

Радость общения с музыкой

Музыка совершенствует и развивает чувства людей, углубляет и направляет эмоции, будит фантазию, заставляет работать мысль. Девиз каждого преподавателя музыкальной направленности, на мой взгляд, должен быть такой: «радость и восторг от общения с музыкой». Это радость познания и радость труда, радость концерта и радость творчества. И, конечно же, радость преодоления очередной ступеньки на пути к замечательному слову «получилось». Что же нужно для того, чтобы получилось?

В первую очередь, придерживаться в своей работе основных принципов работы учителя музыки:

определять те трудности, с которыми учащиеся могут столкнуться при изучении музыкального материала, а также пути и методы их преодоления;

интересно, грамотно, разносторонне и образно преподнести музыкальный учебный материал, популярно и интересно, с учётом музыкального опыта школьников, их возраста, уровня развитости, музыкальных способностей;

досконально знать программы учебных предметов музыкальной направленности и создавать свои индивидуальные программы;

постоянно заниматься самообразованием, т.е. углублять свои профессиональные знания и умения.

В настоящее время музыкальная направленность предусматривает наличие в общеобразовательных школах и гимназиях разнообразных факультативных занятий. Но самое главное – определиться, по какому виду музыкальной деятельности будет совершаться развитие учащихся, то есть какой вид музыкальной деятельности наиболее приемлем в данном учреждении образования. Это, конечно же, зависит от желания самих детей и уже существующих успехов музыкальной деятельности, наличия в учреждениях образования «образцовых» коллективов.

Дальнейшее развитие «образцовой» вокальной студии не может обойтись без факультативных занятий: «сольфеджио», «хоровой класс», «вокальный ансамбль», «танец», «сценическое мастерство». Ведь участники вокальной студии, а особенно «образцовой», должны чисто интонировать, иметь хорошо развитый гармонический слух, обладать грамотной постановкой голоса и вокальной техникой, создавать художественный образ музыкального произведения, быть пластичными, артистичными. И не секрет, что театрализованный музыкальный номер, да и ещё с оригинальным антуражным танцем будет эффектным и вызовет у зрителя и слушателя восторг. Взаимодействие преподавателей по разным видам музыкальной деятельности поможет ученику успешно выступить на конкурсе.

«Образцовый» оркестр народных инструментов, как и любой инструментальный коллектив, – гордость каждого учреждения образования. А сколько труда нужно вложить руководителю! И вот на помощь приходят коллеги. На факультативных занятиях «сольфеджио», «музыкальный инструмент», «инструментальный ансамбль», «элементарное музицирование» происходит обучение учащихся и развитие у них необходимых музыкальных навыков для дальнейшего творчества.

Певческая деятельность – общедоступный способ музицирования. Петь хочет и может практически каждый ребёнок. И заниматься вокально-хоровой деятельностью на факультативных занятиях «хоровой класс», «вокальный ансамбль» родители приводят своих детей независимо от того, заметны ли на данном возрастном этапе у них способности или нет. Перед учителем стоит сложная задача - научить. Не у всех выпускников детского сада развит музыкальный слух, среди них есть «гудошники» - дети, не координирующие голос со слухом. Почти никто из них не знаком с основами музыкальной грамоты. А ведь развитие слуха, музыкальной памяти, координации между слухом и голосом – всё это в огромной мере способствует общему развитию, здоровью ребёнка. Попав в категорию тех, кому якобы «медведь на ухо наступил», ребёнок либо замолкает вообще, либо начинает петь громче других, вызывая недовольство окружающих. Многие дети, став взрослыми, так и не научившись петь, сохраняют свою неприязнь к музыке. Музыка не дала им радости. Может возникнуть и обратное: дети, ярко проявившие себя на первых вокальных занятиях, почему-то резко «загудели». Это сигнал!

Способность правильного интонирования мелодии есть у всех физически здоровых детей. Просто каждый требует к себе различного подхода: кто-то усваивает всё на лету - и работать с такими одно удовольствие, для достижения успеха у других надо приложить немало усилий, третьи требуют длительной кропотливой работы без быстрых результатов. А для этого можно определить учеников в разные группы факультативных занятий по **сольфеджио** (в группе не менее 5 (3) учащихся), что предусмотрено в «Методических рекомендациях по организации факультативных занятий музыкальной, хореографической, театральной, художественной направленности»

Большую помощь педагогам-музыкантам может оказать оригинальная методика по освоению музыкальной грамотности «хоровое сольфеджио». Эта методика состоит из игровых наглядных упражнений, имеющих простую форму, доступную для ребёнка, с соблюдением основного педагогического принципа: от конкретного к абстрактному. Применив относительную систему сольмизации и благодаря тем трём важным компонентам, которые присутствуют в ней - зрительному, слуховому, двигательному - дети постепенно будут лучше интонировать.

Методика Е.И. Юдиной, которая представлена в книге «Мой первый учебник по музыке и творчеству» поможет учителям факультативных занятий **«сольфеджио»**, **«элементарное музицирование»**, **«инструментальный ансамбль»**, используя образно-игровое вхождение в музыку, наиболее естественное и логичнее ввести учащихся в мир музыкальных образов и сделать этот ввод интересным и значимым. Ведь введение нотной записи гораздо легче воспринимается в игре, а в мир ритмических ощущений дети входят, наблюдая за жизненными явлениями и демонстрируя их. Так намного легче усвоить различные длительности нот, сильную и слабую доли («имена и ритм»), регистр («один втроём»), звуковедение («по-разному»), динамику («и тихо и громко»).

Очень распространено в настоящее время детское эстрадное пение. У детей есть свои эстрадные кумиры, им хочется петь, участвовать в конкурсах, кастингах. Ученик, занимающийся эстрадным пением и имеющий яркие вокальные данные, должен не только владеть вокальной техникой, но и быть художником, создающим сценический образ, перевоплощаясь на сцене. Его действия должны быть выражены в слове, пении, мимике, жесте, пластике, танце. Одним из основных принципов воспитания будущего эстрадного исполнителя является неразрывность специфических выразительных средств и овладение законами природы сценического творчества. Таким детям можно предложить посещать факультативные занятия: **«танец»**, **«сценическое мастерство»**. А задача педагога заключается в том, чтобы научить ученика владеть собой как средством для создания сценического образа. Необходимо знать основные законы сценического искусства, уметь пользоваться своим внутренним аппаратом и, безусловно, владеть всеми музыкальными средствами: правильным, осмысленным пением, выразительностью, музыкальностью, пластикой, подчиненными сквозному действию и управляемыми сверхзадачей музыкально-сценического образа.

Для себя и для своих старших опытных учеников я составила памятку по постановке голоса, в которую вошли все основные моменты, на которые надо обращать внимание в работе над голосом, над вокалом. Это руководство помогает нам в работе. Мне - когда я столкнусь с какой-то проблемой, моим ученикам - для самостоятельной работы. Содержание памятки отражает все основные принципы вокальной работы над голосом, и сейчас я кратко хочу остановиться на каждом из них.

Памятка по постановке голоса

Прежде, чем приступать к работе над голосом, необходимо все знать о нем и об органах, участвующих в голосообразовании.

1. Голосовой аппарат. Ротовая и носовая полость с придаточными пазухами, глотка, гортань с голосовыми связками, трахея, бронхи, легкие, грудная клетка с дыхательными мышцами и диафрагмой, мышцы брюшной полости.

Частые проблемы при исполнении возникают именно при поражении этих органов. Простудные заболевания (ангины, фарингиты, насморки, ларингиты и т.д.). Ребенку не хватает дыхания, которое он уже научился делать правильно - значит проблемы с трахеей. Ребенок кашляет, у него насморк - петь нельзя!!! Срывается на высоких звуках, чувствует боль при пении, появляется осиплость голоса - надо обратиться к фониатору. Мы учим петь детей в высокой позиции, делать правильный вдох и выдох - значит, нам необходимо все знать о диафрагме.

2. Певческое дыхание и опора.

Обычный вдох и выдох отличается от вдоха и выдоха при пении. При пении все происходит, как в обычной ситуации, только с той разницей, что мы регулируем количество и скорость поступления вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Певческий вдох берется бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением полувзвеса.

Шум при вдохе создается от трения проходящего воздуха о недостаточно раздвинутые складки и вместе с этим малорасширенное русло трахеи и бронхов. Такой вдох вреден для голосовых связок. Вызывая сухость, он отрицательно отражается на их работе и на качестве воспроизводимого звука. Это подтверждает еще раз: как много нам надо знать об органах, входящих в голосовой аппарат.

Добиваться бесшумного вдоха помогают зевок и спокойное глубокое дыхание. Чтобы вдох был достаточно глубоким и полным, его надо брать в нижний отдел грудной клетки и при этом энергично поднимать и расширять нижние ребра.

Вдох должен быть коротким.

Выдох при пении.

Основными задачами правильного певческого выдоха являются: экономное расходование дыхания, создание необходимого для нормальной работы голосовых связок давления в подскладочном пространстве, плавный выдох.

Необученные певцы, набирая обычно большое количество воздуха при вдохе, расходуют его уже на первых звуках музыкальной фразы. В связи с этим у них значительная часть дыхания расходуется бесполезно. Нужно следить за тем, чтобы после окончания музыкальной фразы, после снятия звука сохранялось, в некоторой степени, выдохательное положение грудной клетки, как говорят вокалисты, «оставался резерв дыхания». При таком явлении каждый новый вдох как бы наслаивается на предыдущий, певческая установка перед новым вдохом полностью не утрачивается. Это позволяет быстро организовать новый вдох.

Дыхание во время пения - это очень расслабленный процесс.

Вам не нужно специально работать над правильным дыханием, если у вас правильная поза и нет тенденции поднимать грудь и плечи, чтобы сделать неглубокий вдох.

Тем более не нужно делать специальных упражнений для укрепления мышц дыхательной системы. Ваша диафрагма, межреберные и брюшные мышцы достаточно сильны, чтобы удовлетворить ваши вокальные потребности. Если во время пения вы сохраняете правильную позу, и следите за тем, чтобы грудь не опускалась при выдохе, то ваша диафрагма вполне в состоянии свободно двигаться и автоматически управляться брюшными мышцами. Нет никакой необходимости сознательно напрягать эти мускулы. Если вы будете напрямую контролировать ваши мышцы во время пения, то дополнительное напряжение приведет только к перенапряжению связок.

Для хорошего звука не нужно много воздуха. Чем больше воздуха посылается на голосовые связки, тем сильнее им приходится сжиматься для его удержания.

3. Атака звука

В работе над музыкальным произведением мы не должны забывать о правильно выбранной атаке звука.

Атака - звука это начальный момент работы голосовых связок и дыхания или способ взятия звука.

Твердая атака - голосовые связки плотно смыкаются до начала выдоха.

Мягкая атака - момент смыкания голосовых связок совпадает с началом выдоха.

Придыхательная атака - смыкание голосовых складок значительно отстает от начала выдоха.

Атака является выразительным средством при пении. Вариация видов атак позволяет передать различные настроения. Особенно это ярко выражается в эстрадном пении в микрофон. Правильно выбранная подача звука направляет действия звукооператора.

4. Голосообразование

Подробно я не хочу останавливаться на этом разделе. Скажу только, что каждый учитель должен знать как появляется вокальный звук.

Он появляется благодаря действию двух факторов: вибрации голосовых связок и резонансу.
Голосовые связки под воздействием выдыхаемого воздуха, раз за разом сжимаясь и разжимаясь, создают серию звуковых волн, которые и воспринимаются ухом слушателя. Это и есть вибрация.

Резонанс - это фактор, определяющий уникальность вашего голоса, манеру исполнения, стиль.

Мы вправе регулировать резонанс. Ведь звук, проходя через лежащие над связками полости способен видоизменяться, трансформироваться. А связанные друг с другом полости, которые лежат кверху от гортани (ротовая, носовая, глоточная) усиливают волны одних частот, подавляют волны других.

5. Управление голосовыми связками. Характеристика певческого звука.

Когда выдыхаемый воздух достигает голосовых связок, они вместе с другими мышцами гортани управляют потоком воздуха, определяя, таким образом, высоту и интенсивность звука.

Чем больше натянуты связки, тем больше частота колебаний, тем выше звук.

Когда мы говорим о натяжении голосовых связок, мы не имеем в виду то, что связки находятся в зажатом состоянии. Это две разные вещи. Здесь нам помогают мышцы гортани. Они пытаются компенсировать на связках давление, идущее из легких. Напряжение же, которое приводит к зажатости связок, создается в результате использования мышц, лежащих вне гортани, в попытке сжать их вокруг нее, чтобы контролировать высоту и интенсивность звука. Поэтому ***при образовании звука надо контролировать мышцы, лежащие вне гортани, стремиться их расслабить.***

Как я уже говорила, вибрация голосовых связок определяет начальное качество вашего звука, а резонанс формирует его конечные характеристики, благодаря которым ваш голос отличается от множества других голосов. Причина этого отличия кроется в уникальной форме и размере вашей резонансной системы.

При резонансе певец испытывает физические ощущения. Низкие звуки ощущаются так, как будто они звучат во рту и в горле, а иногда и в груди - поэтому и возник термин **«грудной голос (резонатор)»**

Когда вы поете выше, то ваш голос как бы уходит изо рта и движется все дальше и дальше за мягкое небо, пока, наконец, вы не почувствуете, что он исходит из задней части головы - отсюда термин **«головной голос (резонатор)»**

В памятке подробно дается пояснение различным качествам голоса. Таким как: обертоны, вибрато, фальцет.

Звуки певческого голоса являются сложными, состоят из многих простых звуков.

Самый низкий из них определяет высоту звука. Он называется основным тоном, а все остальные простые звуки - его частичными тонами, или обертонами.

Вибрато - это смена силы, тембра, высоты звука (в пределах 1\2 тона), своеобразная ровная пульсация во время его звучания.

Фальцет (по-русски - фистула), в переводе с итальянского языка - ложный, переход мужского голоса в верхней части диапазона на головное звучание.

6. Техника пения в речевой позиции

Большинство певцов во время пения используют излишние мускульные усилия. Обычно это делается тогда, когда нужно взять трудную ноту, увеличить громкость, либо улучшить качество звука. Используют «внешние» мышцы, располагающиеся вне гортани. Это неправильно! Эти мышцы участвуют в пережевывании и проглатывании пищи! Только при расслабленной гортани ваши голосовые связки могут легко взаимодействовать с потоком выдыхаемого воздуха, определяя высоту и интенсивность исходного звука. Когда вы разговариваете в тихой удобной манере, ваши внешние мышцы не участвуют в работе гортани. Это происходит потому, что в этом случае вас заботит не звук, а передаваемая информация.

Ваша гортань остается в речевом положении. Это положение или позиция являются идеальным для пения. Если вы научитесь получать и поддерживать звук в такой удобной позе, вы будете петь с такой легкостью, с какой вы обычно разговариваете. Однако будьте

осторожны: петь в речевой позиции не значит, что «петь нужно точно также, как говорить». Вы должны петь во всем своем диапазоне: от самых нижних нот грудного голоса до самых верхних нот головного голоса в слитной, или как мы ее называем, «связанной» манере, не выходя при этом из расслабленной речевой позиции.

Пение нижних нот.

Для начала нужно понять, что нижней нотой вашего диапазона является самая нижняя нота, которую вы можете взять, не выходя из речевой позиции.

Переходные участки диапазона.

Это участки, на которых голос неожиданно теряет свои качества, или даже срывается. Первый переходный участок является наиболее критичным. Его можно определить по тому признаку, что ваши внешние мышцы начинают вмешиваться в работу связок. Ключ к этому - достичь большее меньшими средствами.

Чем выше вы поете, тем меньше воздуха вам нужно.

Когда вы уменьшаете количество посылаемого на связки воздуха, вы помогаете находящимся внутри гортани мышцам справиться со связками самостоятельно. Ваши внешние мышцы не будут вмешиваться в этот процесс, потому что поток воздуха не столь велик, чтобы в его удержании потребовалось их участие.

Самой большой проблемой для певца является пение высоких нот. Успешное решение ее происходит тогда, когда ваши внешние мышцы расслаблены и не мешают колебательному процессу. Если укорочение голосовых связок (как и первоначальное утончение) происходит в речевой позиции, то вы можете легко продолжать петь в остальных переходных участках без ущерба для звука и артикуляции.

По мере того, как ваши связки во время пения начнут автоматически утончаться и укорачиваться, переходные участки вашего диапазона будут беспокоить вас меньше. Вы будете рассматривать ваши грудной, средний, головной голоса как единый голос Основным требованием, предъявляемым к голосу современного певца, является ровность звучания во всем диапазоне. Поэтому необходимо создание **смешанного регистра**. Методическим приемом смешивания регистра является округление и «прикрытие звука». Под округлением следует понимать некоторое изменение тембра, напоминающее по звучанию гласный звук «о».

«Прикрытие» - это как бы «притемнение» тембра (приближение его к гласному звуку «У»). В процессе обучения добиваются округленного, высокого, опертого звучания на середине диапазона и стремятся распространить такое звучание на весь голос. При этом особенно внимательно нужно следить за формированием переходных нот, округляя их несколько больше, чем остальные звуки до того времени, когда регистры сольются в единое целое.

7. Певческая артикуляция и дикция.

Пение еще иначе называют омузыкаленной речью. В ее образовании, как и в обычной речи, принимают участие органы надставной трубы (верхний отдел гортани, глоточная, ротовая, носовая полости). Эта часть голосового аппарата, формирующая звуки речи, называется **артикуляционным аппаратом**. А органы, входящие в его состав - **артикуляционными органами**.

К ним относятся: ротовая полость с языком, мягким небом, нижней челюстью, глотка, гортань.

Работа этих органов, направленная на создание звуков речи называется **артикуляцией**.

Гласные и согласные звуки в пении играют свою определенную роль.

Из таблицы видно значение и применение каждого звука.

8. Рекомендации

- Во время пения необходимо сохранять правильную позу: нет необходимости поднимать грудь и плечи при вдохе, следить за тем, чтобы грудь не опускалась при выдохе и диафрагма свободно двигалась, автоматически управляя брюшными мышцами.
- Певческий вдох берется бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением полу зевка
- Выдох должен быть экономный и плавный.
- Для хорошего звука не нужно много воздуха.
- Чем выше вы поете, тем меньше воздуха вам нужно.

- Оптимальный для вашего голоса способ функционирования: естественная техника пения в речевой позиции.
- При использовании слишком высоких нот активизируются внешние мышцы, которые препятствуют движению губ и языка. Если это происходит, то при достижении трудной ноты, нужно наклониться вперед, пропев ее, вернуться в прежнее положение. Тревога о высокой ноте будет уменьшена потому, что вы двигаетесь «вниз», а не «вверх».
- Помните, при переходе к головному голосу важно следить за тем, чтобы звук был связанным. Основным требованием, предъявляемым к голосу современного певца, является ровность звучания во всем диапазоне.
- При пении на одном звуке надо стремиться каждый последующий звук спеть с тенденцией к повышению.
- При движении мелодии вниз каждый последующий звук надо петь с тенденцией к повышению.
- Не «переползайте» от одного звука к другому. Каждый звук должен браться чисто и ясно.
- Чем более четко произносятся согласные, тем ярче звучит голос.

9. Режим и защита голоса

Все изменения, происходящие в организме певца, влияют на его голос. Нельзя петь при некоторых пороках сердца и заболеваниях легких. Если певец плохо и мало спал, голос его не звучит. Трудно петь на сытый желудок. Вред голосу приносит употребление алкоголя и курение. Вредны для певца количественные и качественные злоупотребления голосом.

Звуки	Значение	Применение
И Ы	Настраивает на головное резонирование. Активизирует смыкание голосовых связок. Помогает собрать и приблизить звук.	При глухом, затемненном фоне звучания, при сипе как остаточном явлении мутации.
Э	Способствует активной атаке.	В случаях, когда голос звучит на этом гласном лучше.
А	Помогает освободить артикуляционный аппарат, выявить природный тембр голоса.	Применяется как основной для выработки вокального звучания.
О	Способствует хорошему поднятию мягкого неба, наводит на ощущение зевка и положения глотки при округлении звука.	При снятии «горления» и «зажатия».
У	Хорошо выравнивает и собирает звук.	Для выравнивания звука и чистоты интонации.
Е, Я, Ю	Способствует созданию яркого, собранного, близкого, высокого звучания.	Не следует применять при «горлении»!
Губные (Б, М, П)	Усиливают резонирование носовой полости.	Не применяются при вялом, малоподвижном мягком небе и при носовом призвуке.
Язычные (Д, Л, Р, Т, Ц, Ч) Небные (М, Н)	Активизируют кончик языка, делая его гибким и свободным.	Для собранного звучания и мягкой атаки.
Р	Рокочущий согласный.	Хорошо активизирует дыхание и работу голосовых связок.