

Теория управления вокально - инструментальными ансамблями

Гўзал Эркиновна Халикулова
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Аннотация: Пения в вокально - инструментальном ансамбле, формирования слуха и голоса лежат вокально-хоровые навыки. Необходимым условием их формирования является певческая установка. Комплекс обязательных требований - стоять или сидеть подтянуто, ненапряженно, развернув плечи и держа голову прямо. Формирование певческой установки - очень важный и во многом определяющий момент хорового исполнительства. Музыкальная подготовка участников коллектива определяет в целом его музыкальный уровень. Для функционирования вокально - инструментального ансамбля, помимо общих репетиций, требуются индивидуальные занятия с каждым музыкантом. Это необходимо для приобретения профессиональных навыков и разучивания партий.

Ключевые слова: пения в вокально - инструментальном ансамбле, выразительная пения, репетиций, разучивания партий, руководитель

Control theory of vocal and instrumental ensembles

Guzal Erkinovna Khalikulova
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Abstract: Singing in a vocal - instrumental ensemble, the formation of hearing and voice are vocal and choral skills. A necessary condition for their formation is a singing attitude. A set of mandatory requirements is to stand or sit taut, relaxed, turning your shoulders and keeping your head straight. The formation of a singing attitude is a very important and, in many ways defining moment of choral performance. The musical training of the band members determines its overall musical level. For the functioning of the vocal-instrumental ensemble, in addition to general rehearsals, individual lessons are required with each musician. This is necessary for acquiring professional skills and learning parts.

Keywords: singing in a vocal-instrumental ensemble, expressive singing, rehearsals, learning parts, leader

В основе выразительного пения в вокально - инструментальном ансамбле, формирования слуха и голоса лежат вокально-хоровые навыки. Необходимым условием их формирования является певческая установка. Под термином «певческая установка» понимается комплекс обязательных требований - стоять или сидеть подтянуто, ненапряженно, развернув плечи и держа голову прямо. Указанные требования способствуют правильному звукообразованию. Формирование певческой установки - очень важный и во многом определяющий момент хорового исполнительства.

Певческая установка непосредственно связана с навыком певческого дыхания. Тремя составляющими дыхания являются: вдох, мгновенная задержка дыхания и выдох. Наиболее целесообразно для пения грудобрюшное дыхание, предусматривающее при вдохе расширение грудной клетки в средней и нижней ее части с одновременным расширением передней стенки живота. Ключичное (поверхностное) дыхание, при котором дети поднимают плечи при вдохе, - недопустимо!

Работа по созданию вокально - инструментального ансамбля имеет свои особенности и состоит из нескольких пунктов: набор и музыкальная подготовка участников, материально-техническое оснащение, «репетиционная база», подбор репертуара, организация концертов и выступлений, профессиональный уровень руководителя и использование современных информационных технологий.

Набор участников коллектива - первое, что необходимо осуществить на пути создания вокально - инструментального ансамбля. Каждый ансамбль обязательно предполагает художественную согласованность и общность эстетических намерений всех его участников. Коллектив следует комплектовать из учащихся, близко стоящих друг к другу по характеру, вкусам, интересам, уровню развития и по степени владения музыкальным инструментом. Частые репетиции и выступления, помимо музыкальных, исполнительских качеств, требуют от музыкантов и психологическую совместимость.

Материально-техническое оснащение вокально - инструментального ансамбля имеет определённые требования. В наше время почти в каждом учебном заведении имеются микрофоны и звукоусиливающая аппаратура. Однако для вокально - инструментального ансамбля необходим набор определённых музыкальных инструментов. Это две электрогитары, бас-гитара, синтезатор и ударная установка. Для гитар желательно иметь комбоусилители, а для соло-гитары необходим процессор гитарных эффектов. Для игры на акустической ударной установке требуется специальное репетиционное помещение с хорошей звукоизоляцией, и в случае его отсутствия имеет смысл приобрести электронную ударную установку, громкость которой регулируется с

помощью микшерского пульта. Заниматься и разучивать партии на такой установке можно даже в наушниках, не мешая при этом учебному процессу в соседних кабинетах.

Для «репетиционной базы» требуется подходящее помещение с хорошей акустикой. Это может быть актовый зал или просторный класс (в нашем случае это достаточно просторное, бывшее хозяйственное помещение). В случае отсутствия специальных звукоизоляционных материалов, чтобы звук не «летал» и был более разборчивым, на стены класса можно повесить шторы из плотной ткани. Так же необходимо составить расписание занятий, удобное для всех участников ансамбля. Музыкальная подготовка участников коллектива определяет в целом его музыкальный уровень. Для функционирования вокально - инструментального ансамбля, помимо общих репетиций, требуются индивидуальные занятия с каждым музыкантом. Это необходимо для приобретения профессиональных навыков и разучивания партий. Чтобы ансамбль качественно исполнял сложные в техническом плане произведения, желательно подбирать участников с соответствующей музыкальной подготовкой. Например, прежде чем ученик сможет играть в вокально - инструментальном ансамбле на гитаре, он должен овладеть основными приёмами игры на этом инструменте. Соло-гитаристу необходимо освоить приёмы игры, характерные для электрогитары и разучивать гитарные соло с использованием минусовых фонограмм. Проигрывать мажорные, минорные гаммы. Ритм-гитару лучше доверить ученику, знающему достаточное количество аккордов и владеющему приёмом «баррэ».

Все гитаристы вокально - инструментального ансамбля должны уметь играть как пальцами (перебором), так и освоить технику игры медиатором. На бас -гитаре можно обучать детей, имеющих подготовку по классу классической гитары, скрипки, домры и других струнных инструментов. Помимо гамм, бас-гитарист должен уметь играть октавами. За синтезатор лучше поставить ребёнка, хорошо владеющего фортепиано. Барабанщику необходимо острое чувство ритма и умение играть ровно под метроном, поскольку ударные и бас-гитара составляют ритмическую основу любого музыкального произведения. Вообще, чувство ритма и знание нотной грамоты требуются всем участникам коллектива, не зависимо от того, на каком инструменте они играют, но в нашем случае практически все «слухачи» от природы. На всех этапах обучения игре на гитаре, синтезаторе и других инструментах, используемых в вокально - инструментальном ансамбле, во время индивидуальных занятий необходимо уделять большое внимание привитию навыков ансамблевой игры, что поможет коллективу звучать более слаженно. Подбор репертуара - это тот пункт, которому следует уделить особое внимание. Чтобы учащиеся с интересом

занимались, необходимо учитывать их музыкальный вкус и брать в программу ансамбля произведения их любимых исполнителей. Однако, если программа коллектива будет слишком «молодёжной», она может быть не востребована на мероприятиях, где слушателями являются преподаватели и люди более старшего поколения. Поэтому имеет смысл брать в репертуар песни, проверенные временем, например, композиции группы «The Beatles», «Ялла», «Садо», «Болалар», хиты отечественной и зарубежной музыки. В таком случае, для каждого мероприятия у вас найдётся подходящая и интересная программа. Среди учебных заведений часто проводятся различные конкурсы, в том числе и военно-патриотической песни, для участия в которых так же необходимо готовить соответствующие произведения. Если в коллективе есть дети, сочиняющие музыку и тексты, можно делать аранжировки собственных песен. Однако это возможно только в том случае, если ансамбль уже достиг определённого исполнительского мастерства и владеет достаточным количеством выразительных средств. Следует отметить, что правильно подобранный репертуар группы способствует формированию нравственного потенциала, развитию эстетического вкуса, техническому росту коллектива, определяет его лицо и профессиональный уровень учащихся.

Выступления и концертная деятельность подводят своеобразный итог проделанной репетиционной и педагогической работы за определенный период времени, и способны отразить как результаты этой работы, так и степень вовлечения обучающихся в процесс. Для того, чтобы интерес детей к занятиям в ансамбле сохранялся, необходимы постоянные выступления как в школе, так и за его пределами. Для этого подходят мероприятия, приуроченные к различным праздникам (День Учителя, 8 Марта, Новый год), благотворительные концерты, дни открытых дверей, всевозможные конкурсы районного и городского значения. Особенно полезны выездные концерты. Важно осуществлять видео и аудиозапись выступлений, поскольку это помогает в дальнейшем проводить работу над ошибками и исправлять их. С помощью отснятого видеоматериала можно следить за историей коллектива, его эволюцией и профессиональным ростом участников.

Профессиональный уровень руководителя - залог успеха всей деятельности ансамбля. Трудностью для руководителя вокально - инструментального ансамбля является тот факт, что он должен владеть не только техникой игры на гитаре, синтезаторе, ударной установке, но и уметь проводить вокальную работу с солистами группы, знать основы современной оркестровки и аранжировки. Руководитель вокально - инструментального ансамбля должен обладать основными знаниями в области вокальной техники. В ансамбле желательно иметь несколько солистов, имеющих чистую интонацию и обладающих

определённым артистизмом. Хорошо, если это будут юноши и девушки. Это позволит исполнять более разноплановый репертуар и использовать многоголосье. От грамотной вокальной и инструментальной аранжировки зависит удачное звучание ансамбля. Руководителю необходимо тщательно продумывать партии, чтобы они соответствовали исполнительским возможностям учащихся. Чтобы репертуар был разнообразным и интересным, в аранжировках можно использовать инструменты, традиционно не входящие в состав вокально - инструментального ансамбля, например: рубаб, аккордеон, скрипка. Украшают музыкальные произведения различные духовые инструменты (саксофон, флейта). Важные советы в книге «Азбука аранжировки», даёт В.Л.Бровко: если вы используете синтезатор для имитации звучания натурального инструмента или группы инструментов, будь это духовая или струнная группа, то учитывайте особенности инструментов.

Главная задача руководителя - посредством обучения навыкам игры на различных инструментах и использования разнообразных форм индивидуальной и коллективной творческой деятельности развить у участников ансамбля широкий круг музыкальных способностей, пробудить и поддержать их творческую активность.

Современные информационные технологии крайне необходимы для успешного развития любого музыкального коллектива. Интернет как средство распространения информации открыл доступ к различным школам обучения, в каждой из которой есть свои аспекты, полезные для формирования музыканта (новые техники, приёмы игры, репертуар и т.д.). Существует множество интересных компьютерных программ, незаменимых в работе с вокально - инструментального ансамбля. Например: запись, редактирование и распечатку нот можно осуществлять с помощью программ: Sibelius или Finale. Программа Guitar Pro поможет в создании и прослушивании гитарных табулатур, а такие программы как Cubase или Adobe audition, являются целыми музыкальными студиями, с помощью которых можно осуществлять профессиональную аудио запись, сведение и выпускать целые музыкальные альбомы. Безусловно, успешность и эффективность применения инновационных методов в работе с ансамблем, можно гарантировать только в том случае, когда руководитель имеет широкий кругозор, постоянно повышает свою квалификацию и владеет современными компьютерными технологиями. Но ничто не заменит живого общения педагога с участниками тех ярких эмоций, которые возникают в процессе творческой работы, выступлений на концертах, поездок на конкурсы и фестивали. Игра в ансамбле всегда занимала важнейшее место в формировании музыканта-педагога. вокально - инструментального ансамбля позволяет развивать навык ансамблевой игры в новом, современном формате. Интерес

детей к деятельности вокально - инструментального ансамбля заполняет активным содержанием их свободное время, развивает личностные качества, учит общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения, воспитывает самодисциплину, чувство ответственности, формирует собственную значимость и гражданскую позицию. Участие в ансамбле расширяет кругозор, помогает ориентироваться в различных направлениях современной музыки, развивает творческие способности, стимулирует к сочинению музыки и освоению новых музыкальных инструментов, создаёт интерес к активному музицированию и снимает страх перед выступлениями на сцене.

Все также должны овладеть вокальными данными и каждый из них должен спеть свою партию. В помещении должна быть необходимая аппаратура. Многое придётся приобрести самой. Без этого не обойтись.

Использованная литература

1. Холикулова, Г.Э. (2007). Саҳна нутқи. Тошкент-2007 й.
2. Холикулова, Г.Э. People's poet of uzbekistan mukhammad yusuf – singer of the native land and love. International conference. Pages 154-159.
3. Гўзал Эркиновна Халикулова. Саҳна нутқи ва жонли тил. Мулоқот, Тошкент. 35 – бет.
4. Гўзал Эркиновна Халикулова. Маннон Уйгур – выдающийся режиссёр узбекского театра и мастер по сценической речи. Эдебиет және өнер институты, Алматы. Вопросы литературы и искусства им. М.Ауэзова. 59-60 стр.
5. Гўзал Эркиновна Халикулова. Саҳна нутқи ва жонли тил. Мулоқот, Тошкент. 35-бет.
6. ГЭ Халикулова. Актёрлар нутқда Навоий шеърляти. Театр, Тошкент. 10-11- бетлар.
7. Гўзал Эркиновна Халикулова. Саҳнада тарихий мухит тасвири. Театр, Тошкент. 20-21- бетлар.
8. Гўзал Эркиновна Халикулова. Искусство речи в историко-поэтических спектаклях. / Искусство Узбекистана. История и современность. Материалы научно-практической конференции молодых ученых. Ташкент: Поколение нового века. Стр. 50-51.
9. Гўзал Эркиновна Халикулова. Замонавий театр ҳақида шахсий мулоҳазалар. Қалдирғоч, Тошкент. №1(4). 2 – бет.
10. Гўзал Эркиновна Халикулова. Вопросы сценической речи в интерпретации узбекской исторической драмы (80-90-е годы). Автореферат 2004 г. стр. 1 – 21.
11. ГЭ Халикулова. Саҳнани актёр безайди. Театр, Тошкент, 22-23-бетлар

12. Guzal Khalikulova. “Мирзо Улуғбек” тарихий драмасида тил масалалари. /Сб науч. тр. “Нафосат”. 144-147.
13. Гўзал Эркиновна Халикулова. Саҳна нутқи (тарихий драмалар талқинида). Ўқув қўлланма. Тошкент. ЎзДСИ. 1 – 9 – бет.
14. Гўзал Эркиновна Халикулова. Husni ta'il - искусство силы. Журнал Театр, Ташкент. № 6. 14-15 стр.
15. Гўзал Эркиновна Халикулова. Чувство уважения. Журнал Калдиргоч, Ташкент. Стр 41.
16. Гўзал Эркиновна Халикулова. Гигиена и техника чтения книг. Журнал Калдиргоч, Ташкент. 21(42).
17. Гўзал Эркиновна Халикулова. Мусиқий ижрочиликда ёшларнинг фаоллигини ошириш ва уни ривожлантириш масалалари. Тошкент ТДМИ, (Тўплам).
18. Гўзал Эркиновна Халикулова. Санъат равнақи йўлида. Журнал Қалдиргоч, Тошкент. 2010/1.
19. Гўзал Эркиновна Халикулова. Хассос сўз устаси. “Мухсин Ҳамидов (Бадий сўз устаси)” номли монографияси учун мақола 2010. ЎзДСИ. 8 – бет.
20. Гўзал Эркиновна Халикулова. Маънавий баркамоллик давр талаби. ЖизПИ, тўплами. 363 – бет.
21. Гўзал Эркиновна Халикулова. Ўзбекистон давлат санъат институтида кадрлар тайёрлаш сифатини яхшилаш ва соҳани ривожлантиришда амалга оширилаётган ишлар. Ўзбекистон санъати ва маданиятида замон қаҳрамони образини яратиш муаммолари ва ечимлари” Тўплам. ЎзДСИ.
22. Гўзал Эркиновна Халикулова. Юрт тараққиёти, халқ фаровонлиги ҳамда баркамол авлодни тарбиялашда санъатнинг роли. Халқаро Симпозиум материаллари тўплами.
23. Гўзал Эркиновна Халикулова. Формирование сценической речи в профессиональных спектаклях и роль системы Станиславского в развитии театрального искусства. Брянск, Сборник материалов VI Международного симпозиума. Стр. 219 – 225.
24. Гўзал Эркиновна Халикулова. Замонавий раҳбар аёлнинг профессионал нутқини оширишга доир. 2012 й. “Аёл – маънавият гулшани” ЖизПи., 4- Республика илмий-амалий конференцияси Тўплам.
25. Гўзал Эркиновна Халикулова. Актёрнинг саҳна нутқи маҳоратини эгаллашда нафасни такомиллаштирувчи янги услубий изланишлар. 2012/3/27. Глобаллашув жараёнида хореография санъати соҳасида миллийликни сақлаш муаммолари 2- республика конференцияси. Тошкент.
26. Гўзал Эркиновна Халикулова. Театрларда адабий тил масъулияти. 2013 й. Янги давр санъати: анъанавийлик ва трансформацион жараёнлар. Тошкент,

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. 82-84 бет.

27. Гўзал Эркиновна Халикулова. Спектакль яратишда сўз ва ҳаракат уйғунлиги масалалари. 2014. Тошкент.: “Мумтоз сўз”. 110-114 бетлар.

28. Гўзал Эркиновна Халикулова. Саҳна асарларида қаҳрамон характери яратиш масалалари. Республика илмий-назарий ва амалий конференция материаллари. Тошкент: Наврўз. 112 – 117 бетлар.

29. Гўзал Эркиновна Халикулова. Институтда олий малакали илмий ва илмий педагог кадрлар тайёрлашнинг долзарб муаммолари. Театр// – Тошкент: 2014. (3). 9 -10 – бет.

30. Гўзал Эркиновна Халикулова. Сўз масъулиятини англаш ҳам санъат. Хуррият// – Тошкент. (43) 6-7 бетлар.