

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и
музыкознания

Пугачева Наталья Владимировна

Методические рекомендации по дисциплине

«Изучение хоровых партий»

для обучающихся по направлению
53.03.05 «Дирижирование»

Ульяновск, 2021

Рекомендовано к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 14/231 от 15.06.2021 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Изучение хоровых партий» для обучающихся по направлению 53.03.05 «Дирижирование» / составитель Н.В. Пугачева – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2021. – 12 с.

Методические рекомендации по подготовке к занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Изучение хоровых партий». Предназначено для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Работа над дикцией в пение

Дикция в хоровом искусстве, ставящем одной из своих основных задач раскрытия содержания исполняемого произведения, является важнейшим его элементом. В отличие от инструментальной музыки хоровые произведения обогащены словом. Хоровое произведение помогает слушателю понять замысел композитора и художественные образы. В вокальной музыке, являющейся синтезом музыки и слова, происходит взаимное обогащение: если слово конкретизирует мысли, то музыка, эмоционально окрашивает слова, может усиливать, расширять и углублять мысли, заключённые в них. «Музыка... - язык души, непосредственное выражение самых глубоких тайников чувства, которые недоступны для всех прочих способов выражения...» - писал критик А.Н. Серов. П.И. Чайковский отмечал: «там, где слова бессильны, - является во всеоружии своём более красноречивый язык, то есть музыка».

Но этот синтез музыки и слова создаёт и дополнительные трудности для хоровых исполнителей, так как от них требуется работа над двумя текстами – музыкальным и литературным. И необходимо, чтобы оба текста дошли до слушателя. Он только тогда поймёт конкретные мысли, образы, идею исполняемого произведения, когда наряду с мелодией и гармонией услышит и поймёт слова литературного текста. Причём исполнители (хор) должны донести до слушателя не просто слова, но и заключённые в них мысли, то есть передать осмысленно, логически правильно.

Средством донесения слов литературного текста хорового произведения до слушателей является дикция. Дикция хоровых певцов – певческая, вокальная. Она имеет некоторые особенности из-за коллективности исполнения, почему мы и называем её вокально-хоровой. Кроме того, компонентами, как речи, так и вокально-хоровой дикции, являются орфоэпия и логика. Без них самая хорошая дикция не сделает речь или пение понятными слушателям.

Основные требования к орфоэпии

Певческая орфоэпия отличается от речевой тем, что в вокальной дикции слова ритмически и звуковысотно организованны. Чтобы их пропеть необходимо фиксировать и удерживать на дыхании гласные звуки, на которых и происходит фонация. Здесь огромную роль играет действие языка.

Правила певческой орфоэпии:

1) Согласные оканчивающие слог в середине слова переносятся к следующему слогу, и пропеваются вместе с ним.

К примеру, пишется: *Ты ря-би-нуш-ка рас-куд-ря-ва-я*

пропеваются: **Ты ря-би-ну-шкара-ску-дря-ва-я.**

2) Согласные оканчивающие слово, переносятся к началу следующего слова.

К примеру, пишется: **Далекий мой друг, твой радостный свет**

пропеваются: **Да-ле-ки-ймо-йдру-ктво-йра-да-сны-йсвет.**

Это дает возможность дольше тянуть гласные, добиваться кантиленного звучания.

3) Есть группа слов, при произношении которых выпадают отдельные согласные.

К примеру: **Солнце-сонце, поздний-позний.**

4) В некоторых словах одни согласные заменяются другими согласными.

К примеру: **что-што, скучно-скушно, счастье-щастье, дождь-дошь, счет-щет.**

5) Сочетание букв **ться**, произносится как, - **ция**.

К примеру: **раздаться-раздацца, перебраться-перебрацца.**

6) Окончания **его** и **ого** произносятся как, - **ево и ово.**

К примеру: **твоего-твоево, любимого-любимова.**

7) Две одинаковые рядом стоящие согласные в пении произносятся обычно, как один удлинённый звук.

К примеру, пишется: **Как красив этот сад;**

пропеваются: **Ка-ккраси-фэ-то-тсат.**

8) Все звонкие согласные переходят в глухие.

Пример: **сад-сат, красив-красиф.**

9) В случае, когда два согласных звука стоят рядом, первый из них произносится с мягким знаком.

Пример: **песня-песьня, масленица-масьленица, веснянка-весьнянка.**

10) Глагольные окончания **ат, ят,ся** при пении не изменяются.

11) В конце слова согласные утрируются (четко произносятся)

Иногда певцы усердно пропевают каждый слог текста, не выделяя ударные слоги, такое слоговое пение невыразительно, однообразно, лишено кантилены. Может исказиться смысл слов. От исполнителей требуется умение смягчить (стушевать) неударные слоги, особенно если неударный слог приходится на более высокий звук, нежели ударный.

Тембр у детей чрезвычайно неровен, что наиболее ярко проявляется в пёстром звучании гласных. Гласные звуки - основа пения, на них вырабатываются все вокальные качества голоса и вокальная техника. Добиваться у учащихся правильного формирования различных гласных нужно постепенно. Сначала следует больше использовать такие гласные, при которых хорошо раскрывается глотка, звук льётся свободно, ненапряжённо. Предпочтение отдаётся гласному **У**. При этом гласном ротовая полость и глотка раскрыты широко, пение совершается как бы «на зеве». Кроме того **У** освобождает голос от неприятного носового призвука. Пропевание песен и

упражнений на гласные **У-Ю** поможет в выработке высокой позиции, мягкого звучания, отличного унисона и ансамбля. В достижении высокой позиции особенно велико значение пения закрытым ртом.

Следующим гласным, имеющим большое значение в вокальном воспитании, является гласный **О**. Этот звук не требует округления и при нем глотка хорошо открыта. Пение упражнений на **О** и **Ё** поможет выработать округлое, красивое звучание. Далее полезно перейти к работе над звуком **И**. Он требует приближения к **Ю** или **Ы**, помогает найти ощущение близкого и яркого звучания для всех других гласных, заставляет интенсивно работать голосовые связки и дыхание, как и звук **У**. И, наконец, последняя гласная, над которой следует работать, это гласная **Е**. При ее звукообразовании глотка резко уменьшается, в активную работу включается язык. Все гласные должны звучать одинаково красиво, при постоянном положении гортани.

Особо остановимся на значении русских народных песен для воспитания навыка красивого пения гласных. Во многих народных мелодиях встречаются характерные распевы на разных гласных. На эти-то образцы и следует обратить внимание. «Распев, распевание - это и есть главное, на чём зиждется русская вокализация и русское голосоведение, а если глубже вслушаться, то и всё русское в музыке», - писал замечательный хормейстер А. Д. Кастальский. Дети любят песни с распевами, но следует обратить специальное внимание на точное исполнение нескольких нот на один гласный, чтобы хорист не «проглатывал» и не «смазывал» их. Распевы - замечательная школа вокального мастерства. Они помогут добиться большей напевности, льющегося протяжного звука.

Большое значение для правильности дикции в пении имеют согласные звуки и их взаимодействие с гласными. Одни согласные произносятся с участием голосовых связок, другие - при помощи пропуска струи воздуха между языком и нёбом, языком и зубами. Согласные, которые произносятся с участием голосовых связок, благоприятны в вокальном отношении («б», «в», «г», «д»). Поэтому тексты песен, содержащие большое количество таких согласных являются в пении наиболее удобными. Важное значение в работе над дикцией и звучанием детского хора имеет применение слогов, состоящих из различных сочетаний гласных и согласных.

При произношении одних согласных необходимо движение языка (например «р», «т», «д»), другие вызывают утечку воздуха («ш», «ж»), третьи требуют значительного выдоха («в», «ф», «з»). С одной стороны согласные очень важны для ясности речи, с другой - часто нарушают устойчивость гортани и нормальную работу дыхания. Согласные должны произноситься не только чётко и ясно, но и чрезвычайно кратко и энергично. Чтобы добиться лёгкости в произношении согласных в работе над дикцией и артикуляцией полезно пение народных прибауток, построенных в основном на одном - двух звуках: «Барашеньки», «Андрей - воробей», «Дин - дон» и другие. Учащиеся должны утрированно произносить многие согласные, особенно «р». Согласные вместе с соответствующими гласными помогают точному

интонированию. Вот почему так удобно петь упражнения на слоги «ди», «мо», «ле», «ку», «ма», «зи» и т.д. Сочетание гласных «у», «о» с согласными (например слоги «ку», «гу») даёт наибольший эффект в борьбе с «белым звуком», «плоским», «открытым» звучанием. При выработке звонкого, светлого звука наибольший эффект достигается применением гласных «и», «е» с согласными (например слоги «ди», «ле», «зи»).

Характер певческой дикции зависит от характера музыки, содержания произведения. При исполнении распевных произведений текст произносится мягко, в маршевых - скандировано, твёрдо. В драматических произведениях, торжественных гимнах слова произносятся значительно, при более крупной артикуляции. При исполнении быстрых произведений следует слова произносить легко, «близко», облегчать силу звука. Движение артикуляционного аппарата при этом минимальное.

Кроме того, необходимо знать и практически применять правила культуры речи (верное ударение в слове, правильное произношение гласных и согласных), правила логики речи (выделение основного, ударного слова, несущего логическое ударение, помогающее понять мысль, смысл фразы).

Вокальная дикция требует повышенной активности артикуляционного аппарата. Все певцы хора должны овладеть навыком единообразной артикуляции. Нарушение ритмического ансамбля и отсутствие единых принципов произношения ведёт к заглушению слова, к плохой хоровой дикции. Серьёзная работа над дикцией освободит и разовьёт весь артикуляционный аппарат детей, который у них часто бывает крайне вял и пассивен. Внимание к выразительности слова с напевностью и содержанием данного произведения поможет учащимся добиться хороших результатов в повышении вокального мастерства.

Вокально-хоровая дикция

Работая с хоровым коллективом над дикцией, хормейстеры стараются научить певцов как можно чётче и яснее произносить согласные. Это в какой-то степени правильно, потому что четкие согласные — одно из обязательных условий ясного произношения текста. (Кроме того, следует заметить, что чётко произнесенные согласные способствуют вокально правильному формированию гласных). Однако, если посмотреть на практические результаты такой работы, то приходится признать, что часто многие слова остаются непонятными.

Почему же это происходит?

Потому, что в таких случаях дикция понятна традиционно примитивно, то есть только как чёткое произношение согласных, что на практике оказывается недостаточным.

Вокально-хоровая дикция подразумевает четкое, с соблюдением орфоэпических норм произношения согласных и гласных, культуру речи и соблюдение законов и правил логики речи.

Следует указать, что у некоторых руководителей хоров и певцов существует определенная недооценка роли литературного текста в восприятии произведения слушателями. Это серьезная ошибка. Нельзя забывать, что именно слово помогает понять конкретные мысли хорового произведения.

Актер или чтец, работая над дикцией, обычно уже имеет познания в области орфоэпии, культуры и логики речи, которые он получил, изучая сценическую речь.

Участник хора должен одновременно приобретать и практически применять указанные выше знания об элементах речи, без которых слово в пении не будет действенным.

Работа над словом чтеца и певца имеет ещё одно, очень существенное различие.

Литературный текст поступает в распоряжение актера в своём первоначальном виде, то есть просто как написанные слова, и, работая над текстом, актер сам находит темп, тональность, мелодию речи, паузы, логику фраз и т. д. В результате получается то, что Станиславский определяет словами: «Если автор сказал, «что случилось», то актер должен сказать, «как это случилось».

Совсем иное положение у хора. Певцы получают произведение, где литературный текст прочитан, а значит, продуман, понят и прочувствован композитором. Композитор уже нашёл и передает певцам хора определенные темп, тональность, мелодию, паузы, логику музыкальной речи, подчеркнутые ударные слова (вершины музыкальных фраз).

Следовательно, многое из того, что актер при работе над текстом ищет и намечает сам, певцы получают в готовом виде.

Руководителю хора при работе над музыкальным произведением легче, за него уже многое сделано композитором, но могут встретиться и определенные трудности. Главная из них — различное понимание литературного текста.

Перед исполнителем хоровой музыки встает задача правильно прочесть и передать этот текст.

Когда участники хора знают идею, сюжет произведения, усвоили, как орфоэпически правильно произносится в данном тексте, в каждой его фразе тот или иной звук речи, они начинают работать над дикцией.

Работа над гласными

Специфика произношения гласных в пении заключается в их единой округлой манере формирования. Это необходимо для обеспечения тембральной ровности звучания хора и достижения хорошего унисона в партиях наряду с четкостью хоровой дикции.

Округление гласных достигается через прикрытие звука, которое не следует путать с сомбриванием, т.е. затемнением. Прикрытие звука осуществляется за счет определенного положения надгортанника и влияет на

задний уклад гласных, а сомбривание — на передний. Любой гласный звук можно спеть округло или плоско при одинаковом положении губ. Округление и выравнивание гласных при пении происходит за счет понижения и стабилизации положения гортани, т.е. унифицируется не передний их уклад, а задний.

С точки зрения работы артикуляционного аппарата, образование того или иного гласного связано с формой и объемом ротовой полости. Но ведь от конфигурации речевого тракта, различной для каждой фонемы, в значительной мере зависит также их специфическое звучание по тембру. Звуки у, ы формируются и звучат более глубоко и далеко, чем остальные гласные. Однако эти фонемы имеют устойчивое произношение: в любых словах, в любом положении они не искажаются, в отличие от других гласных. Звуки у, ы труднее поддаются индивидуализированному произношению, чем а, е, и, о. У разных людей они звучат приблизительно одинаково. Отсюда и возникает специфически хоровое применение этих звуков при исправлении открытого или ««пестрого» звучания хора. Выравнивание звука по тембру, а также хороший унисон достигается легче именно на этих гласных. После пропевания мелодии песни, например на слоги «лю», «ду» или «ды», последующее исполнение со словами приобретет большую ровность, слитность и округлость звучания, если внимание хористов при пении со словами будет направлено на сохранение одинаковой установки артикуляционных органов, подобной при пении гласных у или ы. Сохранение одинакового расположения артикуляционных органов при пении со словами относится в большей мере к их заднему укладу.

Чистый гласный о обладает теми же свойствами, что у, ы, хотя и в меньшей степени; а занимает промежуточное положение между темными у, ы, о и светлыми е, и, которые требуют особого внимания в отношении их округления при пении.

Наибольшую «пестроту» в пении дает гласный а, так как неодинаково произносится разными людьми, в том числе представителями разных языковых групп, и в разных словах, что следует учитывать при исполнении произведений на иностранных языках. Например, у итальянцев и испанцев а звучит из глубины глотки, у китайцев, корейцев и японцев — впереди с носовым призвуком, у англичан — глубоко, а у славянских народов гласный а имеет плоское и грудное звучание. Поэтому использовать эту фонему в занятиях с начинающими учениками нужно весьма осторожно.

Гласных в русском языке десять, шесть из них простые — и, э, а, о, у, ы, четыре сложные — я (йа), ё (йо), ю (йу), е (йэ). При пении сложных гласных первый звук — й произносится очень коротко, следующий за ним простой гласный тянется долго.

Учитывая различное влияние гласных на функции голосового аппарата, можно определенным образом настраивать его. Например, известно, что и, э стимулируют работу гортани, вызывая более плотное и глубокое смыкание голосовых складок. Их формирование связано с более высоким типом

дыхания и положением гортани, они осветляют звук и приближают вокальную позицию.

Гласные о, у ослабляют работу гортани, способствуя более краевому смыканию голосовых складок, что приводит к усилению резонирования надставной трубы. Формируются они при явном понижении типа дыхания, затемняют звук, снимают форсировку.

Звук а во всех отношениях занимает нейтральное положение; ы округляет звук, стимулирует активность мягкого нёба.

Сложные гласные я, ё, ю, е благодаря скользящему артикуляционному укладу поются мягче, чем чистые гласные.

Таким образом, работа в хоре над гласными сочетается с работой над качеством звучания и заключается в достижении их чистого произношения в сочетании с полноценным певческим звучанием. Однако в пении гласные не всегда произносятся четко и ясно. Степень яркости гласного звука зависит от построения музыкальной фразы. Под ударением в словах или в момент кульминаций музыкальных фраз соответствующие им гласные звучат наиболее ярко и определено, в других же случаях - затушеванно, редуцированно. Гласные, распеваемые на несколько звуков, всегда должны звучать фонетически ясно и чисто, а при переходе со звука на звук они как бы повторяются.

По законам орфоэпии, т.е. правилам произношения, редукция гласных в пении приобретает различные формы. Безударные а, э ослабляются динамически и произносятся менее ясно, чем другие; безударное о в большинстве случаев произносится как а, кроме слов итальянского происхождения; безударное я произносится как яе (память, грядея и т.д.), но на конце слова должно звучать чисто. Редукция е в пении решается также динамическим ослаблением звука.

Сочетание двух гласных требует особой фонетической ясности. Два гласных внутри слова, а также на стыке предлога или частицы со словом произносятся слитно («Заиграйте, мои гусельки..»). Два гласных на стыке различных слов разделяются цезурой («Звезда' алеет»). В подобных случаях второе слово следует исполнять с новой атакой для того, чтобы не исказился смысл словосочетания. При этом перед новой атакой звука дыхание не возобновляется.

Работа над согласными

По отношению к функции голосового аппарата на второе место после гласных следует поставить полугласные, или сонорные, звуки: м, л, н, р. Они так называются потому, что тоже могут тянуться и нередко употребляются на правах гласных.

Далее идут звонкие согласные б, г, в, ж, з, д, которые образуются при участии голосовых складок и ротовых шумов; глухие п, к, ф, с, т образуются без участия голоса и состоят из одних шумов; шипящие х, ц, ч, ш, щ также состоят из одних шумов.

Основное правило дикции в пении — быстрое и четкое формирование согласных и максимальная протяженность гласных. Это обеспечивается, прежде всего, активной работой мускулатуры артикуляционного аппарата, главным образом щечных и губных мышц, а также кончика языка. Как и всякие мышцы, их нужно тренировать при помощи специальных упражнений.

Укорочение произношения согласных и быстрая смена их гласными требуют мгновенной перестройки артикуляционных органов. Поэтому особенно важна полная свобода в движениях языка, губ, нижней челюсти и мягкого нёба.

Для достижения четкости дикции особое внимание следует уделить работе над развитием кончика языка, после чего и весь язык делается более гибким. Также необходимо работать над эластичностью и подвижностью нижней челюсти, а с ней и подъязычной кости и гортани, подвешенной к последней.

Губные согласные б - п, в - ф требуют активности губных мышц. Их тренировка обеспечивается при четком произношении. В качестве упражнений для тренировки движений губ и кончика языка можно использовать разные скороговорки.

Слова всех упражнений произносятся твердыми губами при активной работе кончика языка. Их следует начинать в медленном темпе с несколько утрированной артикуляцией всех звуков, при средней динамике и в средней тесситуре. Затем условия произношения в отношении темпа, динамики и тесситур постепенно усложняются.

Глухие согласные на конце слов часто при пении выпадают совсем, поэтому требуют к себе особого внимания со стороны как дирижера, так и певцов хора. Эти согласные должны произноситься подчеркнуто твердо. Если глухому согласному на конце слова предшествует долго тянущийся звук, то возникает проблема произнесения последнего согласного всеми певцами хора одновременно. Это может быть обеспечено мысленным повторением предшествующего тянущегося гласного перед снятием звука.

Тренировка в певческой дикции обычно проводится на слоги, сочетающие в себе различные комбинации гласных с согласными. Их взаимовлияние при произношении в слове, а тем более в речевом потоке, вносит определенный смысл в работу по решению конкретных вокальных задач.

То или иное сочетание гласных с согласными в словах или слогах имеет огромное значение для вокальной педагогики. Гласные в сочетании с сонорными звуками легче округляются, смягчают работу гортани, позиционно приближают звук. Функция гортани фактически выключена на глухих согласных. При этом она оказывается весьма ослабленной и на последующих за ними гласных. Поэтому при зажатости мышц гортани в пении целесообразно использовать сочетания слогов «но», «ку», «та» и т.п.

Для устранения разных недостатков в звукообразовании можно использовать вполне определенные слоговые сочетания. Например, при гнусавости целесообразно применять гласные а, э, и в сочетании с губными согласными. При глубоком звучании голоса используются гласные и, е, приближающие вокальную позицию, в сочетании с переднеязычными или зубными согласными. При пассивном пении или глухом тембре - звонкие согласные в сочетании с гласными а, и, э. Крикливый или открытый «белый» звук устраняется при пении гласных у, о в сочетании с сонорными м, л, а горловой призывок - при помощи гласных о, у в сочетании с глухими согласными и т.д.

Уже отмечалось, что согласные в пении произносятся коротко по сравнению с гласными. Особенно это относится к шипящим и свистящим согласным с, ш, которые обладают резким тембром и хорошо улавливаются ухом. Их необходимо смягчать и предельно укорачивать, иначе при пении они будут создавать впечатление свиста и шума.

Кроме этого, с целью обеспечения непрерывности звучания кантилены (чтобы согласные не «замыкали» звук) необходимо соблюдать еще одно очень важное правило: согласные, стоящие на конце слова или слога, присоединяются в пении к последующему слогу, тем самым создавая условия для максимального распевания гласных.

Для соединения и разъединения согласных существует правило: если одно слово кончается, а другое начинается одинаковыми или приблизительно одинаковыми согласными звуками (д - т, б - п, в - ф и др.), то при медленном темпе их нужно подчеркнуто разделять; при быстром темпе, когда подобные звуки приходятся на мелкие ритмические доли, их нужно подчеркнуто соединять.

В речи и пении согласные, по сравнению с гласными, обладают меньшей энергетической затратой и длительностью, поэтому они требуют более тщательной работы над четкостью и правильностью их произношения. Четкость и разборчивость согласных, как и гласных, должна быть основана на литературном, правильном их произношении при соблюдении всех законов орфоэпии.

Некоторые особенности произношения согласных в связи с часто возникающими ошибками

1. Звонкие согласные (одиночные и парные) в конце слова произносятся как соответствующие им глухие. Перед глухими согласными звонкие также оглушаются. Например: «У берез(с) поникли...»

2. Зубные согласные д, з, с, т перед мягкими согласными смягчаются: двенадцать, ка(зь)нь, пе(сь)ня и т. д.

3. Звук н перед мягкими согласными произносится мягко: стра(нь)ник.

4. Звуки ж, ш перед мягкими согласными произносятся твердо: прежний, вешний.

5. Возвратные частицы «ся» и «сь» на конце слов произносятся твердо, как «са» и «с».

6. В ряде слов сочетания «чи», «чт» произносятся как «ши», «шт»: (ш)то, коне(ш)ио, ску(ш)но.

7. В сочетаниях «стн», «здн» согласные т, д не произносятся: гру(сн)о, по(зн)о.

8. Сочетания «сш» и «зш» в середине слова и на стыке слова с предлогом произносятся как твердое долгое ш: бе(шш)умно, а на стыке двух слов - как написано: произнес шепотом.

9. Сочетания «сч» и «зч» уподобляются долгому щ: (щщ)астье, изво(щщ)ик.

10. Сонорный р в большинстве случаев произносится утрированно.

В процессе занятий с хором можно использовать разные формы работы над дикцией: а) работа над произношением слов непосредственно разучиваемого произведения; б) специальные занятия по дикции; в) исполнение небольших упражнений перед началом пения, включаемых в распевание.

Список литературы:

1. Дмитриевский Г.А. Хороведение и управление хором, музгиз, 1957 г.
2. Локшин Д.Л. Работа в хоре, профиздат, 1964 г.
3. Малинина Е. М. Вокальное воспитание детей. – Л., 1967.
4. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.
5. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. – М.: Владос, 2002.
6. Чесноков П.Г. Хор и управление им, музгиз, 1952 г.