Комитет по культуре администрации Волгограда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда

«Детская школа искусств имени М. А. Балакирева»

Методический

доклад

«РАБОТА НАД КАНТИЛЕНОЙ

КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ

В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ГОЛОСА

И ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ»

преподаватель вокально-хоровых дисциплин

высшей к/к

Ламтева Людмила Ивановна

2020

«РАБОТА НАД КАНТИЛЕНОЙ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ГОЛОСА И ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ»

Работа над кантиленой является важным условием становления учащихся как певцов-вокалистов для развития природных данных, для развития голоса, для приобретения вокально-технических певческих навыков.

По определению слово **кантилена** - широкая, свободно льющаяся напевная музыка как вокальная, так и инструментальная. Кроме того, термин также обозначает напевность самой музыки или манеры её исполнения, способность певческого голоса к мягкому, слитному исполнению мелодии.

Кантилена – это пение мелодии звуковедением легато. В процессе обучения кантиленному пению учащиеся овладевают и всеми другими видами звуковедения (стаккато, нон-легато, маркато), постепенно развивая все необходимые для вокалиста вокально-технические навыки: пение на опоре, правильный посыл звука, активную артикуляцию, использование резонаторов.

Следует заметить, что все виды звуковедения взаимосвязаны между собой по отношению к вокальной технике, поскольку работая отдельно над каждым способом звуковедения отрабатываются, приобретаются и закрепляютсяопределённые вокально-технические навыки, которые в равной степени необходимы как для пения легато, так и для стаккато, нон-легато, маркато.

Так, во время работы над легато, над кантиленой, уже формируется правильная нужная артикуляция, работа нижней челюсти, формирование звука, способствующее «полётности» и звонкости голоса, закрепляются умения использования резонаторов и правильного певческого дыхания. Во время работы над легато, над кантиленой происходит «окультуривание» звука и достигается полнота звучания голоса. Эти качества звука и голоса, приобретённые и сформированные при работе над кантиленой, распространяются, т.е. переходят на звучание голоса при работе над другими видами звуковедения: стаккато, нон-легато, маркато.

В свою очередь, работая над звуковедениями стаккато, маркато и нон-легато закрепляются и, в ещё большей степени, развиваются технические навыки атаки певческого звука, активного дыхания и крепкой опоры звука, которые также являются необходимыми при работе над кантиленой, над звуковедением легато.

Огромное внимание всему этому уделяется, прежде всего, во время работы над упражнениями, т.е. в процессе распевания. В это время можно вести всю вокальную работу, не отвлекаясь и не сосредотачиваясь на содержании исполняемого так, как это бывает при работе над песней, когда приходится думать об образе, характере, настроении, об эмоциональности и т.д.

Вокальных упражнений множество. Среди вокальных упражнений есть специально направленные на приобретение навыков кантиленного пения, т.е. упражнения, исполняемые только звуковедением легато. Есть упражнения, исполняемые только звуковедением стаккато, есть упражнения, где присутствуют несколько видов звуковедения, к примеру, легато и стаккато и т.д.

Я использую в работе с учащимися определённый «набор» упражнений, работа над которыми осуществляет процесс развития голосовых возможностей учащихся и приобретения ими вокально-технических навыков.

При работе над каким-либо вокальным упражнением можно воспользоваться довольно эффективным приёмом вокальной работы по приобретению полноты звукового объёма и красоты звучания голоса. Методика работы над этим приёмом заключается в следующем: при пении упражнения, на одном из звуков, где учащийся чувствует свободу (т.е. не испытывает ни малейшего напряжения в мышцах, участвующих в звукоизвлечении), следует длительная остановка. То есть, последующая работа ведётся на одной ноте. Этот звук можно непрерывно удерживать несколько минут. Дыхание, точнее вдох, при этом «добирается» произвольно, по мере его расходования. Для этого приёма работы заострять внимание на дыхании не требуется, поскольку оно и без того явно активизируется. Исполняя этот долго звучащий звук, учащийся ведёт поиск красоты и полноты звучания звука и голоса, концентрируя своё внимание то на удержании высокой певческой позиции, то на артикуляции гласного звука, то на направлении звука в головной и грудной резонаторы. И, переключая своё внимание с одного критерия звучания голоса на другой, возвращаясь от одного к другому, контролирует звучание голоса, добиваясь объёма, красоты и культуры звука. Далее, когда уже найдены все «краски» и объём звука, когда голос уже зазвучал ярко, звонко и свободно, можно продолжить работу над этим приёмом в виде игры, предложив учащемуся исполнять этот долгий звук, подчиняясь дирижёрским жестам преподавателя. Преподаватель жестами вносит в исполнение динамическую нюансировку: крещендо и диминуэндо.

Добившись желаемого звучания голоса на одном звуке, учащемуся необходимо закрепить найденные при работе над этим приёмом мышечные ощущения и слуховое восприятие собственного пения. Приобретённый таким образом навык «полнозвучного голоса» учащийся перенесёт затем на исполнение всех вокальных упражнений и произведений.

Для вокальных упражнений, при их неоднократном исполнении-повторении, помимо основных вокально-технических задач, ставятся задачи творческого направления. К примеру, петь упражнение в определённом характере, настроении, подключая эмоциональность. Посредством этого, учащиеся развиваются и воспитываются как певцы-исполнители. Работа становится осмысленнее и интереснее, т.к. это уже есть - творческий процесс, развивающий у учащихся артистические способности.

Во время урока, после распевания, желательно поработать над исполнением вокализа. Вокализ представляет собой большое вокальное упражнение и, в то же время, является вокальным произведением, которое уже можно легко наполнить смыслом, «оживить» картинкой-сюжетом через своё воображение и расширить круг задач, работая над всеми штрихами и динамическими оттенками, указанными автором музыки. В своей работе я использую Вокализы Ладухина, Аббта, Зейдлера. Вокализы последних авторов в более старших классах, а начинаю я с Ладухина. Мне нравится как автор выстроил музыкальный материал в сборнике.Прослеживается логика построения от простого к сложному, учитывая строение звукорядов, смену размеров, знаков альтерации, усложнение формы произведения от периода к 2-3 частной форме, форме рондо.Эти вокализы написаны к занятиям по сольфеджио, но я их использую для работы с вокалистами, ставя задачи не только вокального развития учащихся, но и получения и закрепления теоретических знаний к урокам по сольфеджио. Автор не ставит никаких указаний по вопросу звуковедения и звукоизвлечения, давая свободу педагогу. В каждомвокализе могут сочетаться разные виды звуковедения (легато, стаккато, нон-легато), поэтому работа над пением вокализов позволяет совершенствовать все те вокально-технические навыки, которые приобретались при пении упражнений и которые являются необходимыми для развития голоса учащегося, а также для дальнейшей успешной работы над вокальными произведениями. Половину времени, отведённого на занятие, я посвящаю работе над распеванием и вокализами, а вторая часть приходится на работу с произведениями.

Многие решённые задачи, поставленные в первой части урока, помогают в работе над произведениями. Конечно, в процессе разучивания новой песни решаются технические моменты: пение с названием нот, теоретический разбор произведения, его построения, включается мышечная и музыкальная память, а далее начинается сложная работа над звуковедением, звукообразованием, работай над текстом. И в этот момент можно указывать учащимся на тот или иной приём, используемый при работе над упражнениями. При этом у учащихся сразу срабатывает мышечная память полноценного звучания собственного голоса и оформления звука, а также и манеры красивого правильного звуковедения, активизируется слуховой контроль. Это усиливает и улучшает эффективность работы.

Таким образом, вся работа, направленная на развитие голоса и певческих навыков учащихся опирается на работу над вокальными упражнениями и привносит качество в учебный процесс.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики.**

М. : Музыка, 1968. – 675с.

1. **Малышева Н. М. О пении.**

М. : Сов. Композитор, 1988. – 134с.

1. **Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению.**

М. : Просвещение, 1987. – 95с.

1. **https://ru.wikipedia.org/wiki/Кантилена**