

ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОГО ИСККУСТВА И ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

Садихова Арзу Арзуманова

магистрант, Институт Современного искусства (ИСИ), РФ, г. Москва

FUNDAMENTALS OF VOCAL ART AND VOICE PRODUCTION

Arzu Sadikhova

Master's student, Institute of Contemporary Art (ICA), Russia, Moscow

Аннотация. Данная статья исследует многообразие вокального искусства, каждое из которых демонстрирует уникальные требования и методы развития навыков. Особое внимание уделяется роли хорового пения в развитии слуха, памяти и формировании эстетических вкусов. Статья подробно рассматривает различные аспекты вокального искусства. Ключевым элементом исследования является мастерство постановки и развития голоса, охватывающее улучшение его диапазона, силы, выразительности и освоение различных вокальных техник. Также рассмотрены методы тренировки дикции и произношения.

Abstract. This article explores the diversity of vocal art, each of which demonstrates unique requirements and methods of skill development. Special attention is paid to the role of choral singing in the development of hearing, memory and the formation of aesthetic tastes. The article examines in detail various aspects of vocal art. The key element of the study is the mastery of voice production and development, covering the improvement of its range, strength, expressiveness and the development of various vocal techniques. Methods of diction and pronunciation training are also considered.

Ключевые слова: вокал, пение, дикция, песня без слов, вокализ, вкус ребенка, результат в пение, постановка голоса, активизация голоса.

Keywords: vocals, singing, diction, song without words, vocalization, child's taste, result in singing, voice production, voice activation.

Вокальное искусство — это музыкальное исполнение, основанное на мастерстве использования голоса. Оно позволяет передать глубину музыкального произведения через вокал. Вокал делится на сольное, ансамблевое и хоровое исполнение. Хоровое пение укрепляет слух, память и формирует художественный вкус, также способствуя развитию командного духа и эмоционального благополучия [2, с. 14]. Вокальное искусство включает разнообразие аспектов: от вокализа без слов до полноценного вокального исполнения. Ключевым в вокальном искусстве является умение владеть певческим голосом, что может проявляться в различных формах: сольное пение, выступление в ансамбле, участие в хоре.

Вокальная музыка представляет собой уникальное искусное слияние, в котором голос

становится фокусной точкой или равноправным партнером инструментов, будь это в сопровождении музыкальных аранжировок или в чистом а капелла исполнении [4, с. 84].

Этот жанр включает в себя музыкально-драматические произведения, оратории, кантаты, вокальные циклы, литургическую музыку, хоровые концерты и вокальные миниатюры, такие как песни и романсы.

Пение, как известно, способствует развитию слуха, ритма, памяти, импровизационных навыков, речевой активности и нормализации дыхания, что полезно для здоровья.

Вокализ — это форма пения без слов, в которой используются гласные звуки, слоги или сольфеджио, часто входящая в состав различных музыкальных произведений.

Как уже говорилось ранее, вокальная музыка акцентирует внимание на голосе, используемом наравне с музыкальными инструментами.

Качества вокалиста включают правильное дыхание, интонационную чистоту, дикцию, звуковое формирование и артикуляцию, а также музыкально-эстетический вкус, артистизм и эмоциональность [6, с. 31]. Среди распространенных вокальных техник выделяются бэлтинг, глиссандо, расщепление, драйв, йодль, обертон, субтон и тванг.

Один из жанров вокального искусства, объединяющий пение с драматическим действием и театральным представлением, включает в себя классификацию певческих голосов на мужские (бас, баритон, тенор) и женские (сопрано, меццо-сопрано, альт или контральто).

Постановка голоса — это процесс адаптации и развития голосового аппарата для профессионального использования, придающий голосу выносливость, звучность, широкий диапазон и богатство тембров. Этот метод включает упражнения для улучшения диапазона, силы, выразительности голоса, освоения вокальных техник и работы над дикцией и произношением как в разговоре, так и при пении.

Постановка голоса обеспечивает его особую звучность и тембровое богатство, адаптируя к вокальным нагрузкам. Во время пения поставленный голос звучит свободно и естественно, позволяя исполнителю создавать акустический эффект, экономно используя воздух и мышечную энергию [3, с. 253]. Качественно поставленный голос отличается яркостью, усиленной громкостью, обширным диапазоном высот звуков, разнообразием тембров и ясностью артикуляции.

Также он обладает устойчивостью к утомлению. Этот тип голоса часто используют певцы, телеведущие и ораторы. Он выделяется приятным звучанием, мощью и умением акцентировать музыкальные ноты, что достигается систематическими тренировками и специализированными упражнениями для дыхания.

Несмотря на то, что базовое обучение вокалу может занять до 25 лет, совершенствование голоса — это бессрочный процесс, требующий регулярных занятий и практики.

Техника вокально-хорового исполнения означает набор навыков, обеспечивающих хору гармоничное звучание, четкую дикцию и выразительность. Владение этой техникой способствует точной передаче идей и эстетической сути музыкального произведения. Глубокое понимание музыкального материала и искренняя приверженность к нему со стороны исполнителей являются основой для успешного выступления.

Ключевые аспекты вокально-хоровой техники включают правильную певческую установку, дыхательные техники, начало звука, методы формирования звука, звуковой анализ, округление звука, использование резонаторов, работу с различными регистрами и тесситурами, ансамблевые умения, интонирование, дикцию и нюансированное пение [1, с. 45]. Особое внимание стоит уделить певческой установке, которая включает в себя правильное расположение тела, напряжение мышц и положение головы для оптимального звукообразования.

Дыхание играет центральную роль в формировании голоса у певцов и отличается от обычного дыхания своим фокусом на звукообразовании. Вокальное дыхание состоит из трех основных этапов: вдоха, кратковременной задержки и выдоха.

Освоение эффективного дыхания является основой для хорового пения, включая технику цепного дыхания. Среди видов певческого дыхания выделяются ключичное, грудное, нижнереберное и диафрагмальное. Регулярная практика и осознанность необходимы для совершенствования этого навыка в хоровом пении.

В пении, дыхание противоположно естественному: живот двигается вперед при вдохе, а не втягивается.

Цель состоит в удержании дыхания, направляя его вперед, чтобы избежать его потери.

Техники звукообразования в пении зависят от активности голосового аппарата. Певческий звук создается колебаниями голосовых связок, а затем усиливается и насыщается тембровыми оттенками через резонаторы. Ключевые аспекты этого процесса включают «зевок» и высокое расположение звука. Певцы, освоившие технику звукообразования, демонстрируют тембровое богатство и единый стиль звучания на всем диапазоне голоса.

Приемы звуковедения играют важную роль в художественной выразительности хоровых произведений. Так, прием legato обеспечивает плавность и мелодичность исполнения, в то время как non legato используется для создания контраста. Другие техники, включая staccato, разнообразные акценты и sforzando, обогащают исполнение и улучшают восприятие хоровой музыки.

Мелодия является центральным элементом в музыкальной выразительности и лежит в основе каждого произведения. Музыка – это искусство гармоничного сочетания звуков, оказывающее эмоциональное воздействие и представляющее собой организованный в частотном и временном аспектах способ передачи образов, мыслей и эмоций.

Список литературы:

1. Дубровский, В.В. Методика обучения академическому пению: учебно-методическое пособие. – Вып.1: Методика работы над репертуаром. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2018. – 85 с.
2. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М. : 1963. – 72 с.
3. Дмитриев, Л.Б. Голособразование у певцов. М. : Музыка, 1962. – 511 с.
4. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики. М. : Музыка, 2007. – 171 с.
5. Ламперти, Ф. Искусство пения. По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. СПб. : 2010. – 192 с.
6. Ховард, Э. Техника пения: вокал для всех / Э. Ховард, Х. Остин. М. : Электрон. изд. 1 электрон. опт. диск. 2009. – 62 с.