

Лекции по предмету «Методика работы с народным вокальным ансамблем»

План:

1. Сравнительная характеристика аутентичного ансамбля и русского народного хора.
2. Характеристика средств художественной выразительности.
3. Общие вопросы организации репетиционного процесса в певческом коллективе.
4. Задачи певческого воспитания.
5. Принципы подбора и задачи репертуара.

1. Сравнительная характеристика аутентичного ансамбля и русского народного хора.

Народное пение отражает отношение народа к жизни, к окружающей природе, к исходящим событиям. Народное пение сопровождало человека всю его жизнь от рождения до смерти, поэтому к нему относились серьезно. В песнях отражались исторические события, жизнь конкретного человека, его чувства, эмоции, переживания. Для народного исполнительства характерен тот факт, что создатели фольклорных произведений являлись одновременно и их исполнителями, а исполнение, в свою очередь, может быть процессом создания новых вариантов, обогащающих и развивающих традицию. Жизнь песни начинается с момента исполнения, а если она не исполняется, то не будет сохранена и передана следующим поколениям.

Коллектив, участники которого являются носителями и хранителями определенной певческой традиции, называется *аутентичным ансамблем*. Его можно назвать праобразом всех других форм народного исполнительства. Это первоисточник традиционной манеры пения, средств художественной выразительности, репертуара. Участники такого коллектива очень хорошо знают традицию, бытующие песенные жанры, обычаи и обряды конкретной местности, владеют диалектом.

Певцы аутентичного ансамбля не могут исполнять песни другой традиции, так как не могут ощутить их как свою живую речь. Обучение народной манере происходит в быту, перенимаются не только манера пения, но и жанры, исполнительские приемы и особенности. Аутентичный ансамбль существует в быту и поет народные песни в привычной обстановке, когда есть соответствующий настрой и потребность в пении.

Народный хор и аутентичный ансамбль имеют разные задачи. Сохранение традиционных особенностей местной певческой традиции и передача их следующим поколениям – это главная задача аутентичного ансамбля, а народный хор как сценический и концертующий коллектив призван пропагандировать народное искусство и народную манеру пения.

Хор и ансамбль – две разные исполнительские формы. У них разные средства художественной выразительности, принципы звукоизвлечения, они имеют свои особенности музыкальной фактуры, динамики, музыкальной формы.

В своем исполнении певцы аутентичного ансамбля используют приемы устной традиции, которые возникли из разговорной речи. *Русский народный хор* – это особое направление хорового искусства и народно-певческого исполнительства. Он испытывает на себе влияние хорового искусства и законов сцены.

Хор – это певческий коллектив и одна из форм вокального исполнительского искусства. Это структурно организованный певческий коллектив объединенный творческими целями и задачами, владеющий комплексом вокально-хоровых навыков и

средств художественной выразительности, необходимых для образной передачи художественного содержания исполняемого произведения.

Хор делится на хоровые партии. Деление внутри партии называется *divisi*. Главной характеристикой хоровой партии является диапазон. Хоры делятся на типы (однородные и смешанные) и виды (одноголосный и многоголосный). Народный хор исполняет авторские произведения, обработки народных песен.

Народный хор имеет две основы:

- 1) фольклор, на который он опирается;
- 2) хоровое искусство, которое диктует свои законы.

Сравнительная характеристика аутентичного ансамбля и народного хора

Аутентичный ансамбль.

1. Состав исполнителей

1. 6–12 человек;
2. Нет четкого деления на партии;
3. Состав голосов зависит от традиции, хранителями которой являются участники ансамбля;
4. Характерность звучания, отсутствие сглаженности тембров;
5. Диалект местной певческой традиции;
6. Единый динамический нюанс, характерный для местной традиции;
7. Импровизация и варьирование в рамках своей певческой традиции;
8. Народная песня своей местности в подлинном распеве;
9. Исполнение преимущественно без сопровождения, для аккомпанемента используются музыкальные инструменты фольклорной традиции;
10. Элементы народной бытовой хореографии в соответствии с традицией;
11. Подлинный народный костюм, характерный для конкретной местности;
12. Характерные приемы народно-певческого исполнительства (устной традиции).

Народный хор.

1. Более 20 человек;
2. Четкое деление на партии;
3. Полный набор хоровых партий;
4. Округление тембров для достижения единой певческой манеры и единого звукообразования;
5. Отсутствие диалекта, литературное произношение;
6. Динамика, которая выставлена автором песни или обработки русской народной песни;
7. Отсутствие импровизации;
8. Авторская песня и обработка народной песни;
9. Исполнение преимущественно с сопровождением;
10. Для аккомпанемента используется классический набор музыкальных инструментов;
11. Использование сценической хореографии;
12. Стилизованный сценический костюм;
13. Приемы классической композиторской школы (письменной традиции)

Таким образом, строение певческого коллектива, его количественный и качественный состав входят в понятие *вокально-хоровая структура*. В народно-певческом исполнительстве вокально-хоровая структура имеет много особенностей и всегда связана с местными традициями. Традиция, как известно, является определяющим фактором при выборе певческого состава, средств выразительности для исполнения народной песни.

2. Характеристика средств художественной выразительности.

Известно, что музыкальное произведение передает содержание, используя четыре физических свойства звука: высоту, длительность, силу (громкость) и тембр. Все эти свойства (кроме тембра) зафиксированы в нотах, и, используя их, исполнитель может спеть мелодию более или менее выразительно, ярко или тускло, используя минимальную или максимальную силу звучания. От них зависит сила воздействия на слушателя. И только используя разнообразные средства выразительности, можно достоверно, убедительно и точно воплотить содержание песни.

К средствам художественной выразительности хорового пения относятся:

- звуковедение;
- тембр;
- динамика;
- темп и ритм;
- фразировка;
- музыкальная форма.

Одним из самых значимых средств художественной выразительности является **звуковедение**. Звучание хора или ансамбля – это непрерывное, текучее звучание живых голосов, которые наполнены внутренними ощущениями исполнителей. Умение ровно и непрерывно вести звук, наполняя его тембрами, плавно переводя один в другой, есть певческое искусство. Один из приемов звуковедения в пении – *legato* (плавно, связно). Подголосочная фактура народных песен, особенно протяжных, требует использования протяженного звучания мелодии. С помощью плавного и мягкого звучания, цепного дыхания создается текучесть народного подголосочного голосоведения, непрерывное звучание вокальной линии. Песня как бы медленно и не спеша разворачивается, раскрываются все ее краски и особенности. Плавное и связное звучание – это и есть собственно пение, и владение им является обязательным условием для певческого коллектива.

Прием *non legato* (не плавно, не связно) предусматривает некоторое подчеркивание каждого звука, но без акцентов. Исходя из того что народная манера пения основана на распевной разговорной речи, оба эти приема могут использоваться в исполнительской практике певческих коллективов. Современная речь стала быстрой и отрывистой, но в пении очень важно вернуться к неспешной и плавной старорусской манере произношения слов, что скажется и на характере звуковедения, который, конечно, будет зависеть от региональной традиции и жанровой принадлежности песни. Прием *staccato* (отрывисто) в народном пении не используется вообще.

Одно из самых ярких и неповторимых средств художественной выразительности – **тембр**, воздействие которого на слушателя очень непосредственно и сильно. Тембр – это окраска голоса и качество очень индивидуальное.

В аутентичном коллективе тембровое звучание неповторимое и очень характерное, а тембровый ансамбль идеальный. Это происходит потому, что все певцы такого ансамбля являются носителями одной традиции, которой хорошо владеют, поют все в единой манере, используя привычные речевые установки и единый диалект.

Динамика как процесс изменения силы звука очень сильно влияет на восприятие исполняемой песни. В классической музыке не существует произведений со статичной динамикой. Различные динамические оттенки могут выражать разное настроение, разные образы. Громкое пение может выражать радость, веселье или боль и отчаяние. Тихое звучание обычно ассоциируется с покоем, умиротворением или же с таинственностью, напряжением, сдержанностью. Динамика – очень яркое средство выразительности, с помощью которого можно объединить или расчлнить форму, выделить кульминацию, добиться резкого контраста или постоянства настроения. Основные динамические оттенки: *pianissimo* (очень тихо), *piano* (тихо), *mezzo forte* (умеренно громко), *forte* (громко), *fortissimo* (очень громко). Они используются либо в контрастном сопоставлении,

либо в плавном переходе от одного к другому. Работа над динамикой всегда связана с навыками дыхания, звукообразования, резонирования.

В фольклорном исполнительстве динамика связана, прежде всего, с *певческой традицией*, к которой относится песня. На нее влияют условия жизни людей и условия бытования песен тех или иных жанров. Так, например, на юге России используется, в основном, динамический нюанс *forte*. Это связано с тем, что песни исполнялись на улице, а это, в свою очередь, сформировало зычную манеру пения, использование преимущественно грудного резонирования, примарной зоны, которые способствовали активной и мощной динамике.

Яркими средствами художественной выразительности в музыке являются *темп и ритм*. Без них не существует ни одного музыкального произведения. С их помощью можно выразить самые разнообразные настроения: спокойствие и размеренность, стремительность и решительность, нарастающую тревогу и беспокойство, безмятежность и грусть и другие.

Перечисленные средства художественной выразительности имеют значение и применяются в любой музыке, как в хоровой, так и в инструментальной. В народном исполнительстве используются специфические средства выразительности, при помощи которых создается художественный образ. К ним можно отнести:

- *народную манеру пения*, которая является одним из основных жанровых признаков народного исполнительства и при помощи характерности звучания воплощает характер и содержание песни;
- *подголосочное голосоведение*, так как вид многоголосия, варианты подголосков чаще всего связаны с певческой традицией, к которой принадлежит песня, жанром, содержанием поэтического текста и образами, которые в нем заложены;
- *сольный запев*, который задает настроение, характерный тембр, интонацию, темп, ритм, пульсацию песни;
- *диалект*, придающий характерность народному пению, национальный колорит и ярко выраженную самобытность;
- *словообрывы, внутрислоговые распевы, вставные междометия*, которые связаны с разговорной основой народного пения, с выражением эмоционального состояния;
- *народную хореографию*, которая помогает ярче выразить жанровые и стилевые особенности песни, ее характер, настроение, эмоциональное состояние;
- *народный костюм*, который ярко подчеркивает национальную принадлежность певческого коллектива, его исполнительский стиль;
- *музыкальное сопровождение (инструменты фольклорной традиции, инструментальный ансамбль, баян)*, так как оно является выразителем жанровых и стилевых особенностей песни, создает настроение, соответствующее содержанию песни, дополняют тембр голоса особыми красками.

Таким образом, главная задача исполнения народной песни заключается в том, чтобы раскрыть ее художественное содержание, эмоциональные образы, настроение, характер и донести все это до слушателя.

3. Общие вопросы организации репетиционного процесса в певческом коллективе.

Репетиция – длительный и достаточно монотонный труд, требующий активности и самоотдачи каждого участника коллектива в освоении нового материала, готовности к поиску вариантов сценического воплощения песни. Организация репетиционной работы лежит, конечно, на руководителе исполнительского коллектива, поэтому к нему предъявляются следующие требования:

- владение методикой организации репетиционного процесса в певческом коллективе;
- знание терминов и понятий, которыми оперирует руководитель;

- доступность речи и стиля изложения материала;
- постепенность изложения новых знаний;
- постепенность усложнения музыкального материала;
- движение от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Организуя репетиционный процесс в певческом коллективе, руководитель:

- планирует общую цель достижения положительного результата, частные цели, учитывая индивидуальные особенности, уровень знаний участников коллектива;
- использует разнообразные приемы, методы, формы работы в соответствии со спецификой ситуации;
- стимулирует активность участников коллектива.

На методику построения репетиции влияют:

- исполнительская форма коллектива (хор, ансамбль);
- опыт и профессиональный уровень хормейстера;
- целевая установка репетиции (начальный этап работы над хоровой партитурой, работа по партиям, сводная репетиция хора, работа с хореографом, работа над песнями без сопровождения и т. д.);
- уровень профессиональной подготовленности коллектива в вокально-техническом и исполнительском отношении;
- степень трудности и количество разучиваемых произведений;
- время и условия проведения репетиции (обычная репетиция или репетиция перед концертом);
- количество репетиций, отведенных для работы над конкретными произведениями
- настрой участников на работу;
- взаимоотношения между участниками певческого коллектива.

Главный принцип репетиционной работы – ее *систематичность*, включающая в себя регулярность занятий и систему в организации изучаемого материала. Система – это то, что приводит к положительному результату. Репетиции должны иметь четкое расписание их проведения, план работы, подготовленную аудиторию. И от того насколько подготовлена репетиция, зависит конечный результат и эффективность. Время, отведенное на репетицию, должно быть максимально потрачено на учебную и творческую работу по освоению новых знаний, разучиванию произведений, отработку певческих навыков.

Следующий важный принцип организации репетиции – четкая *последовательность* ее этапов. Любая репетиция певческого коллектива должна начинаться с распевания. Распевание – это тот этап репетиции, который приводит коллектив в рабочее состояние, обеспечивает необходимый тонус, настраивает на единый тон, готовит к работе голосовой аппарат и, одновременно, решает учебные задачи. первой, ни со второй репетиции.

Далее идет работа над партитурой.

Для эффективности, динамичности репетиции хормейстер может сочетать разнообразные методы и формы работы, это позволит решать учебные и воспитательные задачи в певческом коллективе, поддерживать активность и интерес участников. Методы и формы работы должны соответствовать цели репетиции и способствовать ее достижению.

Методы работы:

- словесные (рассказ о жанре, объяснение трудностей в исполнении, обсуждение концертных выступлений и т. д.);
- наглядные (использование аудио- и видеоматериалов, просмотр концертов, эскизов костюмов, показ хоровых партий, танцевальных движений и т. д.);
- практические (обучение вокально-хоровым навыкам, музыкальной грамоте, хореографии и т. д.).

Формы репетиционной работы:

- коллективные (сводные репетиции хора, совместные репетиции танцевальной, вокальной, инструментальной групп);
- групповые (работа по партиям, с ансамблями);
- индивидуальные (работа с солистами, занятия с новыми участниками коллектива).

Выбор форм и методов репетиционной работы зависит от целей и задач, стоящих перед певческим коллективом и его руководителем, уровня усвоения нового репертуара, а также от активности певцов хора, степени их участия в творческой деятельности, интереса и осознанного отношения к делу.

Эффективность репетиции можно оценить по степени усвоения запланированного руководителем материала.

4. Задачи певческого воспитания.

Народная манера пения основывается на тех же требованиях, которые характерны для вокального искусства. Это: певческое дыхание, высокая певческая позиция, единая манера звукообразования, активная и слаженная работа артикуляционного аппарата, чистота звучания гласных, мягкая атака, ровное, кантиленное звуковедение. Певческий звук должен быть мягким, ровным, полетным, ярким и звонким, насыщенными обертонами, объемным. Исходя из вышесказанного, можно сформулировать *задачи певческого воспитания* в исполнительском коллективе:

- выработка правильной певческой установки;
- работа над дыханием;
- работа над единой манерой звукообразования и дикцией;
- выработка высокой певческой позиции;
- работа над соединением регистров.

Певческая установка – это наиболее рациональное и удобное положение корпуса, которое способствует полному физическому и психологическому раскрепощению певца. Наиболее правильным для пения является положение стоя. Стоять нужно на двух ногах, хорошо чувствуя опору.

В методике обучения народной манере пения, разработанной Н. К. Мешко, под термином **певческая установка** понимается и такое положение ротоглоточной полости, которое способствует удобному и естественному звукообразованию.

Обучение пению начинается с обучения навыкам дыхания. **Дыхание** – это опора для певческого звука. Дыхание является обязательным компонентом пения, источником энергии для певческого звука. «Школа пения есть школа дыхания» – афоризм, который подчеркивает важность процесса обучения правильному певческому дыханию. Из методической литературы известно, что существует четыре типа дыхания:

- ключичное;
- верхнереберное;
- нижнереберное (диафрагмальное);
- брюшное (абдоминальное).

В пении дыхание должно стать процессом *управляемым и контролируемым*. В хоровом пении используется **ценное дыхание**. Его главный принцип заключается в том, что певцы дышат по очереди.

С дыханием связана **певческая атака**, то есть первый момент касания к звуку.

В пении существует три типа певческих атак: мягкая (смыкание голосовых связок одновременно с началом выдоха), твердая (смыкание голосовых связок до начала выдоха), придыхательная (смыкание голосовых связок после начала выдоха, при этом образуется сип). Основной для пения является мягкая атака, которая позволяет сохранить чистоту тембра голоса и создать комфортные условия для работы голосовых связок.

Единая манера звукообразования она необходима для достижения звукового единства, чистоты звучания унисонов, полетности, хорошего строя и ансамбля. Округление звука,

при этом, не должно отражаться на открытом звучании голоса, характерном для народной манеры пения.

В работе над единой манерой звукообразования нужно опираться на слово, так как народная манера пения имеет разговорную основу, и произношение слова всегда идет впереди мелодии. Поэтому работа над дикцией является составной частью певческого воспитания. **Дикция** – это степень четкости произношения текста.

Поэтому важно учить правильному произношению, так как слово в народном пении всегда превалирует над собственно пением, ведь в нем заложен основной смысл, настроение, образы песни. И именно это является характерным для народной манеры пения.

Дикция очень тесно связана с работой артикуляционного аппарата. **Артикуляция** – это физиологический процесс произношения звуков речи. Артикуляция – врожденное качество, она есть у маленьких детей, которые не умеют говорить, у животных. Дикция – это приобретенный навык, который отрабатывается специальными упражнениями. Естественно, зависимость между дикцией и артикуляцией прямо пропорциональная – чем лучше артикуляция, тем лучше дикция

Высокая певческая позиция – это тонусный характер пения, ощущение резонирования в высокой звуковой области. С позиционностью связано качество звука, его полетность, звонкость, яркость, чистота интонирования. Именно тонус дает возможность головного резонирования. Практический опыт хормейстеров показывает, что, ощущая высокую певческую позицию, хоровой коллектив держит строй, сохраняет чистоту интонирования. Отсутствие высокой певческой позиции дает тусклый, не полетный, глухой звук, понижение интонации. Высокая певческая позиция достигается тренировкой «зевка». Ощущение хорошего «зевка» дает объемный, летящий звук.

Самый сложный из певческих навыков – **соединение регистров**. Как известно, в народном певческом голосе два регистра – грудной и головной. Они изолированы друг от друга. Грудной регистр является основным, разговорным, на него опирается речевой голос, поэтому он является лучше тренированным. Головной регистр в разговоре не используется. Между этими двумя регистрами находятся **переходные (неудобные) ноты**, на которых голос как бы проваливается. Задача соединения регистров заключается в том, чтобы эти неудобные ноты укрепить.

Работа над соединением регистров должна происходить постепенно. Переходные ноты нужно укрепить в грудном регистре, добавляя их постепенно, по полутону. На верхнюю ноту нужно как бы «наступить» сверху, подготовив ее заранее, и «протянуть» на себя.

5. Принципы подбора и задачи репертуара.

В современной исполнительской практике существуют разные народно-певческие коллективы, которые отличаются друг от друга составом, манерой пения, содержанием работы и, конечно, репертуаром. Вопрос репертуара актуален для любого исполнительского коллектива: оркестра русских народных инструментов, хореографического ансамбля, академического хора. **Репертуар** – это совокупность произведений, исполняемых тем или иным коллективом. Он составляет основу деятельности коллектива, его профессионального роста, способствует развитию творческой активности участников, находится в непосредственной связи с формами работы, будь то репетиция или концерт, начало или вершина творческого пути.

Творческий подход к выбору репертуара – необходимое условие жизни исполнительского коллектива на сцене. Репертуар не должен складываться из случайно набранных песен.

Только хорошо подобранный, художественно-полноценный репертуар помогает воспитывать художественный вкус слушателей. Репертуар – основа работы любого коллектива и фактор, определяющий его творческое лицо и профессиональный уровень.

Репертуар всегда влияет на учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические знания, вырабатываются вокально-хоровые навыки, складывается художественно-исполнительское направление работы хора или ансамбля. Поэтому вопрос о том, что петь, является главным и определяющим в деятельности любого исполнительского коллектива. Каждому коллективу необходим свой репертуар, который должен соответствовать только его особенностям, выполняемым функциям, направлению работы.

Принципы подбора репертуара:

Художественно-эстетическая ценность произведения. Значение этого принципа связано с тем, что через репертуар происходит формирование мировоззрения исполнителей и слушателей, расширение их кругозора, жизненного опыта, поэтому песня должна служить материалом для воспитательной работы в коллективе. Художественный образ песни должен быть понятным и найти эмоциональный отклик исполнителей.

Разнообразие жанров, форм построения, средств художественной выразительности, музыкального языка. В репертуар должны включаться песни для различных составов хора, ансамблей, солистов, песни без сопровождения и в сопровождении различных музыкальных инструментов. Для аккомпанемента может использоваться классический набор инструментов (баян, балалайка, контрабас), инструменты фольклорной традиции. В репертуаре должны быть песни, в которых используется хореография, и песни, не требующие движения. Но разноплановые произведения должны подбираться в таком сочетании, при котором было бы возможно составление из них единых, цельных по композиции программ.

Доступность, то есть соответствие технических трудностей произведения исполнительским возможностям певцов. Например, на силу звучания влияет количество певцов в хоре или ансамбле. Поэтому если включить в репертуар небольшого ансамбля песню, которая требует насыщенного звучания, она может не прозвучать убедительно.

От простого к сложному – один из основных принципов любого процесса обучения. Репертуар начинающего коллектива, не определившегося с творческим направлением и с ограниченным звуковым диапазоном, должен состоять из несложных народных, авторских песен, обработок. Это могут быть плясовые, хороводные, лирические, свадебные, календарные песни, доступные исполнителям в данный момент. Авторские сочинения должны соответствовать tessituraльным возможностям исполнителей, по количественному составу хоровых партий.

Решение конкретных учебных задач. Репертуар – это тот материал, на котором коллектив осваивает вокально-хоровые и исполнительские навыки. На репертуаре проходит процесс певческого воспитания, музыкально-теоретического обучения, на основе которых идет рост профессионального мастерства.

Принцип опережающих возможностей, который подразумевает включение в репертуар более сложных произведений, нацеленных на перспективу исполнения и на длительный учебно-репетиционный процесс. Направленность репертуара на перспективу дает возможность руководителю выстроить учебный и воспитательный процесс в коллективе, в этом заключается педагогическое значение репертуара певческого коллектива.

В вопросах репертуара руководителю очень важно все время проявлять активность и не останавливаться на исполнении известных произведений. Подражание, дублирование репертуара обезличивает творчество, делает коллективы похожими друг на друга. У каждого коллектива со временем накапливается репертуарный багаж, который соответствует певческой манере, творческим задачам.