

Работа над звуковедением и динамикой в вокальных произведениях

методический материал для педагогов по вокалу, обучающихся, родителей

Любое, красиво звучащее музыкальное произведение, не может не вызвать отклика в душах слушающих его. Проникновенно, продуманно и прочувствованно выполненное вокальное произведение, заключает в себе ещё большую силу воздействия на человека, пробуждая эмоциональные переживания и яркие впечатления посредством не только музыки, но и слова.

О предварительной работе при этом никто и не задумается, т. к. она и не видна в случае профессиональной подготовки исполнителя. А умению работать над вокальным произведением, доводить его исполнение до готовности и концертного уровня, обучают уже с младшего возраста в объединениях сольного пения учреждений дополнительного образования, где обучающиеся приобретают на занятиях вокалом необходимые вокально-технические навыки, развивают творческое воображение, воспитывают у себя эстетическое мышление, пополняют кругозор, обучаясь в процессе работы над произведением пониманию замысла авторов музыки и словесного текста и умению донести до слушателя задуманное композитором и поэтом, проявляя через исполнение своё личное отношение к этому.

Ознакомление с вокальным произведением

Важным этапом подготовки вокального произведения к исполнению, после предварительного разучивания музыкального и поэтического текста, является работа над звуковедением и динамикой, от которых зависят цельность, красота и яркость художественного образа.

На этом этапе ведётся работа от большого к малому и от малого к большому. А это означает, что в начале работы над правильным звуковедением и над динамикой проводится осмысление формы, в которую композитор облёк поэтический текст, а так же определение наиболее яркого, эмоционального места в динамическом развитии музыки, т.е. динамической кульминации. И, кроме этого, смысловой или по-другому логической кульминации, которая заключена в поэтическом тексте, не всегда совпадающей с

динамической. Затем проводится разбор произведения по частям: периодам, куплетам, предложениям и фразам, в которых также выявляется их динамическое и смысловое развитие.

При начальном «черновом» исполнении произведения от начала до конца, уже чувствуя форму и, пытаясь показать динамическую и смысловую кульминации, «вырисовывается» образ, появляется понимание целостности произведения и его динамического развития. А далее следует кропотливая работа по небольшим частям, т.е. по предложениям и по фразам.

Вокальная работа

Важно отметить, что вся работа над вокальным произведением, конечно же, предполагает непрерывную одновременную работу над чистотой интонации, над певческим дыханием, над оформлением звука, т. е. над артикуляцией, над дикцией, над высокой певческой позицией и над звуковедением вкупе с динамическими оттенками. В зависимости от возраста обучающихся и их вокальных данных, можно и нужно вести работу над тембровой окраской голоса, над резонированием звука. Все эти вокально-технические навыки приобретаются и отрабатываются как при распевании, на вокальных упражнениях, так и при работе над произведениями и объединяются в единое выражение – вокальная работа.

Звуковедение, динамика, певческое дыхание и их взаимосвязь

Звуковедение, динамика и певческое дыхание неразрывно связаны между собой и работа над ними ведётся одновременно. На этом следует остановиться отдельно.

Звуковедение и певческое дыхание

Звуковедение – в вокальном искусстве термин применяется для обозначения различных видов ведения голоса по звукам мелодии (напр., кантилена, портаменто, маркато и т. п.). Кантилена – основной вид звуковедения в пении. Вместе с голосообразованием звуковедение входит в понятие вокальной техники.

Основной вид звуковедения в вокальных произведениях – легато, кантилена, т.е. связное пение звуков. Навык пения на легато

исключает такой недостаток пения как скандирование, вследствие которого теряется связность, певучесть и целостность мелодии.

Отрабатывание навыка кантиленного пения, т.е. способа звуковедения легато, проводится и при исполнении упражнений, и при работе над произведениями. Существуют и такие виды звуковедения или, по-другому, способы вокализации как нон-легато (не связно), маркато (подчёркнуто) и стаккато (отрывисто).

Работа над звуковедением – это есть работа над нужной подачей выдыхаемого воздуха, который, прорываясь через голосовые складки, ведёт за собой образование звука и не только одного звука, но целой фразы или предложения.

Вдох (выдыхаемый воздух) перед этим берётся осознанно так, чтобы его хватило на определённую мелодическую фразу или предложение.

Певческий вдох и певческий выдох отличаются от обычного дыхания. Вдох быстрый и активный, а выдох длинный и плавный.

Постепенный, ровный выдох при пении, т.е. постепенная плавная и ровная, без толчков и прерывистости подача выдыхаемого воздуха даёт ровность и плавность ведения звука на протяжении определённого мелодического отрезка.

В зависимости от видов вокализации таких как нон-легато, маркато, стаккато, в ы д о х, оставаясь длительным, должен распределяться для исполнения коротких звуков, мелких длительностей так же ровно, чтобы не прерывать мелодического развития произведения толчками, другой силой звучания, если только это не требуется по замыслу композитора.

При этом правильная артикуляция и высокая певческая позиция сообщают голосу вокалиста и исполняемой им вокальной партии красоту и яркость звучания.

Динамические оттенки и певческое дыхание

Динамика – одно из важных выразительных средств музыки, определяется содержанием и характером музыки.

Мелодическое движение неразрывно связано со сменой степени громкости звучания. Различные степени громкости звучания в музыке называются динамическими оттенками. Они имеют громадное выразительное значение.

Динамика - от греческого слова *dynamicos* -- силовой, то есть сила звука.

- От силы подачи выдыхаемого воздуха зависит громкость звука.

- Сильная подача певческого выдоха даёт звуку и голосу певца громкое звучание.
- Сдержанная подача выдыхаемого воздуха при пении – более тихое звучание.

Основными терминами динамики в музыке считаются *f* и *p* и их оттенки *mf*, *mp*, *ff*, *pp* и другие. Кроме контрастных динамических оттенков *f* и *p*, используются и разнообразные плавные переходы громкости от громкого к тихому звучанию и от тихого к громкому.

- Постепенное усиление подачи выдыхаемого воздуха даёт постепенное усиление громкости звука, называемое в музыке крешендо.
- Постепенное ослабление подачи выдыхаемого воздуха даёт постепенное уменьшение громкости звука, называемое в музыке диминуэндо.

Смена степени громкости звучания при исполнении вокального произведения, т.е. применение динамических оттенков, придаёт любой музыке своеобразие и красоту.

Работа над звуковедением и динамикой в вокальном произведении

Кропотливой работе над звуковедением, над динамикой, напрямую зависящих от певческого дыхания, и вместе с тем над дикцией и артикуляцией отводится значительное место при работе над вокальным произведением.

Как известно, поются гласные звуки, а согласные произносятся коротко и чётко. Важным здесь является правильное оформление гласных, чему и уделяется много внимания и времени.

Один наиболее результативный приём работы над звуковедением, в частности над кантиленой, заслуживает в этом случае особого внимания – это выравнивание гласных.

Полезно петь вокальную партию произведения по фразам, по предложениям, только на гласных звуках, исключив произношение согласных. Такая работа позволяет быстрее добиться кантилены.

Определение динамических и смысловых кульминаций внутри фраз, стремление к ним с использованием изменений силы громкости звучания (крешендо, диминуэндо) при пении приёмом выравнивания гласных, ведёт к лучшему результату достижения кантиленности

звуковедения, а так же к осмыслению динамического развития мелодии, и к выполнению динамических оттенков.

Когда мелодический отрезок уже отработаненным способом, нужно спеть его с включением согласных, т.е. со словами, удерживая внимание на том, что петь надо, так же как и при выравнивании гласных, т.е. сохраняя оформление гласных звуков, их связность и динамическое развитие. Согласные при этом обязательно произносить чётко, коротко, без утирирования.

Таким же образом можно работать и над видами зуковедения нон-легато, стаккато и другими.

Одновременно с этой работой необходимо заботиться и следить за правильной высокой певческой позицией певца (пение на ощущении лёгкого зевка), за хорошей, правильной артикуляцией, за посылом звука в резонаторы.

После такой работы по небольшим частям над зуковедением и динамическими оттенками нужно работать над произведением как над единым целым. Исполнять его полностью, стремясь показать динамическое развитие произведения со стремлением к главной эмоциональной кульминации и выполнять при этом все внутрифразовые кульминации. Следить за уже отработанным зуковедением и за требуемой по динамической нюансировке силой выдохаемого воздуха, т.е. за продуманным и отработанным определённым выдохом.

Выполняя всё вышеизложенное, будет получен желаемый результат исполнения: украшенное разнообразными динамическими оттенками и красивым звучанием голоса вокальное произведение.

Работа над зуковедением и динамикой непременно предполагает постоянный контроль над использованием хорошего (опёртого), правильного певческого дыхания, т.е. активного вдоха и длительного, с разнообразной силой подачи выдоха.

Содержание и характер вокального произведения предопределяют его звуковое и динамическое оформление, способствующие созданию художественного образа этого произведения. Именно зуковедение и динамика имеют здесь важное, большое значение. От них зависит красота, своеобразие и оригинальность.

Вся вокально-техническая и художественно-эмоциональная работа над произведением направляется на достижение

исполнительских навыков и мастерства, на передачу всех авторских замыслов композитора и поэта, что в итоге ведёт к раскрытию художественного образа вокального произведения и к его яркости при исполнении.