«Работа со звуком. Кантилена»

Цели урока:

* ознакомление с вокально-техническими требованиями в пении;
* показ их при исполнении вокализа, песни, романса.

Задачи урока:

* осмысленный анализ исполнительных вокальных произведений;
* закрепление теоретических понятий: «вокальное дыхание, «голосовой аппарат»;
* чистое ладотональное интонирование;
* выработка навыков целостного, эмоционально-образного исполнения;
* воспитание музыкально-исполнительской культуры;
* воспитание бережного отношения к голосу вокалиста;
* воспитание чувства прекрасного, эстетических идеалов.

Оборудование:

* фортепиано

Ход урока

1. **Организационная часть**

Цель: создание положительной установки на ход и результаты урока.

Задача: сконцентрировать внимание учащейся, настроить её на совместную работу, подготовить голосовой аппарат к работе.

Методы:

Краткая беседа с учащимся (учащимися) об эмоциональном состоянии, внутренних ощущениях. Создание атмосферы радости и уверенности в своих силах посредством дружеской улыбки педагога, тактильного контакта, ободряющей голосовой интонации;

Дыхательные упражнения по методике А. Н. Стрельниковой, как способ выработки определенного дыхательного навыка и «подстройки» учащихся под нужное педагогу эмоциональное состояние.

1. Приветствие

2. Представление ученицы:

- - -

3. Название урока и темы:

Предмет – вокал;

Тема урока – «Работа над звуком. Кантилена».

II. Основная часть

1. Здравствуйте!

- С чего мы обычно начинаем урок вокала?

- С распевания.

- Для чего это нужно?

- Для настройки голоса

Распевка

* Выполняемые интонационно - фонопедические упражнения направлены на развитие силы звука, расширение вокального диапазона, постановку основных певческих навыков. Во время урока по вокалу педагог акцентирует внимание ученицы на том, как правильно дышать, открывать челюсть, а также комментирует особенности работы мышц и связок вокалиста.
* Учебный процесс позволяет подвести ученика к самостоятельному осмыслению собственных певческих действий. Певец учится сам выполнять те или иные вокальные задачи посредством зрительного, вибрационного и тактильного самоконтроля.

2. Исполнение вокализов «Примеры для пения с листа с сопровождением фортепиано», из сборника Н.Ладухина «Сольфеджио для одного, двух и трех голосов» №№ 75,59,65,60.

-Что такое Вокализ?

- **Вокали́з** (от [фр.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *vocalise* от [лат.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *vocalis* — звучный, гласный — от *vox* — голос) — [**пение**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)**без слов**, также [пьеса](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0) для [голоса](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81) без слов, из одних [гласных звуков](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8) или слогов. Используется для развития голоса. Мы поём вокализы- сольмизируя. Пение мелодий в т. ч. вокальных упражнений (сольфеджио), с названием звуков; прием обучения пению по нотам.

Задача работы – добиваться хорошей кантилены (работая над плавностью голосоведения, спокойным взятием «правильного» дыхания), ровности и мягкостью звучания на всем диапазоне, свободной артикуляции, грамотной фразировки.

-Что эти примеры кантиленного характера, об этом мы с тобой говорили ранее. Давай вспомним, что такое кантилена.

Кантилена ([итал.](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEENWFqHMSm4EbJzhpi6bXl7HLcKA) cantilena «песенка» от [лат.](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-7qjoJWqvV5JS_2BrX_NZcjo1zw) cantilena «[пение](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlFZ8gy2BZp0w45HNjf5vRJ5hZlA)») —

широкая, свободно льющаяся напевная [мелодия](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhwl6m9QdY5AljXTPhk4M7CCdCGA) как [вокальная](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQpfWaeouR3CVDrj3G2s4_P5hFQg), так и [инструментальная](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELlEvG2Et9O0GLRAE7EUoD3TcelA).

Кроме того, термин также обозначает напевность самой музыки или манеры её исполнения, способность певческого голоса к напевному исполнению мелодии.

-Для того чтобы легче было исполнять вокализы мы с тобой придумали воображаемый сюжет на каждый вокализ. Что определенно помогло нам с тобой спеть интонационно точно.

-Для работы с детьми я активно использую **метод переосмысления.**

Вокальная педагогика использует множество специальных терминов: грудные (головные) резонаторы, длинная гортань, мягкое округлое небо, звуковая атака.

Дети не обладают ассоциативным мышлением, их мышление конкретно. Задача педагога, найти такие термины, чтобы они были понятны детям разной возрастной категории.

Для этого я использую метод практического, опытного поиска понятных для ребенка слов, определений для описания вокальных приемов. Исходя из различия психики каждого ребенка, эти термины подбираются индивидуально.

Все вокальные навыки находятся в тесной взаимосвязи, поэтому работа над ними проводится параллельно. Естественно, каждое вокальное упражнение имеет цель формирования каких-то определённых навыков, но при его исполнении невозможно выпустить из внимания остальные. Это и является основной сложностью не только для маленького певца, но и для подростка – усвоить, что для достижения устойчивого результата, необходимо использовать абсолютно все знания, умения и навыки, полученные на занятиях.

3. Работа над музыкальными произведениями

При исполнении мелодии с текстом возникает проблема – разрезание согласными вокальной линии. Необходимо добиваться такого произношения согласных, чтобы перерыв в потоке гласных был минимальным, и очень чётко дикционно ощущалось произношение согласных. Все гласные в тексте открываются. А все согласные, независимо от послогового построения слова, переносятся к следующему слову. Гласные тянутся максимально долго, а согласные произносятся в самый последний момент (требуется тренировка). В результате вырабатывается **кантилена**, т.е. переход от одного звука к другому чисто, мгновенно, без перерыва звучания или перетягивания его через промежуточные звуки.

Педагог:

-***Романс***- это камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением.

В романсе, по сравнению с вокализами, не нужно создавать какие то определенные обстоятельства (образы, сюжеты), там есть **текст**, который отражает его общий характер, отдельные поэтические образы, их развитие и смену. Инструмент сопровождения в романсе выступает как равноправный участник ансамбля, выполняющий выразительную функцию.

3.1) Разбор произведения Ц. Кюи «Осень».

Цезарь Антонович Кюи(1825-1893) – русский композитор и музыкальный критик, член «Могучей кучки» и «Беляевского кружка».

Алексей Николаевич Плещеев(1825-1893) - Русский писатель, поэт, переводчик; литературный и театральный критик

Произведение Ц.А. Кюи «Осень» на слова А. Плещеева тональность d-moll. В произведении «Осень» автор хотел показать пейзажно-лирическую зарисовку, в которой чувствуется наступление пасмурных и серых дней осени. Данное осеннее настроение перекликается с душевным состоянием человека.

По структурным пропорциям - это классический период. Является однотональным. Особенности формы: двухчастная, репризная, но во 2 части в развитии мы наблюдаем присутствие вариантности.

Вершина 1-ой части приходятся на слова «Вянет и желтеет…». Кульминация всего произведения в целом приходятся на слова «Зашумели воды…».

При разучивании этого произведения следует добиться выразительности фраз. Диапазон от **до** первой 1-ой октавы до **ми** 2-ой октавы. Дыхание пофразное. Звуковедение – legato(связное). Дикция - осмысленная, декламация (выразительность). Атака звука-мягкая. Характеристика звука-прозрачный, мягкий, красивый. Исполнительская характеристика – спокойно, тоскливо, тонко.

3.2) **Глинка Михаил Иванович "Ах, ты ночь ли, ноченька", сл. А.Дельвига**

В юные годы М. Глинка охотно обращался к жанру лирической «русской песни», и большинство его произведений этого рода написаны именно на стихи А. Дельвига. «Русские песни» М. Глинки проникнуты задушевным мечтательным настроением, строгая простота и сдержанность выражения, отсутствие излишней «надрывности», ясность и стройность мелодической линии – общие черты «русских песен» М. Глинки. Композитор здесь не выходит за рамки обычных приемов и средств бытового романса. Так, в песне «Ах ты, ночь ли, ноченька» Глинка ограничивается простым аккомпанементом гитарного типа. Но именно эта простота фактуры еще более выявляет ее русскую песенную природу, широкую **кантиленность** вокальной партии.

3.3) Спиро Александр Александрович (15.08.1871 – 1917) композитор, автор популярных романсов. На стихи М.Лермонтова написано много грустных романсов. И вот наша работа над романсом «Портрет». Трехчастная форма. Звук академический, округлый. Высокая вокальная позиция. Исполнительская характеристика – взволнованно, грустно, тонко.

3.4) Музыка и слова М.Пуаре «Лебединная песнь»

Мария Яковлевна Пуаре (1864 - после 1918) артистка и певица начала ХХ века. Популярнейший романс, оказался в какой-то мере пророческим и созвучным судьбе самой Марии Пуаре. Романс, в котором печалится и тоскует женская личность.

3.5) Юрьев Евгений Дмитриевич — русский [поэт](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82), [композитор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80), автор романсов

Романс «В лунном сиянии» («Динь-динь-динь», «Колокольчик») продолжает в русской песенной культуре ямщицкую тематику, начатую романсом «Вот мчится тройка удалая…» Работая над звуком и динамическими оттенками, оттолкнулись от текста. Зимний пейзаж, звук колокольчиков далекой тройки. Мысли-воспоминания молодой девушки. Звуковедение – legato(связное). Дикция - осмысленная, декламация (выразительность). Атака звука-мягкая. Характеристика звука-прозрачный, мягкий, красивый. Исполнительская характеристика – звонко, высоко, тонко.

Итог:

Работа над вокальным произведением не сводится к реализации определенных схем. Каждое произведение уникально по своей природе.

Он имеет свои законы, свои способы художественной выразительности. Слово и музыкальное содержание в каждом произведении находятся в различном соотношении.

Часто поэтический текст не является определяющим. Музыка, логика ее построения и развития, т.е. музыкальный язык, определяют средства художественной выразительности, ведут исполнителя по своему пути.

В этом случае не нужны никакие конкретные предполагаемые обстоятельства, надо только чувствовать музыку, учиться понимать ее язык.

4.Закрепление учебного материала

• воспроизвести музыкальный материал без комментариев преподавателя.

• Собрать воедино все компоненты урока

• Проанализировать результат

5.Задание на дом

• Мотивировать учащихся на самостоятельную познавательную активность.

• Формировать желание учащихся к достижению поставленной цели.