

Структуры и фундаментальные основы вокальной пении

Гани Мухаммадович Худоев

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Аннотация: Музыкальный язык, как и язык речи, является средством общения, средством передачи определенной информации от одного человека к другим людям. Под голосом вообще понимаются все звуки, производимые голосовым аппаратом человека. Зная ее, мы сможем целесообразно влиять на выработку нужных нам качеств голоса. Теоретические сведения не всегда легко осваиваются певцами, кажутся довольно сложными и далекими от педагогической практики, от певческого творчества. Однако вокальный педагог, как и ученик, обучающийся пению, должен владеть необходимым минимумом знаний о голосе. Важно по возможности уменьшить разрыв между тем, что знает наука о голосе, и тем, что знают и умеют применять педагоги.

Ключевые слова: структуры вокальной пении, наука о голосе, человеческий голос, эмоциональная настройка, слуховые восприятия.

Structures and fundamentals of vocal singing

Khudoev Gani Muhammadovich

Uzbekistan State Institute of Art and Culture

Abstract: The musical language, like the language of speech, is a means of communication, a means of transmitting certain information from one person to other people. The voice generally refers to all the sounds produced by the human vocal apparatus. Knowing it, we will be able to expediently influence the development of the voice qualities we need. Theoretical information is not always easily mastered by singers, it seems rather complex and far from pedagogical practice, from singing creativity. However, a vocal teacher, like a student learning to sing, must have the necessary minimum knowledge of the voice. It is important, if possible, to reduce the gap between what the science of voice knows and what educators know and are able to apply.

Keywords: structures of vocal singing, science of the voice, human voice, emotional attunement, auditory perceptions.

Высокие ноты могут представлять сложность для начинающих вокалистов, причём в большей степени для тех, кто не пел в детские годы в хоре.

Человек наделен от природы чудесным даром - голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук - голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего чая или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сильным.

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение - эмоциональная настройка - влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма.

Правила в пении:

в музыкальной фразе должна быть вершина, выделенная при помощи динамики и акцентирования;

последний звук фразы требует сохранения активности до конца длительности;

при выдерживании длинной ноты, чувствовать ее внутреннюю пульсацию; чем быстрее темп, тем звук легче, тише, активнее;

при движении мелодии вверх, нижний звук необходимо облегчать за счет динамики и атаки звука;

нельзя сливать два гласных звука, стоящих на стыке слов;

недопустимо брать дыхание посреди слова (если оно не цепное);

при пении на цепном дыхании после его возобновления отдельными певцами вливаться в общее звучание незаметно, без толчка;

нельзя отделять дыханием подлежащее от сказуемого;

вдох (по объему и скорости) производить в характере песни.

Основные вокальные навыки:

звуковедение;

певческое дыхание;

артикуляция;

слуховые навыки;

навыки эмоциональной выразительности исполнения.

Звукообразование - взаимодействие дыхательных, артикуляционных органов с работой гортани. Этот навык является главным. Он определяется владением разнообразным тембром, умением использовать различные типы атаки звука, способы артикуляции. Умение правильно интонировать является частью навыка звукообразования и тесно связано с регистрами. Звукообразование как целостный процесс не исключает навыков артикуляции,

певческого дыхания, обеспечивающих качества дикции, способы звуковедения, ровность тембра, динамику и пр.

Пение - естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный результат.

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку.

Сегодня мы займемся очень важным делом - будем учиться правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения.

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения - особенно.

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать).

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову.

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула.

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на колени.

Гортань, голосовые связки (мышцы), надгортанник, небная занавеска все это - составляющие голосового аппарата.

В силу эластичности сочленений, этот механизм - наиболее подвижный непосредственно "звукородящий" компонент, способный изменять свое рабочее состояние в пении подконтрольно и самопроизвольно. Так, достаточно слегка вобрать корень языка, как этим движением слегка осадится и гортань. И,

напротив, стоит немного подать язык вперед к передним зубам, как он увлечет за собой и гортань, она приподнимается. Когда такие смещения гортани происходят сознательно - это может улучшать качество звукообразования и звуковедения.

Гортань - эластичный орган. Снизу она легко присоединена к костям грудной клетки, сверху - к языку и нижней челюсти.

Две упругие, сложного сплетения мышцы - голосовые связки - разделяют гортань на подсвязочную и надсвязочную полости.

Образующие голосовую щель связки при дыхании то сходятся, то расходятся, но не параллельно, а под углом, как раздвигаются пальцы. В вершине образуемого треугольника раздвигаются черпаловидными хрящами, к которым присоединены. Если при вдохе роль связок сводится к пропуску воздушной струи в трахею и дальше, то в пении они еще и колеблются как под напором образующегося под ними воздушного столба, так и независимо - по собственным иннервациям. При неверной фонации связки быстро утомляются, грубеют, теряют эластичность, мобильность, не плотно смыкаются, что неминуемо сказывается на качестве звука. В таком случае необходимо обратиться к врачу - фониадру. Без его рекомендаций и пробовать голос, как при легкой простуде, опасно: насилие над природой может обернуться утолщением связок, а то и узелками. Это приводит к потере голоса.

У всех людей голос имеет регистровое строение. Регистры отличаются по принципу извлечения звука. У неопытных вокалистов регистры голоса не связаны между собой, тогда как профессионалы знают, как их соединить.

Если вы попробуете попеть на глиссандо до верхнего порога вашего диапазона, то заметите, что в некоторых местах голос начинает как бы ломаться, перескакивать и меняет свою окраску, проскакивают так называемые "петухи". Это ваши мосты. Вам нужно найти способ соединить их. Вот список основных регистров.

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя - одно не может существовать без другого.

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует

пение по нотам, пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего).

Донесение до слушателей поэтического текста зависит от дикции хора - произношения гласных и согласных - и орфоэпии - соблюдения произносительных норм (фонетических и грамматических), принятых в данном литературном языке. Хоровое произношение способствует формированию важнейших качеств певческого звука, активизирует дыхание, помогает формированию звука в высокой позиции, достижению яркого и близкого звучания, помогает достигать наибольшей силы звучания при экономной затрате энергии. Ясность и чёткость произношения слов и даже отдельных слогов в большей мере зависит от подвижности артикуляционного аппарата певца (рот, губы, язык, мягкое и твёрдое нёбо). Поэтому при работе над дикцией необходимо тренировать артикуляционный аппарат. Особое внимание следует обратить на рот певца. Очертание губ и раскрытие рта при пении отдельных слов должны соответствовать той или иной произносимой гласной. Именно логика построения фразы, верная расстановка ударений, акцентов, пауз, а вовсе не дикция определяют в первую очередь выразительность речи и её смысловое воздействие.

Использованная литература

1. Худоев Гани Мухаммадович. Эволюция музыкальной культуры Бухары (Узбекистан). РИНЦ. Учёные записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). Научный журнал. Стр. 50-57.
2. Худоев Г. М. (2020). Эволюция музыкальной культуры Бухары (Узбекистан). Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств), (2 (24)), 50-57.
3. Худоев Гани Мухаммадович. Об исполнительских традициях бухарского шашмакома. Интернаука 4 (244), 32-35.
4. Худоев Гани Мухаммадович. Яккахон кўшиқчилик (Бухорча айтимлар асосида) / Ўқув кўлланма. Тошкент: Фан нашириёти 1, - Б.126.
5. Худоев Гани Мухаммадович. Бухоро маданитида шаҳарсозлик анъаналари. Санъатшунослик ва мадайтшуносликнинг долзарб муаммолари: анъана ва ... стр. 104-108.
6. Худоев Гани Мухаммадович. Файзулла Тўраевнинг «Бухоро муганнийлари» рисоласи хусусида. O'zDSMI. «О'рта асрлар шарк алломалари ва мутафаккирлари тарихий меросида ...56-61.
7. Худоев Гани Мухаммадович. Бухоро мақомларининг ўзига хос ижро услублари. O'zDK. «Узбек миллий мақом санъатининг тарихий вазарий асослари ...113-119.

8. Худоев Гани Мухаммадович. Бастакор Ўлмас Расулов ёдига чизгилар. Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси. «Ўзбекистон музыка...131-135.

9. Худоев Гани Мухаммадович. Цивилизация бухарской культуры в контексте эволюции исторических эпох. Международный инженерный журнал исследований и разработок. IEJRD. Э ...2-11.

10. Худоев Гани Мухаммадович. Бухара Шашмақоми ижрочилик анъаналари: тарих ва замонавийлик. «Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти хабарлари» журнали., 44-48.

11. Худоев Гани Мухаммадович. Бухаро мумтоз мусиқа санъати. Мозийдан садо журнали, 46-48.

12. Худоев Гани Мухаммадович. Об исполнительских традициях макомов обучают Бухары. Культурология, филология, искусствоведение: Актуальные проблемы современности ...17-28.

13. Худоев Гани Мухаммадович. Кўхна Бухоро сарой мусиқаси – мақом ижрочилик анъаналари. Маданат чорраҳалари / Перекрёсток культуры / Перекрёсток культуры электрон ...4-9.

14. Худоев Гани Мухаммадович. Бухаро мумтоз мусиқасида созанда санъати.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти хабарлари журнали., 28-32.

15. Худоев Гани Мухаммадович. Кўхна бухоро сарой мусиқаси–мақом ижрочилик анъаналари. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти хабарлари журнали. 28-32.

16. Худоев Гани Мухаммадович. Об исполнительских традициях макомов древней Бухары. Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы ... 17-28.

17. Худоев Гани Мухаммадович. Бухаро махаллий аҳоли мусиқа маданияти санъатшунослар нигоҳида. O'zDSMI. «O'рта асрлар шарк алломалари ва мутафаккирлари тариксий меросида... 230-236.

18. Худоев Гани Мухаммадович. Бухаро мумтоз мусиқа анъаналари. Классические музыкальные традиции Бухары. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Санъатшунослик институти ...

19. Худоев Гани Мухаммадович. Бухара айтимлари хусусида. XXI аср – интеллектуальная салохият асри. Республика илмий-методик маколалар то ... 235-237.

20. Худоев Гани Мухаммадович. Заррага жо бўлган олам. Тафаккур журнали, 122-123.

21. Худоев Гани Мухаммадович. Бухарский макомларининг халқчил йўллари. O'zR FA San'atchunoslik instituti. «Узбекистон санъати дунё маданиятининг ... 269-273.

22. Худоев Гани Мухаммадович. Вглядываясь в культуру Древней Бухары. Журнал литературы и искусствоведения 5 (8), 630-633.

23. Худоев Гани Мухаммадович. Мавриги хусусида илмий мулохазалар. Наука, образование и производство в обеспечении устойчивого развития ... 222-226.

24. Худоев Гани Мухаммадович. Абу Наср Форобийнинг мусикий илмий қарашлари. San'at yo'nalishlarida yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash: izlanish, yechim va istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 76-77.

25. Худоев Гани Мухаммадович. Ўлмас анъаналар йўлида. Гулистон, 9.

26. Худоев Гани Мухаммадович. Мухаммасхон Матлаб ая. «Театр» журналы, 12-13.

27. Худоев Гани Мухаммадович. Миллий мусиқа – миллий мафкурамиз ўзаги. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash istiqbollari ... 162-163.

28. Худоев Гани Мухаммадович. Бухорои Шариф мусиқа мероси. журналы «Педагогик маҳорат», 54-56.

29. Худоев Гани Мухаммадович. Бухоро мумтоз мусиқа анъаналари замонавий талқинда. журналы «Бухоро давлат университети илмий обороти», 66-69.

30. Худоев Гани Мухаммадович. «Нозанин» намойиш этади. «Театр» журналы. 6 (6), 37-38.

31. Худоев Гани Мухаммадович. Бухарский шашмаком – культура современного спектакля. Международный научно-творческий форум «молодёжь в науке и культуре XXI века ... 82-85.