соответствии с требованиями образовательной квалифицированной программы для педагогических вузов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Музыкальное образование и развитие у них необходимых профессионально значимых качеств.

Абитуриенты поступают на музыкальный факультет в результате конкурсного отбора. Свои профессиональные способности, знания, умения, навыки и необходимые для дальнейшей педагогической деятельности, психологические свойства и качества, абитуриент имеет возможность продемонстрировать во время творческого конкурсного вступительного испытания.

Творческий конкурс проходит в три этапа:

- исполнение 2-х вокальных произведений разных стилей и форм;

- коллоквиум;

- экзамен по сольфеджио.

К абитуриентам предъявляются следующие требования:

- склонность и интерес к выбранной специальности;

- знание нотной грамоты;

- общекультурный уровень;

- художественный вкус;

- эрудиция в области музыкального искусства;

- знание основных этапов и закономерностей истории музыки;

- элементарные знания музыкальной терминологии;

- полный диапазон голоса;

- чистая интонация;

- выразительное пение.

На творческом конкурсном экзамене способность и психологические качества абитуриента получают квалифицированную экспертную оценку. Для профессиональной художественно-творческой деятельности бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Музыкальное образование» противопоказаны такие психологические свойства и физиологические качества личности, как:

- нарушения речи и слуха;
- отсутствие музыкального слуха;
- хронические заболевания гортани;
- низкий уровень памяти;
- низкий уровень концентрации и распределения внимания;
- незрелость логического, образного, наглядно-действенного практического и абстрактного мышления;
- психическое или нервное расстройство.

Пение является наиболее востребованным и доступным видом музыкального искусства. Учитывая современные тенденции развития вокального искусства, необходимо отметить, что обучение пению как профессиональному виду деятельности должно осуществляться на достаточно высоком уровне, готовя в учебных заведениях грамотных преподавателей по данной специальности.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавриата – 7 семестров.

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности «Музыкальное образование» направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Музыкальное образование», выпускник должен быть готов, в соответствии с квалификационной характеристикой, к выполнению преподавательской, исполнительской и культурно-просветительской деятельности.

Цель и задачи курса дисциплины «Постановка голоса»

Основной целью дисциплины «Постановка голоса» является развитие вокальных знаний, умений и навыков, подготовка высококвалифицированного, профессионально-ориентированного педагога пения, способного решать сложные художественно-педагогические задачи (качественную исполнительскую демонстрацию вокального произведения). Освоение дисциплины «Постановка голоса» предусматривает освоение и дальнейшее развитие у студентов следующих необходимых навыков вокального исполнительского мастерства:

1. Профессиональных навыков вокальной техники:

- устойчивого певческого дыхания на опоре;
- точного интонирования;
- физиологически свободного звучания голоса;
- сформированного тембра (собственной неповторимой окраской голоса);
- хорошей дикции, четкой и ясной артикуляции, орфоэпически правильной речью;
- владение приемами жанра (чувство темпа, ритмической пульсации, динамики, фразировки, чувство стиля, исполнительских штрихов и приемов, характера выразительных средств).

2. Профессиональных навыков артистической техники:

- осмысление произведения, его индивидуальной интерпретации (трактовки);
- отбора средств художественной выразительности;
- эмоциональности при исполнении;
- умение донести образ произведения до слушателя;
- целостность исполнения произведения как вокального номера;
- сценической культуры, артистической свободы.

3. Умение читать с листа несложную музыкальную литературу для голоса, а также ансамблевые партии.

4. Сформированных навыков работы с текстом на иностранных языках.

5. Освоение навыков работы с концертмейстером.

6. Освоение технических навыков работы с микрофоном и вокально-усиливающей аппаратурой.

7. Освоение навыков пения в сопровождении минусовой фонограммы, исполнение под аккомпанемент фортепиано, оркестра и др.

8. Знание лучших образцов вокального искусства, умение петь вокальные произведения разных жанров а-capella.

9. Умение грамотно и объективно оценивать чужое и собственное исполнение. Умение профессионально подходить к подбору репертуара, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся школьников.

Предмет «Постановка голоса» предполагает индивидуальную форму обучения и изучается студентами по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Музыкальное образование» в период всего обучения в высшем учебном заведении.

В основе учебного процесса в классе вокала дисциплины «Постановка голоса» лежат следующие педагогические принципы:

1. Индивидуальный подход (так как пение отличается многообразием исполнительских манер).

2. Единство художественного и технического развития (так как исполнение песни не может иметь только техническую вокальную структуру, поэтому исполнителю необходимо уметь выстраивать свою собственную интерпретацию произведения и доносить художественный образ до слушателя).

3. Постепенность, последовательность и систематичность в овладении мастерством пения, а так же исполнительской интерпретации вокальных произведений.

Основные виды деятельности по предмету

Занятия в классе «Постановка голоса» проводятся со студентами индивидуально.

Преподаватель на уроке знакомит студента с основными видами профессиональной деятельности по предмету «Постановка голоса»:

1. *Постановкой голоса* – (вокальными упражнениями, «распевками» для разогрева голосового аппарата и закрепления вокально-технических навыков).

2. *Пением учебно-тренировочного материала под аккомпанемент фортепиано* – (вокализациями, легкими ариями, романсами, современными песнями разных жанров и характеров и т.п.).

3. *Работой над различными способами звукоизвлечения.*

4. *Работой над вокальным произведением* – (вокальной мелодией, текстом, сопровождением, основной идеей, художественным образом, выбором специфических жанровых вокальных приемов и штрихов, динамических оттенков, средствами вокальной и сценической выразительности, музыкальной драматургией и др.).

5. *Пением под аккомпанемент фортепиано* – (работой с концертмейстером).

6. *Пением в сопровождении минусовой фонограммы.*

7. *Работой с микрофоном и вокально-усиливающей аппаратурой.*

Оценка успеваемости студентов осуществляется как в течение семестра (модульное оценивание), так и в конце семестра на экзаменах и зачетах и такой формой отчетности как академический концерт (если не предусмотрена программой отчетность).

Проверкой знаний, умений, навыков учащихся являются также участие студентов в концертных выступлениях на тематических вечерах, конкурсах и фестивалях, университетских концертах и т.д.

Различные формы концертных выступлений являются одной из составляющих творческих задач дисциплины «Постановка голоса», где формируются навыки правильного звукоизвлечения, дыхания, звуковедения, умения использовать различные вокальные и сценические средства выразительности при исполнении вокального произведения, умения выстроить музыкальную драматургию произведения, поставить концертный номер. Будущий преподаватель музыки должен быть способен, в дальнейшем в своей педагогической деятельности, работая со школьниками, не только качественно исполнить вокальное

произведение перед учащимися на уроках музыки, но и методически верно осуществлять работу над вокальным произведением со школьниками.

Выбор репертуара

Подбор вокального репертуара для каждого студента преподаватель осуществляет индивидуально, руководствуясь следующими принципами:

- художественную ценностью произведения;
- качеством текстового и музыкального материала;
- соответствием возрасту учащегося и его темпераменту;
- степенью сложности произведения (в зависимости от вокально-музыкальной подготовки обучающегося и поставленных учебных задач);
- разнообразием жанровой и музыкальной стилистики.

Правильный подбор репертуара способствует вокально-техническому и духовному росту студента, определяет его творческое лицо, создает ситуацию успеха в учебе, помогает в решении педагогических и воспитательных задач.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Постановка голоса»

В результате изучения дисциплины «Постановка голоса» обучающийся должен:

знать: особенности физиологии певческого процесса, основы вокальной техники; вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных жанров и стилей; основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные методы и приемы преподавания, вокально-методическую литературу;

уметь: использовать различные приемы вокальной техники при исполнении произведений различных жанров, стилей; грамотно прочитывать нотный текст, на основе его проникать в содержание музыкального произведения и в ясной доступной форме доносить содержание до слушателя, читать с листа

вокальные партии, транспонировать, пользоваться справочной и методической литературой;

владеть: профессиональной терминологией, профессиональными основами вокальной техники, спецификой исполнения вокальных произведений, эмоционально воплощать художественный образ вокального произведения.

Дисциплина формирует следующее:

универсальные компетенции:

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

общепрофессиональные компетенции:

- способность организовывать совместную и индивидуальную учебную, воспитательную и творческую деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;

профессиональные компетенции:

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

- готовностью к преподавательской, исполнительской и культурно-просветительской деятельности;

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

Предмет «Постановка голоса» изучается студентами в течение 7 семестров. Занятия проводятся один раз в неделю. Каждый учебный семестр включает в себя 2 оценочных модуля. Во время сдачи каждого модуля студенту необходимо

продемонстрировать усвоение определенных навыков и умений, соответствующих курсу.

Перечень умений, которые должен освоить студент I курса по дисциплине «Постановка голоса»:

1 семестр:

Модуль 1:

1. Постановка корпуса и постановка певческого дыхания;
2. Атака звука и правильное звукообразование;
3. Звуковедение в кантилене;
4. Фразировка.

Модуль 2:

1. Ритмичность исполнения и овладение навыками передачи темпа;
2. Владение комплексом средств вокально-художественной выразительности;
3. Нюансировка;
4. Владение комплексом вокально-технических упражнений.

2 семестр:

Модуль 3:

1. Работа с концертмейстером;
2. Работа над сольной программой;
3. Интерпретация музыкально-поэтического содержания вокального произведения;
4. Вокальные средства выразительности.

Модуль 4:

1. Исполнительское мастерство;
2. Эмоциональное воплощение художественного образа вокального произведения;
3. Владение мимикой как вспомогательным средством актерского мастерства;
4. Работа с концертмейстером.

Перечень умений, которые должен освоить студент 2 курса по дисциплине «Постановка голоса»:

3 семестр:

Модуль 1:

1. Дальнейшее развитие певческого дыхания;
2. Усвоение разнообразных атак звука;
3. Владение комплексом вокально-технических упражнений;
4. Фразировка.

Модуль 2:

1. Пение различными штрихами;
2. Владение комплексом вокально-технических упражнений;
3. Ньюансировка;
4. Работа с концертмейстером.

4 семестр:

Модуль 3:

1. Работа с концертмейстером;
2. Умение самостоятельно работать над сольной программой;
3. Умение интерпретировать музыкально-поэтическое содержание вокального произведения;
4. Использование вокальных средств выразительности.

Модуль 4:

1. Исполнительское мастерство;
2. Эмоциональное воплощение художественного образа вокального произведения;
3. Владение мимикой как средством актерского мастерства;
4. Работа с концертмейстером.

Перечень умений, которые должен освоить студент 3 курса по дисциплине «Постановка голоса»:

5 семестр:

Модуль 1:

1. Дальнейшее развитие певческого дыхания;
2. Усвоение различных атак звука;
3. Звуковедение в разных штрихах;
4. Работа с концертмейстером.

Модуль 2:

1. Ритмичность исполнения и усвоение пения в различных музыкальных темпах;
2. Нюансировка и владение комплексом средств вокально-художественной выразительности;
3. Основы музыкально-творческой работы;
4. Работа с фонограммой и микрофоном.

6 семестр:

Модуль 3:

1. Усвоение навыка использования различных приемов звукоизвлечения;
2. Работа над сольной программой;
3. Интерпретация музыкально-поэтического содержания вокального произведения;
4. Использование в работе основ актерского мастерства.

Модуль 4:

1. Исполнительское мастерство;
2. Умение эмоционально воплощать художественный образ вокального произведения;
3. Умение сценически воплощать художественный образ вокального произведения;
4. Сценическая выдержка.

Перечень умений, которые должен освоить студент 4 курса по дисциплине «Постановка голоса»:

7 семестр:

Модуль 1:

1. Дальнейшее совершенствование владения комплексом вокально-технических средств;

2. Музыкально-творческая работа;
3. Работа над сольной концертной программой;
4. Сценическая импровизация.

Модуль 2:

1. Совершенствование исполнительского мастерства;
2. Совершенствование владением комплексом вокально - технических средств;
3. Эмоциональное воплощение художественного образа вокального произведения;
4. Работа над сольной концертной программой.

Критерии оценивания модульных показателей сформированности у студентов навыков и умений

Максимальное количество баллов за модуль – 12б.

Каждое умение оценивается по 3-х балльной системе:

3б – умение усвоено хорошо;

2б – умение усвоено хорошо, но с небольшим количеством недоработок;

1б – умение усвоено удовлетворительно, с большим количеством недоработок;

0б – умение не усвоено, требуется повторение работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТАМ

1 семестр (*академический концерт*)

На академическом концерте студенту необходимо исполнить:

1. Вокализ или небольшое вокальное произведение в сопровождении фортепиано, а также продемонстрировать усвоение начальных навыков постановки голоса:

- правильное диафрагмальное дыхание;
- атаку звука;
- звукообразование;
- точность интонирования;
- звуковедение;
- артикуляцию;
- навык передачи темпа, ритмичность исполнения;

- нюансировку;
- эмоциональное воплощение художественного образа произведения
- работу с концертмейстером (ансамбль).

2 семестр (зачет)

На зачете студенту необходимо исполнить:

1. Вокализ или небольшое вокальное произведение в сопровождении фортепиано;

2. 1 вокальное произведение под фонограмму «←», а также продемонстрировать усвоение начальных навыков постановки голоса:

- дыхание;
- атаку звука;
- звукообразование;
- точность интонирования;
- звуковедение;
- артикуляцию;
- интерпретацию музыкально-поэтического содержания вокального произведения;
- эмоциональное воплощение художественного образа произведения
- работу с концертмейстером (ансамбль, звуковой баланс).

3 семестр (академический концерт)

На академическом концерте студенту необходимо исполнить:

1. 1 вокальное произведение (романс, небольшую арию) в сопровождении фортепиано;

2. 1 современное вокальное произведение под фонограмму «←», а также продемонстрировать усвоение навыков постановки голоса:

- сформированность тембра;
- усвоение начальных навыков постановки голоса (постановку корпуса);
- устойчивое певческое дыхание на опоре;
- точность интонирования;
- ровность звуковедения в кантилене;

- единорегистровое пение;
- ритмичность исполнения вокального произведения;
- правильную певческую артикуляцию и четкую дикцию;
- владение комплексом средств вокально-художественной выразительности;
- работа с концертмейстером.

4 семестр (академический концерт)

На академическом концерте студенту необходимо исполнить:

1. 1 вокальное произведение (романс, небольшую арию) в сопровождении фортепиано;

2. 1 современное вокальное произведение под фонограмму «←→», а также продемонстрировать усвоение навыков постановки голоса:

- постановку голоса (дыхание, разные атаки звука, звуковедение, артикуляцию);
- ритмичность исполнения;
- нюансировку и владение комплексом вокально-технических упражнений;
- сценическую выдержку;
- интерпретацию музыкально-поэтического содержания вокального произведения;
- эмоциональное воплощение художественного образа вокального произведения;
- исполнительское мастерство;
- основы актерского мастерства;
- работу с концертмейстером;
- работу с микрофоном.

5 семестр (академический концерт)

На академическом концерте студенту необходимо исполнить:

1. 1 вокальное произведение (романс, небольшую арию) в сопровождении фортепиано;

2. 2 разнохарактерные вокальные произведения под фонограмму «←→», а также продемонстрировать усвоение начальных навыков постановки голоса:

- дальнейшее усвоение и совершенствование навыков постановки голоса;
- владение микстовым способом звучания;

- разные атаки звука (с преимущественным использованием мягкой атаки);
- опору звука;
- точную интонацию;
- кантиленный и речитативный стиль исполнения;
- владение голосом на протяжении всего певческого диапазона;
- динамику звука, необходимую для выразительного художественного исполнения фразы;
- работу с микрофоном;
- работу с концертмейстером.

6 семестр (академический концерт)

На академическом концерте студенту необходимо исполнить:

1. 1 вокальное произведение (романс, небольшую арию) в сопровождении фортепиано;

2. 2 разнохарактерные вокальные произведения под фонограмму «←→», а также продемонстрировать усвоение навыков постановки голоса:

- точную интонацию;
- владение комплексом вокально-технических средств;
- музыкально-творческую работу;
- эмоциональное воплощение художественного образа вокального произведения;
- сценическое воплощение художественного образа вокального произведения;
- сценическую выдержку;
- владение голосом на протяжении всего певческого диапазона;
- исполнительское мастерство;
- работу с микрофоном;
- работу с концертмейстером.

7 семестр (зачет)

На зачете студенту необходимо исполнить:

1. 1 вокальное произведение (романс, небольшую арию) в сопровождении фортепиано;

2.2 разнохарактерные вокальные произведения под фонограмму «←→», а также продемонстрировать усвоение навыков постановки голоса:

- точную интонацию;
- певческое дыхание (смешанное нижнереберно-брюшное), бесшумное;
- вдох, плавный медленный выдох;
- разные атаки звука (с преимущественным использованием мягкой атаки);
- пение на опоре;
- единорегистровый (микстовый) способ возникновения певческого звука и высокую позицию звучания;
- певческую артикуляцию и четкую дикцию (ровное, округлое звучание гласных и активное произношение согласных звуков);
- певческую орфоэпию;
- динамику звука, необходимую для выразительного, художественного исполнения фразы;
- владение голосом на протяжении всего певческого диапазона;
- работу с концертмейстером и микрофоном.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента является важной составляющей усвоения дисциплины «Постановка голоса», которая предполагает продолжение работы над вокально-техническими трудностями и исполнительским усвоением произведения, начатой в классе под руководством педагога.

Самостоятельные занятия студента в классе «Постановки голоса» предусматривают закрепление вокально-технических навыков и художественных умений, необходимых для исполнения произведений сольно и в ансамбле, приобретение устойчивых навыков исполнения под собственный аккомпанемент.

От студентов требуется самостоятельная работа над произведениями, изучаемыми в классе, нахождение выразительных средств к образному раскрытию, разучивание наизусть.

Прослушивание записей вокального репертуара (арий, романсов, народных песен, эстрадных вокальных произведений различных исполнителей и, соответственно, различных интерпретаций), составление исполнительской концепции собственного исполнения.

Оценивание самостоятельной работы студента:

<i>№ п/п</i>	<i>Виды самостоятельной работы студента</i>	<i>Макс. балл рейтинга за вид</i>
1	Точная интонация, звукообразование	2
2	Исполнительское мастерство	2
3	Основы музыкально-творческой работы	4
4	Работа с фонограммой и микрофоном	3
5	Эмоциональное воплощение художественного образа в вокальном произведении	2
6	Владение мимикой, жестом как средствами актерского мастерства	2
7	Сценическое воплощение художественного образа вокального произведения	2
8	Сценическая импровизация	2
Всего		19

Дополнительно заработанные баллы:

<i>№ п/п</i>	<i>Название деятельности</i>	<i>Исполнение соло</i>

1	Участие в концертах университета	2
2	Участие в концертах города и Республики	2
3	Участие в Республиканских и Международных конкурсах	2/4
4	Получение призовых мест или лауреатство на республиканских и Международных конкурсах	6/8

Общая зачетная оценка складывается из суммы баллов, заработанных студентом по:

Оценке 2-х модулей	макс. 24 балла
Модульной оценке за зачет	макс. 60 б. (в том числе 19 б. за самостоятельную работу)
Дополнительно заработанных баллов	макс. 16 баллов

**ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ (IV КУРС)
по дисциплине «ПОСТАНОВКА ГОЛОСА»
(пояснительная записка)**

Итоговый зачет по дисциплине «Постановка голоса» является демонстрацией уровня сформированности навыков и умений у студентов по данной дисциплине за 4 курса обучения в высшем учебном заведении и предполагает исполнение двух разножанровых и разнохарактерных вокальных произведений.

Вокальное исполнение дает возможность точно выявить уровень профессиональной подготовки и творческие возможности студента, а так же степень зрелости его музыкального мышления, творческое отношение к музыкальному произведению, уровень вокально-технической подготовки, убедительность трактовки и артистичность исполнения.

Степень сложности произведений, которые включены в сольную программу, определяется программными требованиями.

На итоговом зачете студенты должны показать уровень владения следующими вокально-техническими навыками и продемонстрировать:

- единорегистровый (микстовый способ возникновения певческого звука в высокой позиции звучания);
- певческое дыхание (смешанное нижнереберно-брюшное), бесшумный вдох, плавный медленный выдох;
- разные атаки звука (с преимущественным использованием мягкой атаки);
- опору звука;
- певческую артикуляцию и четкую дикцию (ровное, округлое звучание гласных и активное произношение согласных звуков), певческую орфоэпию;
- динамику звука, необходимую для выразительного, художественного исполнения фразы;
- пение легато и стакато;
- точную интонацию;
- кантиленный и речитативный стиль исполнения;
- владение голосом на протяжении всего певческого диапазона.

Студент должен так же продемонстрировать степень владения художественно-исполнительскими навыками, которые проявляются в выразительном исполнении вокальной фразы, создании художественного образа вокального произведения, умении раскрыть авторское содержание музыкального вокального произведения, воспроизведении его эмоционального содержания.

Кроме перечисленных вокально-технических навыков студент должен продемонстрировать усвоение навыков постановки голоса, интерпретацию музыкально-поэтического содержания вокального произведения, владение мимикой и жестами, как средствами актерского мастерства, сценической импровизации, уверенную работу с концертмейстером, с фонограммой и микрофоном.

Исполнение программы осуществляется под «минусовую» фонограмму и фортепиано.

ВО ВРЕМЯ ИТОГОВОГО ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОСТАНОВКА ГОЛОСА»

Оценка определяется по следующим параметрам:

1. Исполнительское мастерство, вокальная техника:

- интонация;
- ритмичность;
- приемы вокального исполнения;
- фразировка;
- чувство стиля;
- владение микрофоном;
- сформированность тембра;
- индивидуальная манера исполнения.

2. Раскрытие образа:

- выбор репертуара;
- артистизм;
- пластика;
- художественное решение;
- подача;
- целостность исполнения;
- сценическая привлекательность;
- свобода исполнения;
- раскрытие художественных достоинств произведения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

итогового зачета по дисциплине «Постановка голоса»

Оценка «отлично» – высокая степень зрелости музыкального мышления исполнителя, высокий уровень вокально-технической подготовки (сознательное владение голосом, умение кантиленного звуковедения, развитое певческое дыхание, подвижность голоса), высокий уровень умения достигать раскрытия музыкального образа (донесение текста произведения через осмысленное, выразительное и четко спетое слово, ясную дикцию), внешняя и внутренняя выразительность в свободе движений, творческая интерпретация художественного образа на основе понимания драматургии музыкального вокального

произведения. Умение преодоления артистического волнения, психологической настрой на создание художественного образа.

Оценка «хорошо» – достаточно высокая степень зрелости музыкального мышления, достаточный уровень вокально-технической подготовки при наличии некоторых недостатков, а именно: допуск отдельных незначительных технических ошибок, недостаточная выразительность и эмоциональность.

Оценка «удовлетворительно» – удовлетворительный художественно-технический уровень выполнения программы, ограниченный объем вокально-технической подготовки (невнятная, нечеткая дикция, неумение пользоваться дыханием, недостаточный уровень владения техникой звуковедения), недостаточная убедительность трактовки музыкального вокального произведения.

Оценка «неудовлетворительно» – низкий художественно-технический уровень исполнения программы, недостаточный объем развития певческих умений и навыков (невнятная, нечеткая дикция, неумение пользоваться дыханием, недостаточный уровень владения техникой звуковедения), большое количество технических ошибок, непонимания драматургии музыкального произведения, недостаточная выразительность, эмоциональность, неубедительная интерпретация вокального исполняемого произведения. Неумение психологически настроиться на воплощение художественно-актерского образа и преодолеть волнение.

Методические рекомендации

Для студентов-первокурсников крайне необходимым является знание условий, которых нужно придерживаться во время работы по постановке голоса.

Профессиональное благополучие голоса зависит не только от хорошего состояния голосового аппарата, но и от так называемой культуры профессионального использования голосового аппарата. Она включает в себя контроль за состоянием сердечно-сосудистой, нервной, мышечной, дыхательной систем, органов желудочно-кишечного тракта, хорошего слуха и зрения, достаточно хорошо развитой памяти, развитие необходимых

волевых качеств характера студента, вдумчивого и осознанного отношения к занятию.

Самым основным и наиболее важным условием, которое помогает студенту, начинающему обучаться постановке голоса, является **наличие психологического климата** во время занятий, который возникает между студентом и преподавателем. Очень важно, чтобы на занятиях между ними установилась спокойная и доверительная обстановка. Человек, который обучается, должен полностью доверять своему наставнику, чувствовать себя в классе комфортно, не бояться делать ошибки. В общении необходимо придерживаться взаимоуважения и избегать нервозности. На занятиях педагог использует индивидуальный подход к каждому студенту, учитывая при этом его физиологические особенности. Абсолютно не допустима агрессия, чтобы исключить нервно-психические травмы и срывы. Не случайно при нервных расстройствах первой всегда страдает голосовая функция.

Так и **культура общения** – главное условие здоровья в профессиональном становлении студента по дисциплине «Постановка голоса».

Следующим необходимым условием необходимо назвать **знание в области физиологии и гигиены голоса** педагогами, а в дальнейшем в процессе обучения и студентами. Знание особенности разных голосов, их физиологических возможностей, возрастных особенностей, является базовым условием для постановки голоса. Но не менее важно не только это знать. Важно в обязательном порядке придерживаться правил гигиены и охраны голоса.

Студенту важно знать, что крайне вредно не только петь в больном состоянии, но даже присутствовать на занятии других студентов; необходимо избегать переутомления голоса; нельзя допускать бесконтрольное, многократное пение сложных вокальных произведений и высоких нот; недопустимо форсировать звуки; физические и моральные напряжения должны быть исключены абсолютно. Студент должен знать, что перед какой-либо вокальной работой необходимо распеться.

Во время занятий по постановке голоса педагог учит студентов прислушиваться к своему организму, узнавать о его индивидуальных особенностях, различать неполадки в состоянии

голосового аппарата вследствие простуды от неправильного звукоизвлечения. Это ускоряет обучение и бережет от срывов.

Переутомление голоса может случаться не только вследствие разового перенапряжения от долгого пения без перерыва. Необходимо избегать постоянных чрезмерных физических нагрузок, недосыпания, частых стрессов. Оно может накапливаться и нарастать вплоть до нервных срывов.

При сильном напряжении ослабевают мышцы гортани, голос не поддается контролю, им трудно управлять, исчезает его полетность. Чтоб избежать осложнений в этот момент, голосовому аппарату необходим отдых – это лучшее лекарство от голосового переутомления.

К чрезмерным голосовым нагрузкам относится и пение форсированным звуком. В данном случае следует посоветовать студентам, увлекающимся неоправданно громким пением, избегать этого и более тщательно подходить к вопросу подбора вокального репертуара, не допускать пения в неудобной tessiture.

Следующим важным условием для постановки голоса является обязательная **распевка** (пение упражнений) – своеобразная разминка для голоса перед любой вокальной работой. Так как распевка не только разогревает мышечную систему голосового аппарата, но и является психологической настройкой всего организма к вокальной работе.

Распевание концентрирует творческое внимание, закрепляет условные рефлексy, которые вырабатываются на занятиях, координирует работу мышц голосового аппарата, настраивая сложный процесс голосообразования, будит эмоциональную сферу и творческую фантазию. А овладение этими сложными процессами поможет студенту справиться со многими психологическими трудностями в будущей своей профессиональной деятельности преподавателя музыки.

Безусловно, необходимо указать на **режим занятий** как одно из наиболее важных условий необходимых для успешной вокальной работы. Он регулирует физическую и психологическую нагрузку студентов, учитывая объем голосовой нагрузки, уменьшая ее в те дни, когда проходят концерты, зачеты, экзамены и т.д.

Системность в занятиях и репетициях – очень важный момент и условие, от которого зависит освоение, усвоение и

закрепление навыков и умений студента. Необходимо всегда помнить, что каждый день в системе занятий – это мощный фундамент профессиональной творческой жизни будущих педагогов музыки.

Умелая **организация самостоятельной работы** есть фундаментальная основа и условие для улучшения качества вокальной подготовки будущих педагогов, профессиональной уверенности в себе, в своих силах. Эта уверенность возникает только в результате грамотного, системного, осознанного отношения к творческим процессам, в том числе голосообразования и выработку технического совершенства в процессе самостоятельной работы студентов музыкальных факультетов педагогических вузов.

Во время занятий с педагогом и самостоятельной работы у студентов происходит **формирование необходимых черт характера** – важное условие для профессионального становления учителя. Целенаправленность, воля, самодисциплина, психическая стабильность, внимание, уверенность в своих силах, смелость, выдержка – вот те качества, которые должен в себе воспитать в себе каждый студент.

Еще одно немаловажное условие для успешной работы по постановке голоса – **постоянное поддержание голосового аппарата в рабочей форме**. Даже самые выдающиеся исполнители периодически обновляют, контролируют условные рефлексы, навыки правильного голосообразования, голосоведения, дыхания и т.д. Сам обучающийся привыкает к звучанию своего голоса и не замечает недоработок и ошибок.

В этом случае необходим человек, который бы осуществил надлежащий контроль, консультацию. Безусловно, такие консультации проходят у педагога, с которым студент занимался по дисциплине «Постановка голоса».

Это обеспечивает быстрое восстановление певческих навыков. Искать все время новых педагогов бессмысленно. Менять педагога допустимо только в начале обучения, пока вы ищете свой путь и вокальные ощущения. Потом этого делать не следует, даже если у этих педагогов хорошие школы, но требования, методы, терминология всегда отличаются, а это может породить в вашей голове хаос и растерянность.

Безусловно, нельзя не упомянуть о таком условии как **организация собственных сил и времени в день зачета, экзамена, выступления на концерте**. Всем известно, что на публичные выступления исполнителю необходима большая трата физических и моральных сил, чем в повседневности. Каждый студент в такие дни, учитывая возможности своего организма, должен умело организовать свой режим дня. Это необходимо для того, чтобы сберечь свои силы для их концентрации во время исполнения вокальных произведений, а так же качественной демонстрации усвоенных умений и навыков. Необходимо хорошо отдохнуть перед зачетом, экзаменом.

Концертным выступлением, избегать физических нагрузок. Категорически запрещается употребление тонизирующих и успокоительных лекарственных средств.

Таким образом, профессиональное мастерство приходит в результате долгой и кропотливой работы, а для этого необходимо набраться терпения.

Занятия по дисциплине «Постановка голоса» пройдут гораздо успешнее в том случае, если неукоснительно выполнять все перечисленные нами условия.

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

Постановка голоса – это выработка правильных голосовых, речевых, певческих навыков, развитие и тренинг голоса для профессиональной работы. Поставленный голос отличается звучностью, красотой звучания, богатством тембровой окраски, широтой диапазона, дыхания; четкостью произношения слов, чистотой интонации, малой утомляемостью. Способность певца управлять голосом равносильна умению художника пользоваться своей палитрой. При постановке голоса работа мышц становится очень тонко дифференцированной, то есть расчлененной и упорядоченной. Образуются, вырабатываются нужные связи, рефлексy; ненужные – тормозятся, лишние движения и напряжения исчезают; формируются стойкие речевые и вокальные навыки, в результате которых голос должен звучать энергично, чисто, свободно. Человек, работающий над постановкой голоса, должен выработать острое внимание к своим мышечным

ощущениям и знать, к какой группе мышц это внимание должно быть в первую очередь направлено.

Методы постановки голоса могут быть разные, но все они опираются на общие принципы и этапы в работе: развитие и совершенствование дыхания; приобретение понятий и навыков в использовании резонаторов, позиции (зевка), атаки звука; овладение техническими вокальными приемами; работа с артикуляционным аппаратом.

Когда каждый орган работает в свойственной ему области, не мешая работе других органов, то голос как бы питает все части исполнения и соединяет различные детали речи или мелодии в один полный и непрерывный ансамбль. Если же наоборот, один из механизмов выполняет свои функции плохо: если грудь толкает или бросает дыхание, если голосовая щель работает недостаточно твердо и точно, то голос прерывается и слабеет после каждого слога. Контроль над координацией всех сложных процессов при постановке голоса осуществляется мышечными, резонаторными ощущениями и слухом. Поэтому так важно научиться быть внимательным. Надо слушать себя и ухом, и всем телом.

Начальный этап обучения не терпит суеты и спешки. Воспринять, понять требования, координацию всех процессов должен весь организм, а не только сознание и воля, хотя от этих качеств зависит очень много.

Человеческий голос – живой музыкальный инструмент» во много раз сложнее, чем скрипка или фортепиано, хрупок, капризен и подчиняется не только музыкальным, но еще и физиологическим законам. Для того чтобы «играть» на нем, нужно знать хотя бы основные его «технические» свойства.

Голосовой аппарат состоит из трех основных частей:

1. Дыхательная система, в которую входят: легкие, мышцы диафрагмы, живота, спины и верхняя часть грудной клетки

2. Гортани: в ней находятся голосовые связки – это складки мягких тканей, которые в среднем чуть меньше полутора сантиметров длиной. Когда мы просто дышим – связки широко распахнуты. Первичный звук появляется в результате взаимодействия голосовых связок и выдыхаемого из легких воздуха. Воздух, проходя мимо голосовых связок, заставляет их вибрировать. Так получается звук.

3. Артикуляционный аппарат, в который входят: нижняя челюсть, губы, зубы, язык, корень языка, мягкое небо и маленький язычок.

Звукообразование или фонация (от греч. «фоне» – звук) происходит в результате действия голосового аппарата. Певческий звук возникает от колебания голосовых связок, а усиливается и тембрально окрашивается с помощью резонаторов.

Следующий весьма важный момент в подготовке эстрадного певца – обучение пению в речевой позиции (в технике слабого импеданса), которое является самым приемлемым в данном виде творческой деятельности.

Пение в речевой позиции (технике слабого импеданса), по мнению педагогов и исследователей, не требует такого напряжения дыхания и такого его объема, как при пении в технике сильного импеданса (в академической манере). Однако верная организация (координация) дыхания со всеми другими органами голосового аппарата также важна и для эстрадных певцов. При этом ей можно обучить лишь при учете индивидуальных физиологических особенностей на основе биологической саморегуляции. К сфере художественно-образного развития музыкального воображения певца привлекает и метод накопления обучающимися большого количества эталонов высоко художественного пения.

Многие педагоги-вокалисты (Н. З. Андрианова, В. В. Коробко, Л. В. Лещенко, О. М. Слепцов, и др.) утверждают целесообразность применения данного метода на начальных стадиях обучения, однако использовать его советуют с большой осторожностью и с ещё большей тщательностью избирать примеры для формирования базы эталонов звучания. При этом, многие из педагогов отмечают необходимость подбора материала для прослушивания обучающимися в процессе самостоятельной домашней работы именно самим педагогом, имеющим большой опыт и более широкий кругозор в сфере вокального искусства.

ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Основная особенность вокала заключается в поиске и формировании уникального, узнаваемого голоса вокалиста, аналогично тому, как инструменталисты ищут «свой»

оригинальный звук. В наше время, чтобы добиться качественного исполнения песен, требуется владение достаточно широким диапазоном технических приемов.

С точки зрения развития и реализации природных голосовых данных человека, оптимальным порядком является сначала постановка голоса (актуальная для любых видов вокала), затем – освоение подходящих для вас приемов вокала, и самое важное – формирование уникального, узнаваемого голоса, характерной манеры пения и сценического образа.

Для того чтобы научиться правильно и достойно петь, необходимо изучить свой технический инструмент – голос. Нужно овладеть вокальными техническими приёмами и навыками, без которых невозможно добиться эстетически красивого, тембрового, льющегося звука (необходимого для певческой работы звукообразования), техники, звуковедения – огромная задача каждого, желающего овладеть секретами вокального искусства.

Для различных вокальных школ во все времена были характерны различные подходы к вокальному воспитанию певцов. Однако главной особенностью музыкального образования всегда было то, что из учеников в классах по постановке голоса развивались всесторонне грамотные и образованные музыканты, которые могли в дальнейшем быть хорошими исполнителями.

К педагогу вокала предъявляются очень высокие требования. Педагог сам, прежде всего, должен владеть искусной вокальной техникой, то есть уметь голосом показывать образцы исполнения.

Ярчайший представитель вокальной педагогики Франческо Ламперти ввел в вокальное искусство изречение: «школа пения – это школа дыхания», и именно это на многие последующие годы заставляло педагогов, вокалистов, ученых задуматься о наиглавнейшем и первостепенном значении основ развития певческих навыков. Главной характерной чертой итальянской вокальной школы был сугубо инструментальный метод в развитии вокального голоса, сводившийся к ровности голоса по всему диапазону, т.е. от самого низкого до самого высокого звука, в особой тембровой окраске, свойственной инструментальному звучанию.

В неаполитанской вокальной школе сложился особый певческий стиль *bel canto*, который стал основой современной итальянской вокальной школы. Для стиля *bel canto* характерны плотная кантилена, обилие украшений, сложные импровизации, мелкая колоратурная техника.

Постепенно русская школа сложилась в самостоятельное направление в мировом вокальном искусстве. По замечанию Бориса Асафьева традиции русской вокальной школы, в XIX веке воплотились в мастерстве Федора Ивановича Шаляпина в мировое явление. Именно Шаляпин – величайший русский оперный певец стал выразителем идеалов русской вокальной школы. Когда мы говорим, воздух и звуковую волну мы ощущаем на губах. Речь наша направлена вперед. В процессе же пения мы как бы чувствуем, как звук уходит за верхнее небо, направляясь в голову и, обретая вокальный окрас. Именно в тот момент, когда звук направлен не в ротовую полость, а за верхнее небо, он попадает в головные резонаторы, которые в свою очередь создают правильный, вокальный звук. Во время распевания очень важно стремиться к этим ощущениям.

Систематические уроки по дисциплине «Постановка голоса» помогут выработать эти ощущения, с каждодневными и целенаправленными занятиями звук будет уверенней и крепче. Процесс постановки правильного вокального звука можно сравнить с тренировкой мышц. Укрепление вокальных данных и технических возможностей занимает довольно много времени, однако навык (автоматизированное умение) остается с обучаемым навсегда.

Правильное голосообразование предполагает умение пользоваться резонаторами. А для этого нужны необходимые знания, которые следует применять на практике. Именно в неаполитанской вокальной школе сложился особый певческий стиль *bel canto*, который стал основой современной итальянской вокальной школы. Для стиля *bel canto* характерны плотная кантилена, обилие украшений, сложные импровизации, мелкая колоратурная техника.

Неправильное использование резонаторов верхнего отдела приводит к появлению старческого тембра в голосе, тусклости и вялости звука, излишней напряженности звукообразования. Даже

частичное неиспользование в пении резонаторов нижнего отдела также неблагоприятно для голоса. Голос становится резким, колючим, жестким.

Эстетическая функция певческих резонаторов состоит в придании певческому голосу приятной на слух тембровой окраски путем искоренения «горлового» тембра, то есть путем исключения механического давления на голосовой аппарат. Правильное использование резонаторов высокой форманты (верхнего отдела резонаторов) сглаживает резкие толчки воздуха, подаваемые из легких на голосовые связки, превращает струю воздуха в мягкие звуковые колебания.

Резонаторы призваны преобразовывать спектр гортанных импульсов, то есть они усиливают обертоны, облагораживая однообразный звук. Использование резонаторов нижней певческой форманты придает голосу мягкость, бархатистость, объемность. Многие солисты-вокалисты, мастера мировой оперной сцены опытным путем пришли к выводу, что в пении имеет значение только дыхание, «превращенное в звук». Иными словами, необходимо использовать в пении дыхательную систему человека в качестве резонатора. В представлении мастеров вокального искусства певческое дыхание является резонирующим потоком звуковых волн.

На наш взгляд, наиболее эффективным и действующим методом, гарантирующим высокое качество развития певческого голоса обучающегося, следует считать тот, который предполагает наличие у педагога-вокалиста знаний в области музыки вообще и музыкальных стилей в частности, ее исполнительских традиций, а также знания в области физиологии голоса, в области психологии творческого исполнителя.

Самым главным вопросом вокальной педагогики сегодня является поиск эффективных педагогических приёмов в обучении пению на основе достижений современной науки. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что все современные методики дают очень хорошие результаты в обучении пению.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ВОКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Будучи посредником между автором и слушателем, именно исполнитель, наряду с авторскими мыслями, привносит свое видение образа, пользуясь интонационными красками вокальной линии произведения и другими средствами вокальной выразительности. Точное же исполнение нотного текста – это еще далеко не искусство.

Интерпретация зависит не только от авторского замысла, но и от исполнительского стиля певца, его художественной индивидуальности, культуры, особенности содержания произведения.

Руководствуясь авторскими указаниями, проставленными в нотах, заранее разобрав вокальное произведение, поняв, почувствовав его, исполнитель раскрывает, объясняет себе, а затем убедительно передает слушателю художественный образ исполняемого произведения.

Анализ учебного процесса свидетельствует о необходимости поиска новых форм работы над исполнительской интерпретацией вокальных произведений со студентами в классе эстрадного вокала.

В XVII в. выдающийся певец и преподаватель болонской школы Пьетро Този утверждал, что: «Тот, кто сочетает в себе красоту голоса с красотой мысли – счастливый певец».

В отличие от зарубежных вокальных школ, главной целью которых было только виртуозное пение, отечественная вокальная школа, не исключая этого, всегда требовала от исполнителей художественной правды, умения раскрывать содержание и основную идею произведения, глубокого психологизма, простоты и естественности в передаче чувств.

Певческий голос с его богатейшими тембровыми красками и теплотой становится мощным средством выражения мыслей и тончайших переживаний человека, а сам процесс пения – высокохудожественным творческим актом. Поэтому, прежде чем начать работу над вокальным произведением, певец (студент) должен сделать творческий анализ всего произведения, получить комплексное, всеобъемлющее представление о художественном

произведении, попытаться как можно глубже и дальше внедриться в его смысловое поле, как можно полнее и шире охватить его культурный и исторический контекст. В этих условиях особое значение приобретает выбор аналитической стратегии, эффективной методологии исследования.

На первом этапе исполнитель должен руководствоваться авторскими указаниями, которые обычно помещены у нот вокальной партии. Они определяют темп и характер произведения и служат основным музыкальным ориентиром при разучивании, их необходимо строго соблюдать, чтобы не разойтись с авторским замыслом.

Вторым этапом должно быть изучение мелодии и слов наизусть, чтобы почувствовать их, как собственные, помня о том настроении, которым они рождены. Большое значение имеет и так называемое «впевание» вокального произведения. Тогда певец привыкает к правильному ощущению звука, опирающегося на дыхание, эмоционально привыкает к музыкальной драматургии и вокальному образу.

Вокальный образ – воспроизведение голосом в музыкальном вокальном произведении явлений действительности и душевного мира человека, то есть чувств, настроений, характеров людей, красоты природы, ее изменений и т.д., то есть всего того, что было задумано композитором и поэтом.

Музыкальная драматургия (воплощение в музыке драматического действия) определяет построение, форму и средства выразительности произведения. Эту работу, требующую достаточно длительного времени, не следует понимать как механическое повторение всего произведения от начала до конца. Иногда полезно разбить песню или романс на отдельные музыкальные фразы, обращая особое внимание на места, имеющие сложное вокальное построение. Песни и романсы пишутся на стихотворные тексты, поэтому музыкальная фраза в них, за редким исключением, совпадает с поэтической. Там, где заканчивается одна фраза и начинается другая, легко определяется место для дыхания.

Можно вокализировать, т.е. пропеть без слов мелодию на любой гласный. Это поможет лучше ощутить ее музыкально - вокальную структуру, особенно там, где есть большие интервалы.

Усвоив трудные места мелодии, исполнитель может переходить к пению с текстом.

На следующем этапе работы следует уделить особое внимание литературному содержанию вокального произведения. Каждый романс, песня имеют литературный смысл, то есть несут определенную смысловую нагрузку. К сожалению, часто певец, едва изучив мелодию, считает работу над произведением законченной. А между тем передача текста в сочетании с музыкой является основой в творческом исполнении вокального произведения.

У многих современных начинающих певцов отмечается поверхностное и пассивное отношение к тексту вокального произведения, отсутствие навыков драматургического и психологического анализа текста, неумение во время исполнения существовать в предложенных обстоятельствах. А между тем исследователи отмечают, что это невнимание к тексту, бездумное пение, плохая дикция являются проблемой сегодняшнего дня в вокальном образовании, скверная дикция у певца – это показатель непонимания артистом его профессиональных задач.

Особое значение для певца имеет следующий этап, который включает в себе работу над дикцией – правильным и четким произношением слов. Выдающиеся мастера вокала достигали огромного художественного эффекта, при исполнении вокальных произведений, благодаря хорошо дикционно-отточенным фразам. Особенно легко это проследить в пении Ф.И. Шаляпина. Даже при несовершенстве тогдашних граммафонных записей его умение прекрасно использовать мощностную выразительность фразы и даже отдельного слова оставляет неизгладимое впечатление.

Выдающиеся мастера вокала во время исполнения вокальных произведений всегда обращали большое внимание на осознание и правдивость чувств. А это значит, что к высказыванию Пьетро Този: «Счастлив тот певец, кто сочетает в себе красоту голоса, красоту мысли», – мы можем добавить: «...и передачу правдивых чувств во время исполнения произведения».

Поскольку вокальное искусство интонационное, выразительное, изобразительное, то мы отталкиваемся в своей работе над интерпретацией от осмысления, понимания текста, затем находим речевую интонацию, а потом вокальную.

Конечно, слово имеет для исполнителя огромное значение, на нем построена вся вокальная мелодия. Слово передает смысл, так певцам необходимо выработать хорошую дикцию, чтобы доносить до слушателя текст. Вопрос заключается в том, как произносить то или иное слово, как интонировать его? Это умение вырабатывается на занятиях по актерскому мастерству и в классе вокала.

После ознакомления с мелодией и текстом важно перейти к этапу поиска смысла выразительности – нужной, подходящей интонации.

От степени серьезности и углубленной этой работы зависит успех будущего исполнения. Певец должен ясно представлять не только вокально-технические, но и художественные задачи, главная из которых есть – определение сценической задачи. Исполнителю необходимо ответить на два вопроса. Первый из которых, звучит так: – «Что я делаю?» и второй – «Для чего?».

И для того, чтобы ответить себе на эти вопросы, убедить себя, понять и принять логику персонажа, вокалисту-актеру необходимо совершить ряд последующих действий:

- выделить понятную себе идею образа; (основную мысль – фабулу);
- выбрать близкую своему миропониманию концепцию его бытия;
- подобрать необходимые аргументы в оправдание всех действий и поступков персонажа;
- выстроить поступки в их логической последовательности;
- найти приемлемые мотивации поведения;
- разумно и правильно оправдать изменения в его поведении в течение всего произведения.

Современное исполнительство, интерпретация произведения требует от певца, кроме музыкально-художественной одаренности, еще и большой общей культуры. Нужно много читать, обладать ясным пониманием задач искусства, интересоваться творчеством композиторов, писателей, художников, искусством драматических актеров и музыкантов. Исполнителя не должно оставлять ощущение тонуса современной жизни, ведь каждое сочинение композитора по-своему отображает

и раскрывает богатый духовный мир человека и затрагивает обширную, разнообразную сферу его деятельности.

В умении передать звучанием голоса тончайшие оттенки чувств заключается огромная сила искусства пения. И для исполнителя здесь открываются неисчерпаемые возможности эмоционального воздействия на слушателя. Так создается собственная исполнительская интерпретация.

РАБОТА НАД ПРАВИЛЬНЫМ ВОКАЛЬНЫМ ПРОИЗНОШЕНИЕМ

Практика работы со студентами педагогического вуза убеждает нас в том, что следует обратить серьезное внимание на речевую и вокальную подготовку не только профессиональных певцов, но и будущих учителей музыки.

На музыкальных факультетах необходимо создать условия для подготовки высокообразованных профессиональных преподавателей музыки в общеобразовательных школах способных заполнить современное культурное пространство высокохудожественными образцами вокального искусства.

Роль правильного произношения в вокале очень важна, и в плане качественного показателя правильного формирования звука, и в плане художественного воздействие на слушателя. Связь манеры пения с фонетикой и произношением в единой шкале акцентов музыкальной речи является главной характерной чертой вокальной культуры педагога-исполнителя.

Речевая культура вокалиста – коммуникативный феномен, под которым мы понимаем художественно-выразительные и технические средства исполнения, посредством которых осуществляется передача поэтического текста вокального сочинения.

К сожалению, многим современным педагогам-вокалистам свойственна тенденция учить воспроизводить музыку, а не пробуждать и развивать творческое начало студента – художественно-образное представление.

И как следствие этого, мы слышим со сцены невнятный текст, наблюдаем небрежное отношение к слову вокального

произведения. Это стало в настоящее время очень распространенным явлением и огромной проблемой при обучении педагогов музыки в школе современному вокальному исполнительству.

Задача вокального творчества состоит в том, чтобы овладеть методами и приемами техники вокальной речи, а при необходимости и логопедической коррекции произношения согласных.

С. Людкевич, ориентирующийся всегда на каноны «абсолютной красоты» в вокальном искусстве, придерживался мысли о том, что текст, всегда должен являться в вокальной музыке руководителем, интерпретатором музыкального содержания, выражения и настроения.

Согласно теории Л. Щербы, существует два стиля произношения: разговорный (неполный) и публичный (полный).

А. Сокол утверждает, что «...музыкальные артикуляции – это исторически устоявшиеся типологические способы исполнительского произношения моментов интонационно-художественного потока, которые порождают определенные звукотипы и определяются характером предметных и модальных примет образов, а также функциями этих предметов в интонационно-художественной целостности»

Практически вся литература, посвященная проблеме постановки голоса, уделяет большое внимание дикции.

В своей практической работе на уроках вокала мы развиваем у студентов фонематический слух, который помогает координации вокальной речи и предотвращает искажение звуков. Некоторые занятия полностью посвящены осваиванию логики художественного прочтения текстов вокальных произведений и дальнейшему ее музыкальному воплощению. Студенту необходимо понять связь мелодической и речевой интонации. Конечно «СЛОВО» имеет для исполнителя огромное значение, на нем построена вся вокальная мелодия.

Поэтому певцам необходимо выработать хорошую дикцию, чтобы доносить до слушателя текст. Весь вопрос заключается в том, как произносить то или иное слово, какую придать ему интонацию? Это умение вырабатывается на занятиях по актерскому мастерству и в классе вокала. Развивая тезис Б. Асафьева про «... музыку, как

своеобразный, интонационно-эмоциональный язык творчества устной традиции, всегда ближе к примитивным истокам звуковой интонации», можно сделать акцент на том, что существенным моментом в педагогической практике при изложении материала является вычленение генетически первичных факторов, чем они обязаны природной основе логически выстроенной концепции.

Поиски правильной вокальной интонации невозможны без нахождения правдивой речевой интонации. И только в этом случае певческий голос, с его богатейшими тембровыми красками и теплотой, становится мощным средством выражения мыслей и тончайших переживаний человека, а сам процесс пения – высокохудожественным творческим актом. Известный композитор и музыкальный критик прошлого века А. Серов отмечал, что русское пение неразрывно слито со словом. Об этом же постоянно напоминал К. Станиславский. Он призывал любить слово и умело связывать его с музыкой.

Слово – условный знак, знак-символ. Оно не несет в себе качеств обозначаемых предметов и действий. Например: слова «природа», «пение» не говорят нам о качестве самого определения. Редкие исключения основаны на звукоподражании: «шуршать», «кукушка».

Интонация (музыкальная) же – знак-образ, несущий в себе ясно слышимые черты жизненного прообраза: призыва или повеления, стоны, вдоха или повествования.

Отсюда понятно, что образ может развиваться, раскрываться в отличие от условного знака. В поисках нужной интонации помогают интонационные оттенки («нюанс» – франц. *nuance* – оттенок).

Существуют:

1. Динамические оттенки силы звучания:

- forte – громко;
- piano – тихо и т.д.

2. Оттенки характера звучания:

- Dolce – нежно;
- appassionato – страстно;
- lacrimoso – слезно, плачевно, жалобно;
- maestoso – величественно, торжественно;
- malinconia – тоскливо, грустно;

- mesto – печально, скорбно;
- misterioso – таинственно;
- morendo – замирая;
- ironico – иронически, насмешливо;
- intimo – задушевно, интимно;
- ira – гнев, con ira, irato – гневно, раздраженно;
- grandioso – величественно, возвышенно и т.д.

Музыкальному (вокальному), как и естественно-речевому языку, присуща определенная внутренняя организация.

Речевой поток кажется непрерывным, однако он распределяется на отдельные слова, объединенные в группы, простые и сложные предложения.

Расчлененность – обязательное требование к информационному процессу, каковым является и звучание музыки. Носители информации – знаки – должны ясно отграничиваться друг от друга.

Современная вокальная орфоэпия базируется на нормах литературного произношения и отличается от языковой благодаря особенностям певческой редукции, условиях образования гласных и зависит от знаковой специфики музыкальной нотации. Орфоэпичные нормы современного языка основываются на действующих фонетических закономерностях.

Фонетика – наука, изучающая законы звукосочетания и чередование звуковых единиц речи. Звуки, разница между которыми обусловлена различными условиями произношения (орфоэпии) идентифицируются, образуя языковые парадигмальные соединения, составляющие материал для сравнительного анализа.

Многие фонетические явления в языке предопределяют ударения в словах. Характер, сила и место ударения влияют на фонетические качества самого произношения.

Различают фразовые, словесные и составные ударения. Поскольку составными в русском языке выступают гласные звуки, то слоги делятся, в зависимости от размещения в них слоготворного звука, на открытые и закрытые, которые заканчиваются неслоговым (согласным) звуком.

Именно принцип слогового деления и является краеугольным камнем принципов вокальной орфоэпии, как важное обстоятельство, которое способствует выработке плавного

голосоведения (эти положения действуют и в пении произведений на иностранных языках). Следовательно, особенностью слогораздела в вокальном произношении является специальное открывание слогов, даже тех, которые являются закрытыми, согласно правилам языковой орфоэпии.

Например, согласные оканчивающие слог в середине слова переносятся к следующему слогу, и пропеваются вместе с ним.

Пишется: «Ты ря-би-нуш-ка рас-куд-ря-ва-я», а пропевается: «Ты ря-би-нушка ра-ску-дря-ва-я». Это дает возможность дольше тянуть гласные, добиваться кантиленного звучания.

Есть группа слов, при произношении которых выпадают отдельные согласные. Пример: Солнце – сонце, поздний – позний.

В некоторых словах одни согласные заменяются другими согласными. Пример: что – што, скучно – скушно, счастье – щастье, дождь – дощь, счет – щет.

Иногда современные исполнители очень тщательно пропевают каждый слог текста, не выделяя ударные слоги, такое слоговое пение невыразительно, однообразно, лишено кантилены.

Важным фактором в овладении культурой вокального произношения являются знания в области фонетической транскрипции, которые дают возможность точно воссоздать устное произношение в письме: обыкновенное письмо не дает точного представления о специфике его звучания, особенно, если это касается диалектов в пении или графической фиксации индивидуальной манеры пения.

В орфографии нет полного соответствия между звуками и буквами, а в графике нет знаков, для записи всех звуков устного вещания, фонетическое письмо (фонетическая транскрипция.) имеет ту особенность, что в нем каждая буква всегда означает какой-то звук и, наоборот, каждый звук обозначается всегда одной и той же буквой. Поэтому, во время работы над художественным текстом вокального произведения, будет полезным сделать запись его транскрипции.

Созданный таким образом визуальный ряд будет способствовать лучшему определению сложных, относительно произношения, моментов произведения и успешному их преодолению.

Если прислушаться к пению выдающихся мастеров вокала, то можно почувствовать, как, благодаря дикционно-отточенным фразам, достигается колоссальный художественный эффект. Особенно легко это проследить в пении Ф. Шаляпина. Даже при несовершенстве старинных граммафонных записей его умение великолепно использовать мощь выразительной фразы и даже отдельного слова оставляет неизгладимое впечатление.

В воспоминаниях Ф. Шаляпина встречаются сетования на то, что артисты, которые стремились его копировать, не понимали главного и поэтому не пели, как говорят, а говорили, как поют.

Слово, украшенное музыкой, приобретает яркий смысл и силу, если умело его подать в пении. При исполнении вокальных произведений великие мастера вокала всегда обращали большое внимание на осмысленность и правдивость чувств.

Таким образом, два направления, по которым ведется работа со студентами музыкальных факультетов педагогических вузов над овладением навыком правильного вокального произношения – выработка четкой дикции и овладение системой знаний и навыков вокальной орфоэпии взаимодополняющие симбиотические явления из разряда семиотических признаков в художественном пении, способствуют формированию ярких вокальных индивидуальностей.

ВОКАЛЬНЫЕ И СЦЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Научиться петь выразительно – главная задача каждого вокалиста. Это значит, что студент, овладев вокальной техникой, должен умело использовать все средства выразительности в творческом процессе исполнения вокального произведения.

Вокалист пользуется следующими вокальными средствами выразительности: *вокальной интонацией, тембром, темпом, артикуляцией, штрихами, динамикой, нюансировкой и фразировкой.*

Певческий голос с его богатейшими тембровыми красками и теплотой становится мощным средством выражения мыслей и тончайших переживаний человека, а сам процесс пения – высокохудожественным творческим актом. «Без сомнения, **тембр**

является одним из признаков перевоплощения в вокальном искусстве».

Необходимо отметить зависимость тембра от интонации. В данном случае мы не имеем в виду понятие интонации как степени точности воспроизведения каждого звука в отношении его высоты. Мы говорим о **вокальной интонации** как об осмысленном и одушевленном звучании, истоки которой лежат в речевой интонации. «Слово» имеет огромное значение для исполнителя. На слове построена вся вокальная мелодия, так как «слово» передает содержание. Воплощение в музыке речевой интонации (её ритма, мелодики, тембра) служит обогащению музыкального языка.

Для исполнителя очень важно передать через интонацию глубокий драматизм образа. В поисках нужной интонации помогают интонационные оттенки. Их способ применения (нюансировка) определяется: музыкальной формой, фразировкой, индивидуальными особенностями исполнительского стиля певца.

В течение всего произведения происходит интонационное развитие – интонационная последовательность, в которой интонации повторяются, изменяются, сопоставляются с другими. Говоря об артикуляции, мы понимаем её как «проговаривание» мелодических звуков с определенной степенью их расчлененности. Очень важно при этом сохранить определённую направленность звука, единую певческую позицию на всех гласных. Необходимо добиваться в работе того, чтобы все гласные звучали без провалов и пестроты.

Артикуляция реализуется в **штрихах** – приёмах извлечения и ведения звуков. Каждый штрих имеет целый ряд градаций. Очень важно исполнителю найти верные штрихи для наиболее глубокого и точного воплощения общей идеи вокального произведения.

Темп является одним из главных средств выразительности. Исполнителю необходимо следовать указаниям композитора, находить наиболее, на его взгляд, оптимальный темп, и затем, с большой долей осторожности, изменять его, имея в виду то, что только оправданная и осмысленная агогика даст музыке возможность «живого» существования, а исполнителю – возможность быть более правдивым в передаче своих переживаний и чувств.

Динамика, как важнейшее выразительное средство, основана на применении различной степени силы звучания. Сила звука в каждом малейшем звуковом оттенке закладывает известную степень эмоционального напряжения, а сочетание этих оттенков создаёт в конечном итоге требуемый образ. Умело пользуясь **нюансировкой**, исполнители создают интересные выразительные краски, дающие возможность наиболее ярко и контрастно оттенять характерные особенности музыкального произведения. Главным критерием правильной нюансировки являются содержание и форма произведения, его структура, характер мелодии.

Фразировка – способ сочетания звуков, слияния их в интонации, во фразы, предложения и периоды. Исполнение произведения – это всегда некое повествование, основанное на искусном владении музыкальной фразой, на сочетании и смысловом движении нескольких фраз, их выразительности. Здесь на первое место перед певцом выступает правильная расстановка дыхания. Верная фразировка базируется на логике построения фразы, ее органичной цельности.

Чтобы быть убедительным и правдивым на сцене во время исполнения произведения, певец должен овладеть не только вокальной, но и сценической техникой. Она не менее важна, ее надо вырабатывать, развивать. Не обладая достаточной техникой, начинающий эстрадный певец оказывается беспомощным на сцене. Вот почему нужно не только знать, но и умело использовать все **средства сценической выразительности**, которые помогают исполнителю на сцене эмоционально правдиво выразить художественный образ вокального произведения. К сценическим средствам выразительности относятся мимика, сценический жест, мизансцена, костюм, грим.

Одним из самых выразительных сценических средств вокалиста является **мимика** – выражение лица при различных настроениях. Лицо является одним из тончайших выразительных средств, и потому необходимо приучить себя свободно пользоваться мимикой своего лица. Выразительная мимика раскрывает без слов целую гамму чувств.

Сценический жест – это внешнее проявление чувств, отражаемых в поступках, в действии. Необходимо добиваться того,

чтобы каждый жест на сцене был сценически оправдан. Именно правильный жест усиливает значение слова. Один жест бывает вызван необходимостью (протягивание руки, чтобы взять со стойки микрофон, поклон после выступления). Это – *механический жест*. Он неизбежен, но менее интересен, чем чаще всего употребляемый *описательный жест*, в котором рука, как бы идет за словом. Однако исполнителя и слушателя больше всего интересует и впечатляет *психологический жест*, когда певец жестами выражает внешне свои собственные внутренние переживания. Этот жест чаще всего совпадает не со словом, а с подтекстом.

Мизансцена – следствие внутренних состояний действующих персонажей. Обычно мизансцена следует из жеста и является необходимым средством усиления созданного впечатления. Поэтому, перемещение певца на сцене, как и жест, должно быть всегда оправданным и целеустремленным. Костюм, грим – неотъемлемые части образа, которые исполнитель должен сам увидеть, прежде чем представить его перед зрителем. Прежде чем выйти к зрителю, артист обдумывает и репетирует все до мелочей, неоднократно примеряет костюмы, обдумывает грим, чтобы они стали «своими» как и весь образ.

Только человек с хорошим музыкальным слухом, природным артистизмом и безупречным художественным вкусом способен раскрыть естественно и правдиво художественный образ вокального произведения, благодаря умелому использованию всех средств выразительности.

Именно, верно найденные и умело использованные исполнителем, средства выразительности помогут ответить на вопрос «... как донести образ до слушателя и как следует исполнять сочинение». Поэтому, усилия студентов – будущих преподавателей вокала в общеобразовательных школах и центрах внешкольного обучения должно быть направлено на более глубокое познание законов и закономерностей процесса работы над вокальным произведением.

Студент исполнитель на протяжении курса обучения должен получить ясное и четкое понимание взаимодействия всех художественных средств и выразительных возможностей элементов музыкальной речи. К концу обучения в высшем учебном

заведении он должен умело пользоваться всеми необходимыми вокальными и сценическими средствами выразительности для полного, яркого воплощения содержания исполняемого произведения.

Без понимания сценических законов и овладения исполнительской техникой никакой талант не спасется от подражательства в области вокального искусства.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Музыка, в отличие от других видов искусства нуждается в акте вторичного творческого воссоздания, в посредничестве исполнителя между автором и слушателем. Именно творческого воссоздания, поскольку исполнитель привносит уже собственное видение образа, интонационную окраску вокальной линии произведения и тому подобное. Точное же исполнение нотного текста – это еще далеко не искусство.

В процессе исполнения, музыкальное произведение (песня, ария, романс), существующее в виде нотной записи, приобретает реальное звучание в зависимости от исполнительского стиля певца, художественной индивидуальности исполнителя, культуры, индивидуальности содержания произведения.

Интерпретация связана со звуковым воплощением нотного текста в соответствии с эстетичными принципами школы, направления, стиля, а также с индивидуальными особенностями и идейно-художественным замыслом исполнителя.

Известные музыковеды считают, что жизнь музыкального произведения происходит в его исполнении, то есть раскрытии смысла через интонирование для слушателя. Эти слова очень точно формулируют значение интерпретации в искусстве исполнителя.

Отечественная вокальная школа всегда требовала от исполнителей художественной правды, умения раскрывать содержание и основную идею произведения, глубокого психологизма, простоты и непосредственности в передаче чувств. Голос певца с его богатейшими тембровыми красками и теплотой становится могучим средством выражения мыслей и тончайших

переживаний человека, а сам процесс пения – высокохудожественным творческим актом. Поэтому, певец должен сделать творческий анализ всего произведения, то есть разобрать его музыкальное и литературное содержание. При этом он должен руководствоваться авторскими указаниями, которые обычно помещены около нот вокальной партии. Они определяют темп и характер произведения и служат основным музыкальным ориентиром при разучивании; их необходимо сурово придерживаться, чтобы не разойтись с авторским замыслом.

Литературному содержанию вокального произведения следует уделить особенное внимание. Каждый романс, песня имеют литературное содержание, то есть несут определенную смысловую нагрузку. К сожалению, часто певец, едва выучив мелодию, считает работу над произведением законченной. А между тем передача текста в сочетании с музыкой является основой творческого акта.

Особенное значение для певца имеет дикция – правильное и четкое произношение слов. Прислушайтесь к пению выдающихся мастеров вокала, и вы почувствуете, как благодаря дикционно отточенным фразам достигается огромный художественный эффект. Особенно легко это проследить в пении Ф. Шаляпина. Даже при несовершенстве тогдашних грамофонных записей его умение прекрасно использовать мощностъ выразительной фразы и даже отдельного слова оставляет неизгладимое впечатление.

От степени серьезности и углубленной работы над произведением зависит успех будущего исполнения. Певец должен ясно представлять вокально-технические и художественные задачи. Профессионалов выручает опыт, благодаря которому они в какой-то степени ускоряют подготовительный период работы над произведением. Студенты, начинающие певцы, не подгоняемые сроками, могут неторопливо подготавливать себя к будущим выступлениям.

Современное исполнительство, интерпретация произведения требует от певца, кроме музыкально художественной одаренности, еще и большой общей культуры. Нужно много читать, обладать ясным пониманием задач искусства, интересоваться творчеством композиторов, писателей, художников, искусством

драматических актеров и музыкантов. Исполнителя не должно покидать ощущение тонаса современной жизни, ведь каждое сочинение композитора по своему отображает и раскрывает богатый духовный мир человека и затрагивает обширную, разнообразную сферу его деятельности.

Синтез звукового воплощения нотного текста, основанного на высоком профессионализме, а также сценическое воплощение на основе глубоких знаний, творческого поиска, правдивого воплощения художественного образа, высокая внутренняя культура, вкус позволяют поднять собственную исполнительскую интерпретацию на высокий профессиональный уровень.

Исполнитель должен уметь правильно разобрать вокальное произведение, сделать его художественно-исполнительский анализ; осмыслить содержание; определить художественный образ; выстроить музыкальную драматургию; найти правильную интонацию; ответить на вопрос: как своими, свойственными только вам вокальными и сценическими средствами раскрыть перед слушателями правдиво и убедительно вокальный образ.

В этом случае решающую роль играет характер мелодического рисунка и правильная интонация. Важно, чтобы исполнитель через интонацию передал глубокий драматизм образа.

В умении передать звучанием голоса тончайшие оттенки чувств заключается сила искусства пения. И для исполнителя здесь открываются неисчерпаемые возможности эмоционального действия на слушателя. Так создается собственная исполнительская интерпретация. Певец не должен подражать, потому что подражать – свойство ученика, а создавать – присуще мастеру.

Следовательно, подобно поэту и композитору, певец должен найти выразительные краски в мелодии, нужные, продуманные и «прожитые» только им самим интонации. Основой вокальной интонации является интонация речевая. Разнообразные интонации, с которыми можно произнести одно и то же слово, меняют его содержание. Например, слово «да». Сколько смысловых оттенков может быть передано этими тремя звуками? «Да» можно произнести как утверждение, как вопрос, угрозу, сочувствие, насмешку. Можно сказать: с радостью, разочарованием, задумчиво, ласково, с ненавистью.

Песенная мелодия – это тоже интонация. Следовательно, в произведении, после знакомства с мелодией и текстом нужно искать, прежде всего, смысл выразительности – нужную, соответствующую интонацию.

Конечно, слово имеет для исполнителя огромное значение, на нем построена вся вокальная мелодия. Слово передает содержание, поэтому певцам необходимо иметь хорошую дикцию, чтобы донести слушателю текст. Вопрос заключается в том, как произносить то или другое слово, как интонировать его? Это умение вырабатывается на занятиях по актерскому мастерству и в классе вокала.

Для более удачной исполнительской интерпретации певцом вокального произведения, важное значение приобретает разбор произведения, изучения эпохи, в которой было создано это произведение, биография композитора, его эстетические взгляды, критическое сопоставление трактовок произведения разными исполнителями и т.д.

Поэтому студентам, для лучшего понимания произведения, необходимо сделать его художественно-исполнительский анализ.

Художественно-исполнительский анализ приближает нас к адекватному композиторскому замыслу интерпретации, хотя и не гарантирует ее; дает ясное представление об особенностях содержания и формы произведения; дает понимание о взаимодействии художественных средств; способствует лучшему запоминанию музыкального материала; дает осмысление выразительных возможностей элементов музыкального языка; расширяет интеллектуальный горизонт; помогает студенту осознать свое отношение к тому или иному музыкальному произведению, обосновать его, «вжиться» в замысел авторов, сделать их мысли и чувства своими, чтобы затем, в процессе исполнения этого произведения, передать их, «заразить» ими слушателей.

Студенту необходимо усвоить, что художественно-исполнительский анализ вокального произведения должен быть ориентирован на его интерпретацию. Цель анализа – в раскрытии сущности музыкального произведения, его внутренних свойств и внешних связей. При этом, сохраняя основные принципы целостности музыковедческих исследований, художественно-

исполнительский анализ вокального произведения должен направляться не только на поиск возможных исполнительских трактовок произведения, на использование тех или иных вокальных средств выразительности, но и на поиск сценических средств и приемов, соответствующих предлагаемым обстоятельствам и определенному стилю.

В итоге художественно-исполнительский анализ должен ответить на вопрос исполнителя: как следует исполнять произведение и как донести художественный образ вокального произведения до слушателя.

В поиске ответов на поставленные вопросы студенту должен помочь план художественно-исполнительского анализа вокального произведения. В содержание плана целесообразно включить следующие пункты:

1. Название произведения, год написания, авторы.
2. Исторические данные, материалы критических исследований.
3. Определение формы, содержания произведения.
4. Анализ поэтического текста.
5. Анализ вокально-технических трудностей.
6. Анализ вокальных средств выразительности (авторские указания, ладотональный план, мелодия, темп, ритм, динамика и т.д.).
7. Музыкальная драматургия (интонация, фразировки, кульминация).
8. Анализ средств сценической выразительности (мимика, жест, мизансцена, грим, костюм).

При исполнении произведения студент класса эстрадного вокала синтезирует в себе качества вокалиста и актера, ведь он представляет на суд зрителя музыкальный мини-спектакль, создавая образ не только пением, но и мимикой, движением, жестом. Его задача – «так представить зрителю образ, чтобы и костюм «играл», и грим отражал характер персонажа, а не был бы застывшей маской, и тембровые краски голоса соответствовали настроению, передавали чувства, а не выпевались бы просто голые ноты!

В связи с этим студенту необходимо определить свое отношение к тексту, найти речевую интонацию во фразах, ведь

воплощение в музыке речевой интонации (её ритма, мелодики, тембра) служит обогащению музыкального языка. А вокальную интонацию естественным образом поддержит сценическое воплощение. Много времени при усвоении навыков сценического воплощения вокального образа отводится для самостоятельной работы студента, а также на репетиции.

Студенту мы можем рекомендовать соблюдение некоторых базовых правил поведения актера-певца на сцене:

- следует избегать суеты на сцене, так как неоправданная, излишняя суета создает «сценическую грязь» и мешает воспринимать необходимое;

- нельзя допускать того, чтобы зрители «искали» исполнителя на сцене; это часто происходит во время пения в дуэтах, трио и т.д., в момент, когда певец загорожен другими исполнителями;

- все мизансцены необходимо выстраивать последовательно, чтобы произведение воспринималось как единое целое;

- в композиционном центре любой мизансцены должно быть то главное, на что необходимо обратить внимание зрителя;

- при выстраивании мизансцены необходимо следить за тем, чтобы вокалист во время исполнения не «перегружал» сцену с одной стороны, иначе у слушателей будет создаваться впечатление, что певец поет только для определенной группы людей;

- при пении в дуэте эмоции каждого исполнителя должны быть ясны и заметны зрителю так же, как и в тот момент, когда вокалист поет соло;

- необходимо запомнить, что все мизансцены окончательно устанавливаются на репетициях и что после их утверждения режиссером никакое самовольное изменение их исполнителем недопустимо;

- необходимо соблюдать творческую дисциплину и помнить, что солист-исполнитель может допускать сценическую импровизацию, но он все равно должен находиться в рамках намеченных мизансцен;

- необходимо запомнить, что хорошо продуманные мизансцены – это фундамент, обеспечивающий произведению высокую художественность исполнения.

Понимание студентом индивидуальных задач в процессе художественно-исполнительского анализа вокального произведения обеспечит ему новизну интерпретации. Таким образом, художественно-исполнительский анализ вокального произведения поможет эстраднему исполнителю создать лицо персонажа, т.е. себя – другого. Это в исполнительском искусстве может рассматриваться как определение способа сценического существования и означать особый модус персонажного бытия в контексте произведения, выраженный в интонационных, сценических и пластических образах.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андреева, В. А. История вокального искусства : учеб. пособие для вузов / В. А. Андреева; ред. Т. А. Колышева. – Самара : СГАКИ, 2002. – 225 с.
2. Авторская песня : художественная лит-ра / сост., авт. предисл., ст. и ввод заметок В. И. Новиков. – М. : АСТ ; М. : Олимп, 1997. – 510 с.
3. Алдошина, И. Н. Музыкальная акустика : учебник для ВУЗов / И. Н. Алдошина, Рой Приттс. – Санкт-Петербург : Композитор, 2006. – 720 с.
4. Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста : методические рекомендации для руководителей и педагогов студии эстрадного вокала / И. Б. Бархатова, О. А. Покотило. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. – 35 с.
5. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса : учебное пособие для ВУЗов / И. Б. Бархатова, И. К. Луценко; ТГАКИСТ. – Тюмень : РИЦ ТГАКИСТ, 2010. – 124 с.
6. Бернд, В. О пении и прочем умении. – Аграф, 2000. – 223 с.
7. Витт, Ф. Ф. Практические советы обучающихся пению / Ф. Витт; под ред. Ю. А. Барсов. – Ленинград: Музыка, 1968. – 64 с.
8. Вербов, А. М. Техника постановки голоса / А. М. Вербов. – М. : ГМИ, 1961. – 52 с.
9. Вопросы вокальной педагогики : сборник / сост. и ред. В. Л. Чаплина. – М. : Музыка, 1969. – Вып. 4. - 219 с.
10. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства : методический материал / Н. Б. Гонтаренко. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 156 с.
11. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2007. – 368 с.: нот, ил. Приложения : О работе гортани в пении; Обзор работ последнего времени (1985-1986). -366 с.
12. Емельянов, В. В. Фонопедический метод формирования голосообразования / В. В. Емельянов. – Новосибирск : Наука, 1991. - 39 с.

13. Ераносов, А. Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно) : краткая аудио энциклопедия: учебное пособие / А. Р. Ераносов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. - 112 с.
14. Ермолова, И. И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. – М., 1991. -. 141 с.
15. Исаева, И. О. Как стать звездой : уроки эстрадного пения/ И. О. Исаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 251 с.
16. Исаева, И. О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. – М. : АСТ Астрель, 2006. – 318 с.
17. Калабин, А. А. Управление голосом : методический материал / А. А. Калабин. – М. : Эксмо, 2007. – 160 с.
18. Карягина А. В. Джазовый вокал : практическое пособие для начинающих /А. В. Карягина. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 44 с.
19. Ламперти, Ф. Искусство пения. По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам / Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург Планета музыки, 2010. – 192 с.
20. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. – Москва, 2002. – 494 с.
21. Морозов, В. П. Биофизические основы вокальной речи / В. П. Морозов. – Ленинград : Композитор, 1977. – 231 с.
22. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала. Учебное пособие / Л. Н. Морозов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 48 с.
23. Назаренко, И. К. Искусство пения / И. К. Назаренко. – М. : Музыка, 1963. – 512 с.
24. Риггс, С. Пойте как звезды. Школа для вокалистов. – М. : ПИТЕР, 2007.- 118 с.
25. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала: учебное пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2007. – 40 с. : (+ DVD). – (Мир культуры, истории и философии).
26. Сафронова, О. Л. Распевки : хрестоматия для вокалистов: учебное пособие / О. Л. Сафронова. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 68 с.

27. Тимохин, В. Мастера вокального искусства XX века : очерки о выдающихся певцах современности / В. Тимохин. – М. : Музыка, 1974. – Выпуск 1. – 173 с.
28. Фролов, Ю. П. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова / Ю. П. Фролов. – Москва : Музыка, 1966. – 99 с.
29. Юссон, Р. Певческий голос : исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса / Р. Юссон ; ред. Е. Дурандина. – М. : Музыка, 1974. – 261 с.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ:

ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКИХ ГОЛОСОВ Произведения русских и зарубежных композиторов

1. Александров, А. Колечко. Воспоминание. Как на тоненький ледок.
2. Алябьев, А. Вечерком румяну звёздочку. Вечерний звон. Зимняя дорога Незабудочка.
3. Аренский, А. Небосвод ослепительно синий. Есть сердце у меня.
4. Балакирев, М. Испанская песня. Песня золотой рыбки. Ты волшебной нежности полна. Взшел на небо месяц ясный.
5. Бородин, А. Из слез моих. Морская царевна.
6. Бах, И. За рекой дуб стоит. Родной край.
7. Бетховен, Л. Гремят барабаны. Люблю тебя. Прощание.
8. Бизе, Ж. Апрельская песня.
9. Брамс, И. Песня девушки. Напрасная серенада.
10. Булахов, А. Колокольчики мои. И нет в мире очей. Я помню день.
11. Варламов, А. Белеет парус одинокий. Горные вершины. На заре ты ее не буди. Ненаглядный ты мой. Я вас люблю.
12. Векерлен, Ж. Когда бы ты, краса моя. О, жалейка. Розочка.
13. Гайдн, И. Гордые цветы. Лесная сказка. Маленький дом. Первый поцелуй. Тихо двери в сад открыты.
14. Глинка, М. Ах, ты, ночка, ноченька. Венецианская ночь. Жаворонок. Люблю тебя, милая розочка. Полночная звезда.
15. Гречанинов, А. Колыбельная. Про телёнка.
16. Григ, Э. Весна. Детская песенка. Люблю тебя. Лесная песня.
17. Гурилёв, А. Отгадай, моя родная. Однообразно звучит колокольчик. Маменька-голубушка. Сарафанчик. Внутренняя музыка.

18. Даргомыжский, А. Лихорадушка. Ты вся полна обаяния. Дитя, как цветок, ты прекрасна. Ночка темная. Мне грустно.
19. Кечини, Дж. Эрос, что медлишь.
20. Кюи, Ц. Весенняя песня. Желание. Киска. Ласточка.
21. Мендельсон, Ф. Баркарола. Фиалка. Я вижу тебя всегда во сне.
22. Моцарт, В. Вечер. Детские игры. Колыбельная. Маленькая ночная серенада.
23. Мусоргский, М. Вечерняя песня. Слеза.
24. Рахманинов, С. Островок. У моего окна. Полюбила я.
25. Римский-Корсаков, М. Из слез моих. Не пенится море. Тихо вечер догорает.
26. Чайковский, П. Осень. Весна (“Травка зеленеет...”).
27. Шуберт, Ф. Вечерняя серенада.

ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СРЕДНИХ И НИЗКИХ ГОЛОСОВ

Произведения русских и зарубежных композиторов

1. Алябьев, А. Вечерний звон. Два ворона. Зимняя дорога.
2. Аренский, А. Кукушка. Спи, дитя.
3. Бах, И. За рекой дуб стоит. Старая трубка.
4. Бетховен, Л. Волшебный цветок.
5. Брамс, И. Колыбельная. Песня девушки.
6. Булахов, П. Не пробуждай воспоминаний. Уж я с вечера сидела.
7. Варламов, А. Красный сарафан. Ненаглядный ты мой.
8. Вебер, К. Розочка.
9. Векерлен, Ж. Младая Флора. Не забудьте, детки.
10. Гайдн, И. Серенада.
11. Глинка, М. Ах, ты, ночь ли, ноченька.
12. Глюк, К. Ария Орфея из оперы «Орфей».
13. Григ, Э. Отдыхай в объятьях сна. Детская песенка.
14. Гурилёв, А. Отгадай, моя родная. Пробуждение.
15. Даргомыжский, А. Колыбельная. Мне всё равно. Расстались гордо мы.

16. Дюбак, А. Улица, улица. Не брани меня, родная.
17. Дунаевский, И. Песенка про капитана из к/ф «Дети капитана Гранта».
18. Кюи, Ц. Осень. Зима. Май.
19. Моцарт, В. Вечерняя песня.
20. Мусоргский, М. Слеза.
21. Римский-Корсаков, М. Идёт коза рогатая.
22. Чайковский, П. Зима. На берегу.
23. Шуберт, Ф. Колыбельная. Швейцарская песня.
24. Шуман, Р. Вечерняя звезда. Совёнок.
25. Яковлев, М. Зимний вечер.

Русские народные песни в обработке композиторов

1. Балакирев, М. Отдавали молодую.
2. Извеков, Г. На горе то калина. Безлюдно наше море.
3. Римский-Корсаков, М. У меня ль во садочке.
4. Слонов, Ю. Вниз по Волге-реке. Меж крутых берегов.

Произведения русских и зарубежных композиторов

1. Алябьев, А. Я вас люблю. Я вижу образ твой.
2. Бородин, А. Полюбила краса-девушка.
3. Бетховен, Л. Походная песня. Печаль разлуки.
4. Булахов, П. Жалоба девушки. Свидание. Элегия.
5. Варламов, А. Горные вершины. Напоминание. Я вас любил.
6. Глинка, М. Бедный певец. Когда встречаюсь с тобой. Иль забуду я.
7. Григ, Э. К Родине. Заход солнца. Нежная, белая, как снег, она. Старая мать. Иль слышу вновь песню.
8. Гурилёв, А. После битвы. Сердце-игрушка. Ты и вы. Её тут нет.
9. Даргомьжский, А. И грустно, и скучно. Расстались гордо мы.
10. Джардани, Дж. О, милый мой.
11. Кюи, Ц. Весенняя песня. Зима. Царскосельская статуя.

12. Мусоргский, М. Песня Марфы из оперы с оперы «Хаванщина».
13. Рубинштейн, А. Разбитое сердце.
14. Танеев, С. Колыбельная.
15. Чайковский, П. Весна. Песня цыганки. Зима.
16. Шуберт, Ф. Жалоба девушки. Подъем духа.
17. Шуман, Р. Подснежник. Приход весны. Сон матери.
18. Гендель, Г. Ария из оперы «Ксеркс». Ария из оперы «Тамерлан». Ария и речитатив Альмиры из оперы «Ринальдо».

Произведения повышенной трудности

1. Балакирев, М. Не пенится море. Приди ко мне. Я люблю тебя.
2. Бородин, А. Спящая княжна. Фанаберия.
3. Бах, И. Когда со мной ты, дорогая. Магнификат.
4. Бетховен, Л. Красота родного села. Милее всех был Джимми.
5. Брамс, И. Данко. Девичья песня. Ода «Сафо».
6. Булахов, П.И нет в мире очей.
7. Варламов, А. На заре ты ее не буди. Песня разбойника.
8. Гайдн, И. Морская царевна. Таила страсть моя.
9. Глинка, М. К ней. Ночной зефир. Скажи почему.
10. Глюк, К. Ариетта из оперы «Орфей» («Заклинаю, молю...»).
11. Григ, Э. Весенние цветы. С примулой. В вечерний час.
12. Даргомыжский, А. Две песни Лауры из оперы «Каменный гость». Мне скучно. Титулярный советник.
13. Мендельсон-Бартольди, Ф. Зимняя пеня. Печаль.
14. Монтеверди, К. Плач Ариадны из оперы «Ариадна».
15. Молчанов, К. Романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие...».
16. Моцарт, В. Ария Керубино («Сердце беспокоит»), ария Фигаро («Мужи, откройте глаза») из оперы «Свадьба Фигаро». Серенада Дон-Жуана из оперы «Дон-Жуан».
17. Мусоргский, М. Элегия. «Про комара» из оперы «Борис Годунов». Песня Марфы из оперы «Хаванщина».

18. Прокофьев, С. «Мертвое поле» из кантаты «Александр Невский».
19. Рахманинов, С. Полюбила я на печаль свою. Сон. «И у меня...».
20. Римский-Корсаков, Н. А. О чем в тишине ночей. Октава. Закат гаснет в дали бледно-розовый. На холмах Грузии.
21. Рубинштейн, А. Желание. Певец.
22. Чайковский, П. То было ранней весной. Мой Лизочек. Хотел бы в единое слово.
23. Шуберт, Ф. К музыке. Воспоминание. В дорогу. Утешение в слезах.
24. Шуман, Р. Взор его при встрече. Колечко золотое.

Произведения русских и зарубежных композиторов для старших курсов

1. Алябьев, А. Что поешь, краса-девица? Незабудочка.
2. Балакирев, М. Слышу ли голос твой. Возшел на небо месяц ясный.
3. Бетховен, Л. Люблю тебя. К Молли. Волшебный цветок
4. Булахов, П. Гори, гори, моя звезда. Элегия. И нет в мире очей. Тук, тук, тук, как сердце бьется.
5. Брамс, И. Рыбачка. Песня девушки, Ласточка.
6. Варламов, А. На заре ты ее не буди. Вдоль по улице метелица метет. Белеет парус одинокий.
7. Векерлен, Ж. Менуэт Экзоде. Мама, что такое любовь? Пастушка-резвушка. Ах, ты мне мог изменить.
8. Гайдн, И. Каватина Анны из оратории «Времена года». Романс Нины из музыки к драме Лермонтова «Маскарад».
9. Глинка, М. Жаворонок. Память сердца. Только узнал я тебя.
10. Григ, Э. Весна, Колыбельная. Песня Сольвейг. Надежда.
11. Гурилёв, А. Сердце игрушка. Ее здесь нет. Матушка-голубушка.
12. Даргомыжский, А. Летал соловьюшка. Юноша и дева. Песня Ольги из оперы «Русалка».
13. Джардани, Дж. О, милый мой.

14. Иполитов-Иванов, М. Весной. Желтенькая птичка. Зимой.
15. Кюи, Ц. Осень. Весна. Царскосельская статуя.
16. Мендельсон, Д. На крыльях песни.
17. Монюшко, С. Вечер. Золотая рыбка. Пряха.
18. Моцарт, В. Ария Барбарини из оперы «Свадьба Фигаро». Ария Цэрлины с оперы «Дон-Жуан».
19. Римский-Корсаков, Н. Из слез моих. В темной роще замолк соловей. Октава.
20. Скарлатти, А. Я вся страданье.
21. Чайковский, П. Колыбельная в бурю. Мой садик. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин». Растворил я окно. То было ранней весной. Хотел бы в единое слово.
22. Шуберт, Ф. К лютне. Цветы мельника. Куда.
23. Шуман, Р. Народная песенка. Колыбельная песня.

Русские народные песни для старших курсов в обработке композиторов

1. У ворот, ворот, ворот. Ой, утушка луговая (обр. Балакирева, М.).
2. Я на горку шла (обр. Волкова, В.).
3. Не корите меня, не браните (обр. Семёнова, М.).
4. Я на камушке сижусь (обр. Римского-Корсакова, Н.).
5. Перевоз Дуня держала (обр. Гедике, А.).
6. Вижу чудное приволье (обр. Иванова, М.).
7. Lipa вековая (обр. Красева, М.).
8. Ах ты душечка (обр. Живцова, А.).

Произведения повышенной трудности

1. Балакирев, М. Песня золотой рыбки. Приди ко мне.
2. Бетховен, Л. Песня Клерхен («Гремят барабаны...»).
3. Брамс, И. За прялкой подруги. Ландыш. Соловей.
4. Булахов, П. Пойми, о, друг. О, приди ко мне скорее. Соловьём залётным. Серенада.
5. Варламов, А. Что мне жить не тужить. Что ты рано, травка, пожелтела?

6. Векерлен, Ж. Пробуждение. Лес.
7. Гендель, Г. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна».
8. Глинка, М. Вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила». Заснули голубые. Как сладко с тобою мне быть.
9. Глиер, Р. Лада. Сладко пел душа-соловушка.
10. Глюк, К. Ария Париса из оперы «Парис и Елена».
11. Даргомыжский, А. Вертоград. Песня Наташи из оперы «Русалка».
12. Кюи, Ц. Коснулась я цветка. Туча.
13. Мендельсон, Ф. Венецианская баркарола. Весенняя песня.
14. Моцарт, В. А. Речитатив и ария Сюзанны, ария Керубино («Рассказать, объяснить...») из оперы «Свадьба Фигаро».
15. Рахманинов, С. Утро. Покинем, милая.
16. Шебалин, В. Песенка. Ты обо мне в слезах не вспоминай.
17. Шостакович, Д. Песня девушки. Юноша и девушка.
18. Шуберт, Ф. Баркарола. Ночные фиалки. Серенада.
19. Шуман, Р. Месяц. Лунная ночь. Песня.

Песни современных отечественных композиторов:

1. Минков, М. Ты на свете есть. Не отрекаются любя. Старый рояль. Эти летние дожди. А знаешь, все еще будет.
2. Мажуков, А. Очень хорошо.
3. Павлиашвили, С. Пой со мной. Я тебя люблю.
4. Муратов, Р. Августин.
5. Дунаевский, М. Цветные сны. Кленовый лист. Ах, этот вечер. Ветер перемен. Все пройдет.
6. Крутой, И. Ангел-хранитель. Занавес.
7. Шаинский, В. Один раз в год.
8. Димитров, Э. Арлекино.
9. Гладков, Г. Звезды континентов. Песня Трубадура.
10. Богушевская, И. Городская чайка. Волны. Терпкий вечер.
11. Резников, В. Улетай, туча. Не жди меня. Дельтаплан. Домовой. Лыдинка. Признание. Телефонная книжка.

12. Хавтан, Е. Будь со мной. Ветер знает. Дорога в облака. Желтые ботинки.
13. Рыбников, А. Ария Звезды.
14. Бабаджанян, А. Лучший город земли. Королева красоты.
15. Паулс, Р. Вернисаж. Чарли. Делу время. Еще не вечер. Путь к свету.
16. Зацепин, А. Есть только миг. Дожди. Песенка про медведей. Разговор со счастьем.
17. Зубков, А. Торопишься слишком.
18. Муравьев, С. Подорожник – трава.
19. Добрынин, В. Кто тебе сказал. Прощай. Музыка нас связала.
20. Фадеев, М. Высоко. Стану ли я счастливей.
21. Туликов, С. Не повторяется такое никогда.
22. Сушко, В. Мой мир.
23. Антонов, Ю. Для меня нет тебя прекрасней. Как прекрасен этот мир.
24. Шевченко, А. Весна. Все равно. Дуэт.
25. Логинов, И. Смешной мальчишка.
26. Таривердиев, М. Маленький принц. Я спросил у ясеня. Мне нравится.
27. Милано, Ф. Город золотой.
28. Аничкин, М. Я уже не помню слова. Под испанским небом.
29. Намин, С. Мы желаем счастья вам.
30. Корнелюк, И. Город, которого нет. Дожди. Я обиделась.
31. Зубков, И. Кино. Невидимка – ночь. Талисман.
32. Пугачева, А. Свеча горела. Три желанья.
33. Эшпай, А. А снег идет.
34. Брейтбург, К. Девочка с севера. Лунная мелодия. Мамино сердце.
35. Дробыш, В. Любовь, которой больше нет.
36. Хренников, Т. Московские окна. Колыбельная Светланы.
37. Цфасман Неудачное свидание. Прекрасная маркиза.
38. Секербаев, Б. Стоп ночь. Джулия.
39. Кельми, К. Замыкая круг.
40. Чайка, В. Зимний сад.

41. Славверосов, А. Осени дым.
42. Петров, А. А напоследок я скажу. Любовь – обманная страна.
43. Снежина, Т. Музыкант.
44. Морозов, А. В горнице. Снилось мне. Голос птицы.
45. Началов, В. Любовь. Герой не моего романа.
46. Николаев, И. Расскажите птицы. Старая мельница. Две звезды. Комарово. Лето кастаньет.
47. Леонидов, М. Девочка-виденье. Последний час декабря.
48. Газманов, О. Офицеры. Мама.
49. Саруханов, И. Карнавал. Лодочка, плыви.
50. Горобей, Р. Ты меня не забывай.

СБОРНИКИ ПЕСЕН ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ:

1. Музыкальная история Нэт «Кинг» Коула. Нотное издание / Предисловие и аннотации Ю. Верменич/ Аранжировка Ю. Маркин при участии А. Кальварского, Б. Фрумкин. – М. : ТОО «Мега-Сервис», 1999.
2. Джордж Гершвин. Нотное издание – г. Раменское: Синкопа, 2000.
3. Юрий Маркин. Играем боссанову. – М. : ТОО «Мега-Сервис», 1998.
4. 15 джазовых баллад / Аранжировка Ю. Чугунова. – М. : ТОО «Мега-Сервис», 1994.
5. Мир Дюка Эллингтона. Нотное издание. – М. : ТОО «Мега-Сервис», 1994.
6. Фрэнк Синатра. Нотное издание. – М. : ООО «Синкопа-2000», 2000.
7. Иисус Христос Суперзвезда. – М. : ООО «Синкопа-2000», 2000.
8. Песни Уитни Хьюстон. – М. : Коломенская межрайонная типография, 1997.
9. История популярной музыки. Книга первая «Незабываемое». 50-60-е годы. – М. : ООО «Синкопа-2000», 2000.

10. История популярной музыки. Книга третья. «Ночной поезд». Современная джазовая классика – г. Раменское: ООО «Синкопа», 2001.
11. История популярной музыки. Книга четвертая. «BIRDLAND». Современная джазовая классика – г. Раменское: ООО «Синкопа», 2001.
12. THE BEST OF HOLLYWOOD. Книга первая. Золотой век джаза. Расцвет киномюзикла (20-30-е годы). – М. : ООО «Синкопа-2000», 1996.
13. THE BEST OF HOLLYWOOD. Книга вторая. Последние сказки «Фабрики звезд» (40-е годы). Ностальгия и продолжение традиций (50-е годы). – М. : ООО «Синкопа-2000», 1996.
14. THE BEST OF HOLLYWOOD. Книга третья. Имена и мотивы нового времени (60 годы). Этот прекрасный мир кино (70-е). – М. : ООО «Синкопа-2000», 1996.
15. Петров, А. «Джазовые силуэты. Мелодии мирового кино». Переложение Фиртич Г. – 1995.
16. Гершвин, Дж. Переложение Маркина Ю. «Порги и Бесс». Вокал, Фортепиано и Гитара. – 1995.
17. Ясемчик, Р. «Эра Свинга». Популярные мелодии. – Москва, 1994.
18. «Антология зарубежного шлягера 1959-1961 г. г.». – Москва, 2003.

Учебное издание

**СЕРГИЕНКО Алина Викторовна
СТАРОВОЙТОВА Елена Евгеньевна**

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

Методические рекомендации

В авторской редакции

Подписано в печать 13.06.2023. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman.
Печать ризографическая. Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 3,95.
Тираж 50 экз. Зак. № 69.

Издатель
ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
«Книта»

ул. Оборонная, 2, г. Луганск, 291011. Т/ф: (0642) 58-03-20.
e-mail: knitaizd@mail.ru