МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

**«ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВОКАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК»**

(Методичні рекомендації з нормативної навчальної дисципліни «Постановка голосу» для студентів навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації)

**Херсон 2016 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Укладач: |  |
| О.М. Баранова | викладач комунального вищого навчального закладу «Херсонське училище культури» Херсонської обласної ради |

Відповідальний

за випуск Т.Ф. Стронько

Рекомендовано

на засіданні методичної ради

Херсонського училища культури

Протокол № 3 від 11 листопада 2016 р.

Голова методичної ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В. В. Новицька

©Баранова О.М., 2016 р.

© Державний методичний центр

навчальних закладів

культури і мистецтв України, 2016 р.

**ЗМІСТ**

**ВСТУП**…………………………………………………………………….……....4

**І. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ І РОБОТУ ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ.**

1. Будова голосового апарату та механіка звукоутворення……………….……5

2. Співоча постава. Міміка…………………………………………………..........6

3. Співоче дихання. Механізм вдиху та видиху при співі………………….…...6

4. Атака співочого звука………………………………………………………......7

5. Резонатори голосового апарату. Типи звучання співацького голосу…..…....8

6. Артикуляційний апарат та співоча дикція………………………………….....9

7. Класифікація голосів та їх співацьких діапазонів. Регістри. Перехідні ноти………………………………………………………………………………....9

8. Елементи вокальної техніки. Прийоми народної мелізматики……………..12

**ІІ. ВИХОВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВОКАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК.**

1. Основні принципи виховання співаків……………………………………..13

2. Особливості занять зі співаками-початківцями……………………………13

3. Голосові дефекти та способи їх виправлення………………………………14

4. Принципи підбору репертуару та вокальних вправ………………………...15

5. Методика роботи з дитячими голосами……………………………………..15

6. Підготовка співака до публічних виступів………………………………….16

7. Гігієна голосу……………………………………………………………….…16

**ЛІТЕРАТУРА**…………………………………………………………….…......17

**ДОДАТКИ**

 Додаток 1 ..18

 Додаток 2……………………………………………………………..………. 20

**ВСТУП**

У всі часи мистецтво співу вважалося найбільш близьким самій природі людини, а за своїми невичерпними можливостями співацький голос є найбільш досконалим музичним інструментом. Для того, щоб заблищати усіма яскравими вокальними барвами, голос людини має бути правильно сформований.

Нині вокальне мистецтво має важливе значення у відродженні  та актуалізації художніх цінностей, в інтеграції та культурному розвитку українського суспільства. Складні соціокультурні обставини породжують процеси, які знищують справжню пісенну традицію, замінюючи її на масову поп-культуру, тому в умовах сучасності постає питання якісної підготовки випускників навчальних закладів культури і мистецтв.

Методичні рекомендації складено на основі програми нормативної навчальної дисципліни «Постановка голосу», яка займає важливе місце в комплексі циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. У результаті засвоєння програмового матеріалу студент повинен набути необхідні навички вокального виконавства, а також отримати відомості про анатомію голосового апарату, режим роботи та гігієну співочого голосу, методику виховання вокально-технічних навичок.

**Метою** даної роботи є узагальнення та систематизація знань і практичних навичок, набутих студентами на навчальних заняттях з дисципліни «Постановка голосу», забезпечення усвідомлення процесу розвитку співацького голосу на основі розуміння закономірностей вокальної діяльності.

**Основні завдання:**

* ознайомлення з теоретичними основами постановки голосу;
* ознайомлення з особливостями виховання різних типів голосів та виконавських манер;
* ознайомлення з методикою роботи з дитячими голосами;
* формування навичок самоспостереження та самодіагностування власних фонаційних процесів;
* усвідомлення своєї співацької природи та розкриття власного творчого потенціалу;
* виховання загальної культури в аспекті розуміння роботи і охорони співочих голосів;
* виховання свідомого ставлення до музично-виконавських завдань.

Методичні рекомендації містять в собі теоретичний та методичний матеріал для самостійної роботи студентів. Складаються вони із двох розділів, які узагальнюють досвід провідних педагогів та вокалістів. В першій частині роботи висвітлені теоретичні дані про будову та функції голосового апарату, біофізичні механізми співацького процесу, класифікацію голосів, елементи вокальної техніки і особливості народної мелізматики. Друга частина присвячена безпосередній роботі формування вокально-технічних навичок на заняттях із починаючими співаками, як дорослими, так і дітьми.

Запропоновані методичні рекомендації допоможуть студентам зрозуміти необхідні для засвоєння в процесі навчання знання, уміння та навички.

**І. Загальне поняття про будову і роботу голосового апарату.**

Навчальна дисципліна «Постановка голосу» займає важливе місце в комплексі циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. У результаті засвоєння програмного матеріалу студент повинен набути необхідні навички вокального виконавства, а також отримати відомості про анатомію голосового апарату, режим роботи та гігієну співочого голосу, методику виховання вокально-технічних навичок.

Термін «постановка голосу» означає: навчання співака свідомо користуватися власним голосовим апаратом для одержання інтонаційно-стійкого, міцного, насиченого звука, приємного й рівного тембру.

**Голосовий апарат –** ідеальний живий музичний інструмент, здатний створювати художні образи. Він дуже складний у взаємозв’язку всіх органів, що приймають участь в процесі співу.

Голосовий апарат складається з гортані, з розміщеними в ній голосовими зв’язками, органів дихання (трахея, бронхи, легені, діафрагма), нижніх (грудних) та верхніх (головних) резонаторів, артикуляційного апарату (язик, губи, м’яке піднебіння, нижня щелепа, зуби, тверде піднебіння, верхня щелепа).

Звукоутворення (голосоутворення) – процес утворення звука голосу. Голос співака починає звучати, коли струмінь стисненого повітря примушує вібрувати голосові зв’язки. Пропускаючи частину повітря, зв’язки знову змикаються в силу еластичності, потім цикл повторюється. Вмить, змикаючись, голосові зв’язки передають свою вібрацію надзв’язковому та підзв’язковому просторові. Тому при формуванні звука необхідно тримати горло ( порожнина позаду рота, що складається із зіва, глотки та гортані) широко відкритим, вільним. Воно під час співу повинно мати овально-вертикальну форму. Це дає цілковиту свободу і правильний напрям вокально-дихальній енергії. Голосоутворення здійснюється в результаті бажання сформувати звук, що виник в уяві, і на основі попереднього досвіду веде до відповідної дії органів дихання, гортані, артикуляційного апарату. Таким чином, в голосоутворенні беруть участь усі компоненти голосового апарату.

На жаль, немає певної єдиної методології у справі постановки голосу, навпаки, існують багато різних, а часто розбіжних поглядів. У тому числі на положення гортані при співі та положення овалу рота. Овал рота може відкриватися як по вертикалі, так і по горизонталі, а отже, співати можна з різним овалом рота. Просто звук буде відрізнятися тембром. Також є різні погляди на положення гортані при співі. Гортань – орган, в якому виникає звук. У середині гортані знаходяться голосові зв’язки. Будучи вільно підвішеною в м’язах шиї, гортань може зміщуватися вверх і вниз на кілька сантиметрів.

Є точка зору, що кращим для співу є положення гортані нижче відносно положення спокою, або розмовного положення. А так зване прикриття звуку у верхній частині діапазону – це вміння опускати гортань. Є в історії вокального мистецтва багато прикладів, коли при зміні регістру гортань піднімається вище положення спокою, хоча вважається, що підняття гортані небажане. Також є точка зору, що гортань при співі треба зберігати в розмовному положенні, бо тоді зовнішні м’язи не втручаються у роботу гортані. В будь-якому випадку під час співу гортань повинна займати достатньо стабільне та зручне положення і

зберігати його на всіх голосних та на всьому діапазоні. По відчутті під час співу гортань повинна бути вільна від напруження.

**Співоча постава –** термін, що означає положення, яке повинен прийняти співак перед початком співу: невимушене, але підтягнуте положення корпусу з розправленими спиною та плечима, пряме вільне положення голови, стійка опора на обидві ноги, вільні руки. Додержання цих вимог створює приємне естетичне враження і дає волю міміці та жесту. Правильна співоча постава активізує дихальну мускулатуру, знімає напруженість, зажатість звука і тим самим полегшує співочий процес.

Міміка – виразний рух м’язів обличчя, що відображає почуття людини. У вокальному мистецтві служить здоровим доповненням до слухових вражень від виконання. Міміка співака повинна органічно випливати із його виконавських завдань. Частими дефектами міміки є гримаси: викривлення роту, морщення лобу. Дані недоліки важко піддаються виправленню, тому в процесі виховання голосу потрібно звертати постійну увагу на природність міміки і відсутність будь-якої м’язової напруженості супроводжуючих спів.

Одним із основних факторів голосоутворення, енергетичним джерелом голосу є **дихання.**

Типи дихання: верхньореберне (ключичне), діафрагмальне (абдомінальне, брюшне), нижньореберно-діафрагмальне ( костно-абдомінальне).

Верхньореберне ( ключичне) дихання здійснюється верхньою частиною легенів майже без участі діафрагми та черевного преса. Воно коротке і має малий запас повітря. Відмінною ознакою цього типу є помітне легке підняття грудної клітки та плечей. У співі не застосовується, так як веде до напруження м’язів шиї.

Найбільш поширеним типом дихання, яким дихають більшість співаків є нижньореберно-діафрагмальне дихання. Коли при вдиху верхній відділ грудної клітки залишається спокійним, плечі не піднімаються, нижні ребра розсуваються, діафрагма опускається.

Важливе значення у процесі співу має характер видиху. Видих при співі здійснюється при дії м’язів черевного пресу і м’язів, які опускають ребра. Видих повинен бути плавним, без поштовхів, зайвої напруженості, але достатньо активним для створення відчуття опори.

Вдих проводиться швидко, безшумно, через ніс, або через ніс і рот одночасно. Набирати повітря треба стільки, скільки необхідно для здійснення певного творчого завдання, бо зайве повітря веде до форсування звуку. Після вдиху повітря слід на мить затримати, щоб створити йому опору, а потім плавно і спокійно видихати.

Якщо уважно придивитися, як користуються диханням відомі професійні співаки, то можна відмітити надзвичайну різноманітність видимих дихальних рухів. Такою ж різноманітністю відрізняються об’єктні відчуття, що супроводжують роботу дихання і судження співаків про техніку і роль дихання в співі, а наукові дослідження показують, що чистих типів дихання в співі не існує, що всі співаки в співі користуються змішаним типом дихання з більшим чи меншим включенням в роботу тієї чи іншої частини дихального апарату. Розглядаючи питання дихання в утворенні співочого звука, слід відмітити, що робота дихального апарату під час мовної і співочої фонації тісно пов’язана з роботою гортані і артикуляційного апарату, що ізольований розгляд роботи дихального апарату в співі в значній мірі умовний. Голосовий апарат працює як єдине взаємопов’язане ціле.

Перехід голосового апарату від стану дихання до співацького називається **атакою співочого звука.** Це технічний прийом, що характеризує активний початок звучання голосу під час співу без «в’їзджання». Атака співацького звука залежна від характеру змикання голосових зв’язок і поділяється на три види:

1. Придихова атака – змикання голосових зв’язок відбувається трохи пізніше від початку видихання, і при цьому явно чується спершу шум видиху, а потім поява співацького звука.

2. М’яка атака – природне, м’яке змикання голосових зв’язок, яке відповідає початкові руху струменю видихуваного повітря.

3. Тверда атака – грубе, щільне змикання голосових зв’язок, яке відбувається раніше за видих. При цьому дихання ніби проривається крізь замкнену голосову щілину.

Крім цих різновидностей існує ще «в’їзджання» в звук, коли голос нібито ковзає від одного звуку до іншого. Цей вид атаки виховує так званий лінивий, байдужий спів, позбавлений творчого тонусу, емоційної виразності. Такий спів сприяє детонації – заниженню звука.

Найбільш при співі використовується м’яка атака звука.

Правильне звукоутворення також залежить від вірного використання так званих **резонаторів.** Резонатором (латинською – звучу у відповідь) зветься тіло, що приходить у коливний рух під впливом коливань іншого тіла. У голосовому апараті людини джерелом звука є коливання голосових зв’язок, напруження яких залежить від сили тиску повітря, що видихається з легень. Під впливом коливань голосових зв’язок приходять у співколивання (резонування) прилеглі частини тіла співака, які є природними резонаторами голосового апарату.

У співаків розрізняють такі резонатори:

1. Грудний (нижній). Робить голос глибоким, м’яким і сильним по звучанню. Сила і тембр звука залежать від резонування грудної порожнини (відчувається як вібрація у грудях).

2. Головний (верхній) робить голос дзвінким, сріблястим, польотним (відчувається як вібрація у голові). Сила і тембр звука залежать від резонування порожнин, які містяться вище голосових зв’язок і разом звуться надставною трубою, а також від коливання кісток скелета обличчя. До надставної труби належать – гортань (верхня частина горла), зів, носоглоткова порожнина, носова порожнина й порожнина рота. Рот у надставній трубі – головний резонатор, бо, змінюючи свою форму і місткість, він може пристосуватись до резонування звуків різної висоти.

Правильне звукоутворення характеризується відчуттям одночасних вібрацій в головному і грудному резонаторах.

Джерело звука (голосові зв’язки) коливаються не тільки всією своєю довжиною, але й окремими частинами. Коливання джерела звука в цілому породжує частоту, визначаючу висоту звука,– основний тон. В результаті часткових коливань виникають обертони (призвуки, що розташовані вище основного тону), які впливають на забарвлення звучання. Утворення остаточного тембру залежить від резонаторів.

Тембр – звукова окраса голосу, яка є основною ознакою якості звучання. Тембр, в значній мірі, - природна якість, однак він може бути покращений в результаті навчання. Характеризуючи тембр голосу, використовують такі епітети: сріблястий, оксамитовий, світлий, м’який, або темний, різкий, тьмяний. У співочому голосі ціняться краса тембру, його рівність на всіх голосних і всьому діапазоні. Тембр – найважливіший виразний засіб голосу.

У вокальній практиці використовують такий термін як резонансовий пункт, або маска. Він означає відчуття вібрацій у верхній частині обличчя, що виникає у співака під час співу в результаті резонування носової і придаткової порожнин. Це точка психофізіологічного відчуття упору вокально-дихальної енергії під час співу. Відчуття маски – показник правильного голосоутворення. Процес співу при цьому здійснюється легше і вільніше, голос звучить яскраво, дзвінко, польотно. Але співак не може направити звук в «маску» (в голову), бо голосовий апарат не має органів, які дозволяють це зробити. Він може оптимально настроїти свій голосовий апарат так, щоб звуковий потік вільно проходив через зів, без перешкод звуженого горла, опущеного м’якого піднебіння, тобто співаючи у високій позиції. Під терміном «висока позиція» розуміють добрий співочий стан, коли співається легко і зручно. Цього можна досягти гарною організацією всього голосового апарату, коли всі його органи вільні і добре скоординовані.

Від дії тих чи інших резонаторів залежить характер голосу. У виконавській практиці розрізняють **грудний (народний) і головний (академічний) голоси.** Механізм звукоутворення їх різний.

Аналіз літературних джерел  дає змогу зробити узагальнення поняття «народної манери співу» і визначити її як особливий вид вокального виконавства, який грунтується на самобутній народнопісенній традиції та має такі ознаки:

-  взаємозв’язок з побутовою мовою (діалект);

- специфічне звуковидобування;

- перевага однорегістрового (грудного) звучання голосу над головним;

 - комплекс специфічних народноспівацьких прийомів і засобів («з’їзди», «під’їзди» до звука, глісандо, словообрив тощо).

Народний спів розуміється як автентичний (фольклорний, з обов’язковим копіюванням діалекту, співацьких прийомів)  та як «вчений» народний спів (народно-академічний, що характеризується використанням міксту, прикриттям верхніх звуків голосового діапазону).

 Нема єдиної думки, загальної методики постановки народного голосу. Тому підхід до викладання народної манери співу в кожному вокальному класі  індивідуальний і залежить від особистого розуміння педагога, його уявлення та позиції щодо народного співу.
 При академічній манері співу звук володіє дзвінкістю і одночасно округленістю, м’якістю, переважає головне резонування. Академічна манера співу шляхом згладжування регістрів розширює діапазон голосу, збільшує репертуарні та виконавські можливості співака. Співаки в естрадній манері використовують як народну, так і академічну манеру виконання.

У вихованні співочого голосу важливе значення має **дикція –** чітка, виразна і правильна вимова слів. Хорошої дикції можна досягти за допомогою швидкої та чіткої роботи артикуляційного апарату та правильної вимови голосних та приголосних звуків.

**Артикуляційний апарат** – система органів, завдяки яким формуються звуки мови. До неї відносяться: голосові зв’язки, язик, губи, м’яке піднебіння, нижня щелепа (активні органи); зуби, тверде піднебіння, верхня щелепа (пасивні органи). Рух нижньої щелепи під час співу повинен бути абсолютно вільний, еластичний. Ступінь розкриття рота і нижньої щелепи неможливо визначити як постійну форму, бо вона нормується вокальними голосними та динамікою звука.

Голосні звуки починають формуватися у глотці і остаточно - у ротовій порожнині. Сила звука голосних різна. Найбільшу силу звука мають голосні а, е, о, найменшу –і, у. Також при розмові на різних голосних гортань займає різне положення. Тому при співі слід звертати увагу на формування однакових голосних по силі звука, по тембру, тобто в одній позиції, коли гортань займає найбільш зручне положення, а голосні, по відчутті, звучать в одній точці.

Приголосні звуки при співі формуються в ротовій порожнині за допомогою губ та язика. Приголосні: б, в, м, п, ф – вимовляються губами; г, д, ж, з, к, л, н, р, с, т, х, ч, ц, ш, щ – за допомогою язика. По звучанню приголосні поділяються на дзвінкі та глухі. Дзвінкі – б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р. Глухі – к, с, т, х, ч, ц, ш, щ.

При вимові приголосних, особливо глухих, артикуляційні рухи призводять до зміщення гортані, що погіршує звукоутворення. Тому приголосні звуки необхідно вимовляти швидко, чітко, коротко, близько. Всі рухи органів артикуляції повинні виконуватися вільно, без напруження м’язів обличчя та шиї.

Кожен голос має звуковий об’єм від самого нижнього до самого верхнього звука, що називається **діапазоном.** Діапазон в значній мірі – природна якість, однак при розвитку голосу він може бути збільшеним як доверху так і донизу.

Діапазон жіночих голосів ( академічна манера):

1. Сопрано – високий голос. Поділяється на три категорії:

а) драматичне сопрано, яке володіє великою силою і повнотою звука;

б) легке, високе або колоратурне сопрано. Голос більш слабкий, легкий і гнучкий, легко володіє високими нотами;

в) ліричне сопрано, частково володіє якостями драматичного сопрано, частково легкого.

 2. Меццо-сопрано – середній жіночий голос.

3. Контральто – низький жіночий голос.



Діапазон жіночих голосів (народна манера):

1. Низький жіночий голос – альт;
2. Високий жіночий голос – сопрано;
3. Існують окремі голоси, які мають своєрідний тембр і велику силу

 звука. Називають їх – вивід.

Народні голоси відрізняються нешироким діапазоном.



Діапазон чоловічих голосів:

1. Тенор – високий чоловічий голос:

а) драматичний тенор відрізняється великою силою звучання, енергією, повнотою звука, але порівняно мало рухливий;

б) лірико-драматичний тенор –відрізняється меншою силою і повнотою

 звука, але має більшу рухливість;

в) ліричний тенор – частково має якості названих типів, відрізняється рухливістю, дзвінким верхнім регістром;

г) тенор-альтіно – найвищий чоловічий голос.

2. Баритон – середній чоловічий голос. За регістром баритон трохи вищий від баса, вільніше тримається на високих нотах. Головна відмінність від басу полягає у тембрі, більш ніжному і м’якому. Інколи тембр баритону наближається до тенорового, так що роблять розмежування між ліричним і високим баритоном і драматичним або низьким баритоном.

3. Бас – низький чоловічий голос:

а) високий бас – володіє більшою свободою співу та силою звучання на верхніх звуках;

б) низький бас – (bassoprofundo) звичайно не може триматися легко на високих нотах але вільно володіє низькими, котрі часто досягають чудової сили і повноти.



В даних схемах наведені загальні діапазони голосів, робочі діапазони можуть бути меншими в залежності від індивідуальності співака, його природних можливостей.

У роботі над розширенням діапазону голосу важливе місце займає згладжування регістрів. **Регістр** – ряд звуків голосу, які формуються одним і тим же способом та однорідні за тембром. В залежності від переважного використання грудного чи головного резонаторів розрізняють грудний, головний і мішаний регістри. Під мішаним регістром або мікстом розуміється регістр голосу, в якому чітко проявляється як грудне так і головне резонування. Регістрова будова голосу у чоловіків і жінок різна.

В чоловічому непоставленому голосі розрізняють два натуральних регістри – грудний і головний (фальцет). В грудному регістрі чоловічого голосу, що займає 1, 5 октави діапазону, щільне змикання голосових зв’язок дозволяє використовувати сильний підзв’язковий тиск, що дає можливість добувати сильні та багаті за тембром звуки, які визивають чітке відчуття вібрації грудей. Однак робота в такому режимі можлива тільки до перехідних звуків. При співі більш високих звуків голос внаслідок різкої зміни механізму звукоутворення переходить у фальцет. У рідких випадках, коли будова гортані чоловіків така, що грудний механізм може легко переходити в мікстовий, голос природно отримує єдине регістрове звучання.

В жіночому голосі присутні три регістри: грудний, середній(центр, медіум) і головний. У жінок голосові зв’язки більш короткі, що створює посилення їх мішаної роботи в рамках медіуму. При переході до верхньої частини діапазону у жінок чистий фальцет не створюється і робота зв’язок залишається мішаною.

Середні кордони регістрів жіночих голосів:



У кожному голосі є **перехідні звуки** – звуки, що знаходяться на межі натуральних регістрів голосу. Вони можуть бути виконані як одним, так і другим регістровим механізмом звукоутворення.

Приблизне місце перелому голосу:

**для чоловічих голосів**

****

**для жіночих голосів**

****

У процесі набуття вокально-технічних навичок важливо оволодіти **основними елементами вокальної техніки:**

1. Кантилена (зв’язний спів) – основний вид голосоведення. Це плавне, співуче звучання, яке створюється рівністю голосних у поєднанні з чіткою вимовою приголосних, гарною артикуляцією, при якій не рветься мелодія.
2. Рухливість – вміння співати у швидкому русі. Різні типи голосів володіють різною природною рухливістю голосу.
3. Стаккато – коротке, уривчасте виконання звуків мелодії.
4. Філіровка – вид техніки, пов’язаний з умінням плавно змінювати динаміку звука. Прийом поступового посилення, а потім послаблення звука в процесі співу, не змінюючи при цьому вокальних якостей звука.
5. Мелодійні прикраси (мелізми) – трель, форшлаг, групетто, глісандо:
* трель – багаторазове швидке чергування двох суміжних звуків;
* форшлаг – один, або декілька звуків, що передують основному звукові мелодії і виконуються більш короткою долею, ніж основний;
* групетто – складається з 4-5 нот і являє собою чергування основного звука з сусідніми верхніми та нижніми допоміжними звуками.

 В народному співі, як прикраси, вживаються глісандо, форшлаги, рулади. Мелодичні прикраси (мелізми) в народній пісні обов’язково включаються в загальний рух мелодії так, щоб вони не порушували ритму і не створювали у слухача враження чогось зайвого.

 У стилі народного виконання, зокрема протяжних пісень, вживається такий прийом мелізматики як глісандо (гамоподібний висхідний чи низхідний рух мелодії без чіткого визначення проміжних звуків), яке надає пісні своєрідного народного колориту і завжди підкреслює її зміст. Таке глісандо виконується на вигуці «га» або «гу» і вживається у весільних піснях, веснянках або гаївках наприкінці кожного куплету. Тут вигук «гу» нагадує заклик, зміст якого можна тлумачити як запрошення весни.

 Виводчики вживають глісандо наприкінці періоду в багатоголосних та деяких танцювальних народних піснях. У протяжних піснях його виконують на останньому складі слова, яким закінчується куплет. Таке глісандо починається певним і закінчується непевним тоном.

 Вживання форшлагу зумовлюється змістом пісні. Цей мелізм підкреслює емоційну виразність мелодії, виділяє той звук, до якого відноситься. У мелодіях народних пісень форшлаги виконуються здебільшого за рахунок вартості попередньої ноти.

**ІІ. Виховання та удосконалення вокально-технічних навичок.**

 Спів є складним комплексом взаємопов’язаних функцій голосового апарату та психіки. Тому **основними принципами виховання співака** є:

* необхідність індивідуального підходу;
* єдність технічного й художнього розвитку;
* поступовість і послідовність;
* постійне врахування не тільки фізичного стану, а також стану нервової системи, психіки.

 В основі вокально-технічного розвитку голосу головним завданням є навчання співака свідомо користуватися власним голосовим апаратом для отримання інтонаційно-стійкого, міцного, насиченого звука, приємного й рівного тембру.

 Першочерговими завданнями педагога чи керівника колективу при знайомстві з новим учнем або учасником самодіяльності є виявлення його природних даних. Перші заняття необхідно проводити у формі бесіди, бажано наодинці, що може допомогти у налагодженні потрібного контакту, постаратися підмітити особливості його характеру, психологічний стан. Попросити заспівати декілька знайомих пісень, звернути увагу на музичність, організацію дихання, інтонацію. Запропонувати повторити нескладну пісню або вправу.

 Заняття зі співаками початківцями повинні бути не більше 25 хвилин. Спів потребує великої концентрації, уваги, оскільки ми маємо справу зі складною системою координації численних органів, і звичайно, під час занять стомлюється передусім нервова система, а не м’язи. Тому педагогові необхідно бути чутливим до найменших змін у тембрі й точності виконання навчального завдання. І, якщо немає необхідної точності, краще припинити заняття, а співакові пояснити, що для досягнення мети не обов’язково співати більше й частіше. Треба працювати вірно й поступово. Починаючи роботу над голосом, слід зосередитись на центрі діапазону й краще відштовхуватись від найбільш вірно і природно сформованих голосних та приголосних для даного співака, співати різні голосні на одному звуці. При цьому слідкувати, щоб перехід від одної голосної до іншої не змінював положення гортані і одна голосна плавно перейшла в іншу. Від зручної голосної переходити до інших і співати їх з різними приголосними. Чітко треба формувати голосні та коротко приголосні.

Важливу роль відіграє також і сила звука, з якою слід починати роботу над голосом. Для першого етапу голосний та тихий спів мало раціональний. Голосний може призвести до звички форсувати звук, а тихий до «зняття з опори», тобто бездиханного співу. Треба відштовхуватися від найблагозвучнішого за якістю звучання голосу і використовувати природну силу, що властива даному виконавцю.

Вправи для початківців слід використовувати нескладні для запам’ятовування. Завжди вимагати точної атаки звука й чіткої інтонації.

При визначенні типу голосу основну увагу необхідно звернути на тембр, діапазон та місце розташування перехідних нот. Різні типи голосів мають перехідні звуки на різній висоті, а у співака початківця вони особливо відчутні.

На початкових заняттях не треба акцентувати увагу на невірних навиках. Треба проаналізувати всі недоліки у формуванні звука і скласти приблизний план роботи зі співаком.

На початку кожного заняття необхідно «розігріти» голос на зручних вправах та добре виспіваних, без крайніх верхніх звуків, творах. Можна використовувати музичні фрази із творів з текстом у зручній теситурі.

Починати роботу треба з усунення того кардинального недоліку в голосі, який заважає правильному звукоутворенню в найбільшій мірі. В залежності від цього визначається характер вправ та художніх творів, які слід давати виконавцю. Серед співаків-любителів розповсюджений спів у відкритій манері «білим звуком» (плаский різкий звук). Кращим способом усунення цього недоліку вважається округлення звука при використанні вправ на «лю», «ну», «зо» (ці голосні збирають, округлюють звук, а приголосні роблять його близьким).

При глибокому, затемненому звуці використовують вправи на «мі», «зі», «ді», «за».

При набутих навичках співу в низькій позиції корисно застосовувати вправи у низхідному русі, вибудовуючи їх від тонів головного регістру та вимагаючи чіткої атаки першого звука.

Істотної шкоди співакові завдає форсування звука. Щоб виправити цей недолік, необхідно поступово тренувати голосовий апарат у напрямку пом’якшення звука: переходом до співу творів елегійного змісту, а також навпаки, рухливих. Кращий спосіб боротьби з форсуванням звука – рухливість. Взагалі робота над розвитком рухливості призводить до вироблення гнучкості голосу, звільняючи голосовий апарат від зайвої напруги та сприяє виробленню вірної координації між усіма органами, які беруть участь у голосоутворенні.

Серед тембрових вад розрізняють такий недолік, як гугнявість. Виправляється він співом вправ на голосну «у» з відчуттям слабкого позіхання.

Горловий «зажатий» звук виникає тоді, коли занадто активно функціонують голосові зв’язки й надмірно включена в роботу гортань. Для виправлення цього дефекту використовують голосні «о», «у». А також, з власного досвіду, причиною такого звука може бути психологічна скутість. Тому дуже важливо звернути увагу на психологічний стан співака і створити гарний психологічний клімат на занятті.

«Розсипаний», «незібраний» характер звука буває у співаків із в’ялою гортанню, коли зв’язки недостатньо активно включенні в роботу. Цей дефект можна виправити шляхом співу вправ на «стаккато» й «маркато» та твердої атаки звука. Однак тверда атака може бути лише тимчасовим прийомом у співі.

Важливим моментом у навчанні співака є наявність показу педагогом голосових прикладів, що формує у слуховому досвіді так званий звуковий та інтонаційний ідеал професійного звукоутворення. Але повною мірою показом може користуватися лише той вокаліст, який сам володіє вірно поставленим голосом. В іншому випадку краще використовувати записи професійних співаків.

Велика роль у роботі над розвитком правильних вокальних навичок належить і усним поясненням. Звукові та м’язові відчуття не завжди піддаються точному словесному визначенню й тоді необхідно вживати різноманітні порівняння, образні вирази, але вони повинні бути зрозумілими виконавцю й викликати в нього у відповідь потрібні дії.

У роботі над розвитком та удосконаленням вокально-технічних навичок необхідно звертати постійну увагу на: вірну співочу поставу; вірне співоче дихання; високу позицію звучання голосу; вільне положення гортані; чітку роботу артикуляційного апарату та вірну дикцію; правильний початок звука; чистоту інтонації; рівне тримання звуків та правильний їх зв’язок.

При підборі навчально-методичного, концертного репертуару та вокальних вправ необхідно дотримуватися принципу поступовості і послідовності, а також враховувати фактичні можливості співака, його вокально-технічну підготовку.

На початку кожного заняття важливо провести розспівування, щоб настроїти голосовий апарат на подальшу роботу. Розспівування повинно займати 10-15 хвилин. Вправи треба починати співати від зручної ноти, рухаючись вверх та вниз по діапазону по півтонах.

У роботі з дитячими голосами важливо враховувати стадії розвитку дитини, що пов’язані з фізіологічним та нервово-психічним ростом.

У дітей до 10-11 років голос має чисто дитяче звучання (за рідкими виключеннями). Звук не голосний, діапазон голосу (ре1 – до2 октави). Найбільш зручнішою теситурою є зона між нотами мі1 – сі1 октави.

З ростом дитини механізм голосового апарату змінюється.

З 9 -10 років голос починає добре звучати, а з 11 – 13 до 16 -17 років починається мутаційний період, що особливо помітно у хлопчиків. Необхідно дотримуватись гігієни голосу, зменшити навантаження. А іноді зовсім на деякий період припинити заняття. У дівчат в цей час загальний діапазон сім – фа2, у хлопчиків рем – ре1.

В середніх та старших класах до альтових голосів відносять учнів, що легко співають до2/ре2 октави, а сопранових мі2/фа2. У роботі з молодшими дітьми важливо, щоб роз’яснення були зрозумілими, образними, вправи нескладними у зручній теситурі.

Особливу увагу треба приділяти підбору репертуару, який повинен відповідати віковим фізичним та психологічним можливостям дитини. Постійно звертати увагу на вірну співочу поставу, дихання (у дітей воно коротке, тому звертати увагу на плавний звуковий видих), вимагати чіткого початку фрази та швидкої, чіткої вимови приголосних.

У роботі з дитячими голосами також важливо дотримуватися основних принципів виховання співаків.

Публічні виступи вимагають від співака певної настройки. Хвилювання на сцені необхідне, воно сприяє творчості, але сильне хвилювання перед виступом чи довге очікування його призводять до апатичного стану й гальмування нервової системи. Тому необхідно виховувати у співака вміння тримати себе на сцені, спрямовуючи всю увагу на виконання творчих завдань. Добре «розігрітий» голосовий апарат з допомогою звичних вправ, нескладних і добре виспіваних творів – запорука зняття перезбудження й навпаки, збудження при апатії.

Після виступу бажано проаналізувати й пояснити всі позитивні й негативні сторони виступу, враховуючи поведінку на сцені, артистичність, міміку та жести.

У процесі освоєння вокальної техніки слід пам’ятати, що голос – це інструмент, який можна настроїти тільки тоді, коли добре настроєний весь організм. Що ж мусить співак знати про свій голосовий апарат і умови його гігієнічного стану? Під гігієною голосу мають на увазі всі умови, які благотворно впливають на голос. Перед усім, це спосіб життя, що характеризує установлений режим праці і відпочинку, відсутність респіраторних та загальних захворювань горла і органів дихання. Бажано лягати спати в один і той самий час. Тривалість сну має бути не менше 8 годин. Треба добре харчуватися і проводити час на свіжому повітрі. Корисно щодня робити ранкову гімнастику. Гігієна самого голосу вимагає припинити спів та довгі розмови при захворюванні голосового апарату. Надзвичайно шкідливо співати під час запалення бронхів, трахеї, навіть при нежиті: наслідком такого співу може стати довготривале не змикання зв’язок, втрата голосу – як співочого, так і розмовного на тривалий час. Під час занять не можна зловживати крайніми верхніми та низькими тонами діапазону голосу, співати у невластивій голосові теситурі, занадто голосно співати і форсувати звук, бо це може призвести до голосової втоми та появи співацьких вузликів. До голосової втоми призводить також сидіння в неправильному положенні під час співу, коли легені затиснуті.

Співає весь організм, тому порушення в будь-якому органі тіла, зміна настрою, загальна втома і багато інших факторів впливають на звучання голосу.

Жінкам бажано не співати під час менструального циклу, коли голос дещо слабшає та втомлюється. Після народження дитини поновлювати заняття професійним співом рекомендується через півроку. Захоплення дієтами не допустимо під час професійних навантажень на голос, оскільки викликає дистрофічні зміни в голосових зв’язках.

 Часто виникає питання, в якому віці можна починати навчатися професійному співу. Виховання голосу з 7-8 літнього віку з метою розвитку слуху й дихання може принести лише користь. Безумовно обережно треба займатися в період статевого дозрівання (мутації), у хлопчиків від 14 до 17 років, у дівчат від 13 до 15, оскільки гортань в цей час зазнає важливих змін: подовження голосових зв’язок та зміни розмірів гортані.

Що стосується питання, до якого віку можна займатися професійним співом – воно суто індивідуальне й залежить від різних причин: від вокальної школи, загального стану здоров’я, способу життя.

Спираючись на науково-педагогічну літературу та особистий педагогічний досвід, можна зробити висновок, що на формування співацьких навичок впливають як об’єктивні причини - особистість і система методів педагога-вокаліста або керівника колективу, умови роботи (музичний матеріал, кількість навчальних годин тощо), так і суб’єктивні - індивідуальні особливості співака, анатомо-фізіологічні властивості голосового апарату співаючого, психологічна атмосфера та взаєморозуміння під час заняття тощо. Працюючи над вихованням та розвитком вокально-технічних навичок, важливо дотримуватися принципу поступовості і послідовності та принципу індивідуального підходу.

Необхідно з перших занять розвивати у співака відчуття самоконтролю, слухові вміння та вміння аналізувати свої недоліки в звукоутворенні і бажання їх усунути.

Велике значення для вірного розвитку голосу має індивідуальний добір репертуару, який повинен відповідати віковим, фізичним та психологічним можливостям співака з урахуванням рівня вокальних здібностей, стану голосового апарату.

Викладач або керівник вокально-хорового колективу повинен допомогти співакові пізнати його неповторність, красу тембру і внутрішнє «я», свою мистецьку роль.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. – К., Музична Україна, 1985.
2. Люш Д. Розвиток та охорона співацького голосу – К., Музична Україна, 1988.
3. Дмитриев Л. Основы вокальной педагогики. Учебное пособие. М.,1968.
4. Чишко О. Певческий голос и его свойства. М.,1966.
5. Гуменюк М. Український народний хор. Музична Україна. К., 1969.
6. Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 2000.
7. Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К., 1998.
8. Голубєв П.В. Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.: Музична Україна, 1983.
9. Антонюк В. Традиції вокальної української школи. – К.: Українська ідея, 1998.

Додаток 1

Вправи на формування голосних:

1.



2.



3.



Вправи на плавне голосоведіння, співочу позицію та тренування співочого дихання:

4.



5.



6.



 7.



Вправи на рухливість, чітку дикцію:

8.



9.



10.

 

 Для вирівнювання інтонації можна співати хроматичні гами та тетрахорди.

Додаток 2

 Вправи для розвитку дитячого голосу.

1. Ігрові мовні вправи:
- **«Летить жук» (на звук «ж»)**
- **«Політ літака» (на звук «р»)**
Ці вправи діти виконують, спочатку промовляючи звуки «ж» або «р», потім доповнюють пластичним інтонуванням(зображенням рухами рук, імітуючи політ).При цьому слід дотримуватися наступного : при русі рук вгору мелодія рухається в тому ж напрямку, а при русі рук вниз мелодія поступово рухається від високих до низьких звуків.
- **«Годинник»**
Діти імітують рух годинника рухами рук вправо-вліво. Вони відтворюють ритмічну структуру, промовляючи склади «тік-так». При виконанні вправи можна змінювати темп.
- **«Крапельки»**
Підіймаємо руки догори і, промовляючи склад «кап» , руки опускають вниз, імітуючи крапельки дощу. Можна починати виконувати вправу на піано, а закінчувати на форте, змінюючи темп.
- **«Вітер»**
На склад «у» діти співають на різні види зміни динамічних відтінків.
Наприклад:

 *p f*

  *f p*

*p f p*

* f p f*

1. Вправи для розспівування:
* інтонація співу пташок, звучання музичних інструментів:



 - гра на сопілці;



- спів зозулі



 - паровоз

* співати та вистукувати ритмічний малюнок:

